

05 선율의 아름다움

【 단원 개관 】

이 단원은 여러 작곡가들의 다양한 음악과 서양 음악의 시대적 변화와 관련하여 음악을 감상할 수 있도록 구성하였다. 또한 음악은 사회적, 문화적, 역사적 배경에 따라 다양한 모습으로 나타남을 이해하도록 하고, 작곡가나 연주자의 음악적 의도와 특징을 발견하여 음악미를 체험할 수 있도록 하였다. 기준에 의해 해석하고, 비평하는 활동을 통해 음악적 이해력을 높이고, 음악적 생활을 영위할 수 있도록 구성하였다.

【 단원 지도 계획 】

제재곡	주요 학습 활동	차시	교과서 쪽수
서양 음악사 알고 가기	<ul style="list-style-type: none"> • 시대별 명곡 및 영화 탐색하기 • 시대별 명곡과 영화를 활용하여 각 시대의 예술의 특징을 소개하는 영상화 작품 제작하기 	1	132~133
고대 음악과 중세 음악	<ul style="list-style-type: none"> • 고대 음악에 대한 자신의 생각과 느낌 적어보기 • 중세 음악 작품을 감상하고, 중세 음악의 특징을 사회적 배경과 연관지어 설명하기 	1	134
르네상스 음악	<ul style="list-style-type: none"> • 르네상스 음악 작품을 감상하고, 음악의 특징 및 의의를 사회적 배경과 연관지어 설명하기 	1	135
바로크 음악	<ul style="list-style-type: none"> • 비발디의 “사계”를 시의 내용과 음악의 어울림을 느끼며 감상하고, 계절을 주제로 한 작품 찾아보기 • 바로크 음악의 특징을 설명하기 	1	136
고전주의 음악	<ul style="list-style-type: none"> • 고전 음악 작품들을 감상한 후 비평문을 작성하고, 고전 음악의 특징 및 의의 설명하기 	1	137
낭만주의 음악	<ul style="list-style-type: none"> • 멘델스존 “한여름 밤의 꿈” 중 ‘결혼 행진곡’을 감상하고 낭만 음악의 특징을 낭만주의 문학과 연관지어 설명하기 	1	138
민족주의 음악	<ul style="list-style-type: none"> • 민족주의 음악 작품들을 감상하고, 음악 작품의 특징, 작곡가의 의도를 포함한 감상 비평문을 작성하며 민족주의 음악의 특징 설명하기 	1	139
현대 음악	<ul style="list-style-type: none"> • 현대 음악 작품들을 감상하고, 사회적·역사적 배경과 연관지어 현대 음악의 특징 설명하기 	1	140
세레나데 제13번 사장조 K.525 중 제1악장	<ul style="list-style-type: none"> • 제재곡을 감상하고, 소나타 형식의 구조를 파악하기 • 현악 합주와 현악 5중주로 악곡을 비교 감상하고, 연주 형태에 따른 음색의 변화 이야기하기 	1	141
토카타와 푸가 라단조 BWV.565	<ul style="list-style-type: none"> • 제재곡을 감상하고 작곡가, 작곡 의도, 토카타 및 푸가 형식의 구조, 음악의 표현 등을 포함한 감상 비평문 작성하기 	1	142~143
트럼펫 협주곡 내림마장조 중 제3악장	<ul style="list-style-type: none"> • 제재곡이 작곡될 당시의 시대적 배경과 작곡 동기 이해하기 • 트럼펫이 연주되는 부분의 감상 느낌 이야기하기 	1	144~145
교향곡 제5번 다단조 ‘운명’ Op.67	<ul style="list-style-type: none"> • 교향곡의 특징을 이해하고, 제재곡 감상하기 • 제재곡을 감상한 후 작곡가, 음악의 특징, 교향곡의 특징을 포함한 음악 감상 비평문 작성하기 	1	146~147
환상 교향곡 Op.14	<ul style="list-style-type: none"> • 제재곡을 감상하고, 표제 음악의 특징을 절대 음악과 비교하여 설명하기 	1	148~149
바이올린 협주곡 마단조 Op.64	<ul style="list-style-type: none"> • 제재곡을 감상하고 협주곡의 특징을 설명하기 • 독주 바이올린과 관현악 음색의 조화를 느끼며 다른 연주자의 연주에 대해 비평하기 	1	150~151
피아노 협주곡 제1번 마단조 Op.11	<ul style="list-style-type: none"> • 피아노와 관현악의 조화를 느끼며 제재곡 감상하기 • 제재곡을 감상하고, 감상 소감 보고서 작성하기 	1	152~153
모음곡 ‘베르가마스크’	<ul style="list-style-type: none"> • 제재곡을 음색의 변화에 집중하며 감상하기 • 드뷔시 음악의 특징 설명하기 • 드뷔시의 ‘달빛’과 베토벤의 ‘월광 소나타 제1악장’ 비교 감상 후 느낌 이야기하기 	1	154~155
버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡 중 왈츠 2번	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 악기들의 음색을 느끼며 제재곡 감상하기 • 재즈풍의 왈츠를 듣고, 러시아의 민족적 색채 느끼며 감상하기 	1	156
한국 환상곡	<ul style="list-style-type: none"> • 관현악과 성악이 어우러지며 연주되는 악곡의 특징 파악하며 감상하기 • 음악가의 민족혼을 느낄 수 있는 작품 찾아보기 	1	157

서양 음악사 알고 가기

제재 개관

본 제재에서는 고대 시대의 음악부터 근·현대의 음악까지 서양 음악의 발전 과정과 시대별 음악의 특징을 이해할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 시대별로 서양 음악사를 이해할 수 있다.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 시대별 서양 음악의 특징을 역사적·사회적 맥락 속에서 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- 각 시대를 대표하는 악곡의 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상, 시대별 음악 관련 자료
- 학생: 시대별 음악 관련 자료

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악 정보 처리 역량	• 문화적 공동체 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 감수성	• 음악적 안목
내용 요소	• 음악적 표현	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기	• 비교하기
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

- 고대부터 근·현대까지의 명화를 통해 시대별 예술의 특징을 상상하고 이야기하기

✓ Tip 시대별로 미술 작품의 특징에 대하여 자유롭게 이야기를 나누는 과정을 통해 각 시대별 예술의 흐름을 파악하도록 유도한다.

▶ 배움 전개

1. 모듬을 구성하여 시대별 명곡과 명화 탐색하기
 - 모듬별로 나누어 시대별 명곡과 명화를 탐색한다.
2. 역사적·사회적 맥락 속에서 서양 음악 이해하기
 - 역사적·사회적 맥락 속에서 서양 음악을 이해한다.
3. 시대별 명곡과 명화를 활용하여 시대별 예술의 특징을 소개하는 영상화 작품 제작하기
 - 시대별 명곡과 명화를 활용하여 예술의 특징을 소개하는 영상화 작품을 기획해 보고, 모듬별로 제작해 본다.
4. 모듬별 영상화 작품 발표 및 감상하기

🎵 보충 자료

~5세기 말	고대 그리스 예술의 이상이 잘 표현된 밀로의 “비너스”는 아름답고 완벽한 균형을 가진 몸매로 인해 미(美)의 전형으로 알려져 있다.
• 음악의 특징: 종교 의식과 행사 음악	
5세기 말~15세기 중엽	“유스티니아누스 황제와 수행자들”은 6세기 중반 건립된 이탈리아 북부 도시 라벤나의 산 비탈레 교회의 벽면을 장식하고 있는 모자이크화이다. 산 비탈레 교회는 성 비탈리스를 기념하기 위해 세워진 곳으로 성 비탈리스는 5~6세기 라벤나에서 크게 공경되던 성인이다.
• 음악의 특징: 교회 음악 중심	
15세기 중엽~1600	“비너스의 탄생”은 이탈리아의 르네상스 시대 화가 산드로 보티첼리의 대표적인 작품으로 화면 왼쪽에는 서풍의 신 제프로스와 그의 연인이 비너스를 해안으로 인도하고, 오른쪽에는 바다의 거품에서 태어난 비너스에게 계절의 여신 호라이가 겹옷을 바치고 있다.
• 음악의 특징: 인간 중심 사상에서 싹이 튼 음악	
1600~1750	“야간 순찰”은 1640년 무렵 렘브란트가 국민병 대장인 프란스 반닝 코크로부터 자신의 부대를 묘사한 그림을 의뢰받고 낮에 성벽에서 훈련하기 위해 무기고를 떠나는 병사들의 모습을 그렸다.
• 음악의 특징: 기악 음악의 발전 및 조성 체계의 확립	
1750~19세기 초	“소크라테스의 죽음”은 그리스의 철학자 소크라테스가 독약을 마시고 죽기 직전에 그의 제자 및 동료들에게 그의 생각을 마지막으로 전하고 있는 장면이다. 다비드는 소크라테스가 그의 손가락을 높이 위로 들고 있는 모습으로 그렸고, 어떤 인물들보다도 가장 높이 위치하도록 그렸는데, 이는 그의 철학적 가르침이 끝이 없음을 상징하는 것이라고 할 수 있다.
• 음악의 특징: 화성 음악, 소나타 형식의 확립	

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 오르가농 모테트	마드리갈 칸초나 리체르카레	오페라, 칸타타 오라토리오, 부가 모음곡
피타고라스 플라톤	레오나르도 다빈치 페르메르	조스캥 팔레스트리나 라수스	비발디, 리오 바흐, 헨델
밀론 "비너스(B.C. 2세기-1세기 초)"	"우스티니아누스 황제의 수행자들(547년경)"	"비너스의 탄생(1485년경)"	켈브란트 "아간 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, 교향곡 표제 교향곡	자국 민요의 재민성 자국의 신화, 전설, 역사를 소재화	원시주의 음악, 표현주의 음악 구제 음악, 전자 음악 무연성 음악
글루크 하이든 모차르트 베토벤	슈베르트 멘델스존 쇼팽, 슈만 리스트, 브람스	러시아 5인조 스페르다나 드보르자크 그라그, 시벨리우스	산베로코 스트라빈스키 슈트라우스, 메시앙 케이지, 울리앙
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 정당한 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: 빠른(소나타 형식) | 제2악장: 느림(가요 형식, 감성도악 형식) | 제3악장: 미뉴에트 또는 스케르초(때로 생략됨) | 제4악장: 빠른(소나타 형식 또는 론도)
베토벤: 바이올린 소나타 제5번 "봄"

소나티네(sonatine)
내용과 형식적인 면에서 소규모의 소나타를 말한다.
라벨: "소나티네"

협주곡(concerto)
피아노나 바이올린 등의 독주 악기와 관현악이 함께 연주하는 소나타로 대부분 3악장으로 구성되어 있다.
멘델스존: "바이올린 협주곡 마단조"

모음곡(suite)
몇 개의 고전 춤곡을 배열하여 만든 고전 모음곡과 춤곡만이 아니라 피아노나 관현악을 위한 음악, 발레를 위한 음악, 연극을 위한 음악 등을 자유롭게 모은 근대 모음곡이 있다.
슈만: "어린이 정경"

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

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.
사벨리우스: "핀란드어"

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: "아상곡"

즉흥곡(impromptu)
대부분 세도악 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 겹세도악 형식으로 쾌활한 3박자이다. 베토벤이 처음으로 교향곡에 쓰기 시작하였다.
쇼팽: "스케르초"

헵사디(hapsody)
"광시곡"이라고도 하며 서사적, 영웅적, 민족적 색채를 지닌 자유로운 환상곡이다.
브람스: "피아노를 위한 헵사디"

19세기

들라크루아는 1830년 10월 18일 형 샤를 앙리에에게 보낸 편지에서 "민중을 이끄는 자유의 여신"에 관해 다음과 같은 글을 썼다. "나는 현대적인 주제, 즉 바리케이트 전투를 그리기 시작했습니다. 나는 조국의 승리를 위해 직접 나서지는 못했지만 그래도 조국을 위해 이 그림을 그리고 싶습니다." 이 글에서 알 수 있듯이 7월 혁명에 대한 들라크루아의 관심은 애국심이라고 할 수 있다.

• 음악의 특징: 자유로운 표현과 형식, 대규모의 악곡

19세기 후반

인상주의와 인상파라는 이름을 만들어낸 작품으로 여덟 속에서 해가 막 떠오르는 풍경을 담은 모네의 "해돋이" 그림에는 검은색이 전혀 사용되지 않았다. 검은색을 쓰지 않고도 충분히 어둠을 표현할 수 있다는 혁신적인 실험 의식이 담긴 작품이다.

• 음악의 특징: 자국 민요, 신화, 전설, 역사를 소재화한 음악

20세기

팝아트의 대가 앤디워홀은 마릴린 먼로의 사진을 실크스크린 기법으로 찍어 같은 이미지를 여러 번 반복함으로 써 기계화, 상품화된 인간의 존엄성을 표현하고자 했다.

• 음악의 특징: 무조 음악의 등장, 과학 기술 발달로 인한 음악의 등장

▶ 배움 정리

1. 시대별 서양 음악의 특징 설명하기
2. 차시 학습 예고: '고대 음악과 중세 음악'

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
시대별 서양 음악의 특징을 역사적·사회적 맥락 속에서 설명할 수 있는가?	상	중	하

🔍 찾아보기

- 나는 클림트를 보면 베토벤이 들린다. (쌔애포커스, 권순훤 지음)
- 그림이 들리고 음악이 보이는 순간 (나무수, 노엘라 지음)

고대 음악과 중세 음악

제재 개관

본 제재에서는 고대 음악과 중세 음악의 감상 활동을 통하여 시대별 음악적 특징과 사회적 배경에 따른 음악의 가치를 이해할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 고대 음악을 감상하고, 고대 음악에 대한 생각과 느낌을 적어보자.
- 중세 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 고대 음악을 감상하고, 음악에 대한 느낌과 음악적 가치를 이야기할 수 있도록 지도한다.
- 중세 음악을 감상하고, 음악적 특징을 사회적 배경과 연관 지어 파악할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - “세이킬로스의 노래”
 - “그레고리오 성가” 중 ‘아뉴스 데이’
 - 중세 사회 참고 영상
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징	• 음악적 감수성
	• 음악적 안목	
내용 요소	• 음악적 표현	• 음악의 가치 인식
	• 음악의 시대별 특징	
기능	• 이해하기	• 설명하기
	• 표현하기	
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

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

Ho-son zes, phai - nou, me - den ho - los - sy ly - pou: -
 별이 쫓는다 아이누이여 걱정과 근심을 멀리하라

pros o - li - gon es - ti to zen, - to te - los ho chro - nos a - pai - tei - -
 왜나하면 인생은 짧고 시간은 재물을 원하기 때문이다

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

감상하기

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

세이킬로스의 비문

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"

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

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

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

감상하기

중세 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

134

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

- 고대 그리스 신화 및 출토품, 벽화 등을 통한 고대 음악 엿보기
 - 음악 또는 악기에 관련된 신화(오르페우스와 에우리디케, 판과 시링크스 등)를 통해 고대 음악의 가치를 인식한다. 고대 사람들은 음악이 신비한 능력을 갖고 있으며, 음악이 인간의 성격 형성에 영향을 미친다고 생각하였다.
- 중세의 사회적 배경을 살펴볼 수 있는 영상 감상하기
 - 중세의 사회적 배경과 중세 유럽 문화를 이끌었던 크리스트교에 대하여 이해할 수 있도록 한다.

🔍 찾아보기

- 중세의 사회
<https://goo.gl/o6KUJH>

▶ 배움 전개

1. '세이킬로스의 노래'를 감상하고, 고대 음악에 대한 자신의 생각이나 느낌 적어보기

예 고대 음악은 오늘날의 음악과는 달리 원시적인 느낌일 것이라 생각하였지만, 오늘날 접하는 음악 선율의 느낌과 크게 다르지 않고, 죽은 아내를 추모하며 인생을 그리는 노랫말 등은 오늘날 예술의 표현 방법과 비슷하다고 생각했다.

Tip

비평문 작성 방법		
1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

2. 중세의 사회적 배경을 바탕으로 중세 음악의 특징 이해하기

예 중세에는 인간보다 종교를 우선시하여 음악이 예배에 사용되는 음악인지, 신앙심 고취에 얼마나 영향을 미치는지에 관심이 많았다. 313년 밀라노 칙령(그리스도교를 포함하여 자신이 원하는 종교를 따를 수 있는 자유를 보장함)으로 교회 음악이 많이 작곡되고 그레고리오 성가가 발전하며 교회 선법, 다성 음악의 발전에도 기여했다.

3. 그레고리오 성가를 감상하고, 음악적 특징 이해하기

그레고리오 성가

그레고리오 성가는 로마 가톨릭 교회의 단선율 전례성가로 중세의 대표적인 음악이었을 뿐만 아니라, 다성부 음악 작품의 중심이었다. 18~19세기의 음악작품 중 바흐의 '나단조 미사곡', 베를리오즈의 '환상 교향곡' 등에 그레고리오 성가가 사용되었다.

가사는 원칙적으로 라틴어를 사용하고, 악보는 네우마라는 기보법이 전통적으로 사용된다. 8가지 교회 선법에 의해 각각의 특징이 나타나고, 곡 머리에 숫자를 붙이는데 홀수는 정격 선법, 짝수는 변격 선법이라고 한다.

Q 찾아보기

- 세이킬로스의 노래
<https://youtu.be/KjHNEbVKIGk>
- 그레고리오 성가
<https://goo.gl/JmdrWW>

▶ 배움 정리

- 고대 음악의 음악적 가치에 대하여 토론하기
 - 고대 음악의 역할과 그에 따른 가치에 대한 의견을 나눌 수 있도록 지도한다.
- 중세 음악의 특징을 사회적 배경과 연관 지어 설명하기
 - 종교와 밀접한 관련을 가진 중세 음악, 특히 그레고리오 성가의 특징 및 작품에 대한 의의를 이야기할 수 있도록 지도한다.
- 차시 학습 예고: '르네상스 음악'

평가하기

평가 기준	평가		
고대 음악의 특징 및 역할에 대하여 설명할 수 있는가?	상	중	하
중세 음악의 특징을 사회적 배경과 연관 지어 설명할 수 있는가?	상	중	하

보충 자료

• 고대의 악기

아울로스

관은 보통 2개로 되었으며 양손에 들고 연주하였다. 관의 재질은 나무, 갈대, 뼈, 상아 등이며, 야외 행진이나 전쟁 때 등은 '포르베리아'라는 가죽 밴드에 매달고 있었다. 이 악기는 고대 그리스인들이 가장 애호했던 악기로, 올림피아드에서 있었던 경연에서의 우승자는 인기를 얻었다고 한다. 아울로스는 합창 반주 외에 경기장과 연설장 등에서도 사용되었고, 오늘날에는 근동 지방이나 동유럽 지방에서 쓰이고 있다.

리라

하프의 일종으로 공명상자에 두 개의 지주를 세우고 여기에 가로목을 건너질러 줄을 쳤다. 무릎 위에 세우고 손가락으로 연주하거나 손톱으로 튕겨 연주를 한다. 메소포타미아에서 비롯된 리라의 원형은 이집트, 아시리아, 그리스에 퍼졌는데, 특히 고대 그리스에서는 공명상자를 거북 등딱지로 만들고 지주를 쇠볼로 만들어 신성시 하였다고 한다.

기타라

왼쪽 가슴에 안고 오른손 손가락이나 픽으로 연주한다. 기타라는 리라에서 발전된 악기로 악기 구조가 튼튼하며 음향이 크다. 기타라라는 이름은 기타라(오늘날의 기타), 시타르, 치타라, 치탄, 시탄 등으로 남아 있다.

제재 개관

본 제재에서는 인간 중심으로 한 르네상스 시대의 음악적 특징을 사회적 배경과 연관지어 중세 음악과 비교하여 이해하고, 설명할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 르네상스 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 신 중심에서 인간 중심으로 변화한 르네상스 시대의 사회적 배경과 연관지어 르네상스 음악 작품의 표현 방법 및 의의를 파악하며 감상하게 한다.
- 르네상스 음악의 특징을 중세 음악과 비교하여 설명할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 조스캥 “아베 마리아”
 - 팔레스트리나 “마르첼로의 미사”
 - 그레고리오 성가 “아누스 데이”
 - 르네상스 시대 관련 영상
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징 • 음악적 안목	• 음악적 감수성
내용 요소	• 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기	• 설명하기
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

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 키리예(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 성투스(Sanctus, 거룩하다), 제5곡 아누스 데이 1(Agnus Dei 1, 신의 어린 양)으로 구성되어 있다.

르네상스 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

- 르네상스 시대의 사회적 배경 살펴보기

르네상스

르네상스는 그리스 로마 시대로 돌아가자는 문예 부흥 운동이다. 신이 중심이 되었던 중세를 벗어나 인간이 중심이 되는 르네상스 시대는 이탈리아의 수도였던 로마에서 시작된다. 예술 활동을 중심으로 발전한 이탈리아와는 달리 알프스 이북 지역에서는 인문주의가 발달하며 사회와 종교에 대한 비판적인 성향이 나타났다.

SKIP ▶ 찾아보기

- 르네상스의 사회

<https://goo.gl/o6KUJH>

▶ 배움 전개

- 르네상스 음악을 감상하고 이해하기

- 르네상스 음악의 특징을 이해하고 감상해 본다.

skip Q 찾아보기

- 조스캥 '아베 마리아'
<https://goo.gl/XvwDDg>
- 팔레스트리나 '마르첼로의 미사'
<https://goo.gl/XvwDDg>

조스캥 '아베 마리아'

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

팔레스트리나 '마르첼로의 미사'

'마르첼로의 미사'는 팔레스트리나가 작곡한 100곡 이상의 미사곡 중 가사와 선율이 조화를 이루며 인간 감정의 깊고, 깨끗한 면을 음악으로 구현했다는 평을 받는다. 팔레스트리나는 성가는 '들을 수 있고, 알아들을 수 있도록 작곡되어야 한다'는 마르첼로 2세 교황의 말에 인상을 받아 6성부의 미사곡을 작곡하였고, 교황을 기억하는 의미로 '마르첼로의 미사'라 이름을 지었다고 전해진다.

2. 감상 비평의 예시문을 보고, 르네상스 음악 작품 비평하기

예시	“극히 경건한 영혼이, 탁월한 균형 그리고 대위법과 화음의 혼연일치로써 그 (음악적)형식에 생기를 불어넣을 때는 하느님을 찾아내기 위해 고심에 빠져 있는 것이 아니요, 오직 하느님을 이미 소유하고 있다는 고요한 만족감 속에 즐기게 되는 것이다.” - 음악 비평가 마시모 밀라
----	--

3. 르네상스 음악의 의의 이해하기

르네상스 음악의 의의

르네상스 음악은 고대 그리스 음악의 재현이라기보다는 고대 그리스인들이 갖고 있는 인간 정신의 부활로 억압받지 않는 인간 본래의 감정을 그대로 표현하는 예술 운동이라 할 수 있다.

▶ 배움 정리

1. 중세 음악과 르네상스 음악의 특징을 비교하여 설명하기

중세 음악의 특징	
교회 음악의 발달	교회 음악이 발달하며, 그레고리안 성가가 불림.
악보	9세기경에 네우마 기보법이 창안되었고, 14세기에는 지금의 보표(오선, 음표)가 생겼으며 음표도 네모에서 둥근 모양으로 변함.
악기	성악이 주가 되고, 기악은 반주에 사용됨.

세속음악	11세기경부터는 프랑스 동남부에 트루바두르, 북부에는 트루베르, 12세기 말에는 도이칠란트에 민네징거, 15세기경에는 마이스터징거 등이 활동함.
------	--

르네상스 음악의 특징

르네상스 음악은 매끄러운 선율, 대위법에 의한 작곡 기법, 자연스럽게 절제된 표현력에 의해 음악적 균형을 이루었다.

- 4선법이 추가되어 12개의 교회 선법 사용
- 무반주 합창곡(A cappella) 증가
- 교회 밖의 자유로운 음악 예술 활동
- 자유로운 대위법으로 작곡된 세속 가요 증가

2. 차시 학습 예고: '바로크 음악'

평가하기

평가 기준	평가		
르네상스 음악의 특징 및 의의를 사회적 배경과 연관지어 설명할 수 있는가?	상	중	하

보충 자료

르네상스의 중요한 음악 형식

미사	미사란 가톨릭 교회의 전례 음악으로 중세에는 단 선율의 그레고리오 성가, 르네상스에는 하나의 장르로 융성했다. 르네상스 이후 미사의 작곡 수가 급격히 줄어들었고, 지금도 르네상스 시대에 작곡된 미사가 사용되고 있다.
모테트	모테트는 종교 음악 중에 중요한 장르로 프랑스의 단어라는 'mot'에서 어원을 찾을 수 있다. 기존의 모테트는 그레고리오 성가의 선율 위에 새로운 가사와 선율을 추가하는 것으로부터 비롯되었고, 바로크 시대까지 작곡되었다. 중세의 모테트는 사랑을 주제로 한 세속적 내용을 담았지만, 르네상스 시대의 모테트는 종교적 의미가 강조되어 성경에서 직접 인용한 가사가 주를 이루었다.
상송	프랑스 상송은 중세부터 르네상스까지 프랑스를 대표한 세속 음악이다. 중세의 음유 시인들에 의해 만들어진 상송은 귀족들의 유희거리였고, 1300년대에 다성 음악으로 확대된 상송의 틀은 1500년경까지 거의 변화 없이 전 유럽에서 불려졌다.
마드리갈	1500년경부터 작곡되어 16세기의 가장 영향력이 있었던 세속 음악인 마드리갈은 특히 가사의 음악적 전달에 중점을 두었다. 16세기의 마드리갈은 다른 유럽 여러 나라에도 영향을 주었는데, 특히 영국에서는 1588년에 출판된 '무지카 트란살피나'를 계기로 마드리갈이 유행하게 되었다.

제재 개관

본 제재에서는 비발디의 “사계”를 통하여 바로크 음악의 특징을 이해하고, 시의 내용과 음악의 어울림을 느끼며 감상하고, 비평할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 바로크 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.
- 시의 내용과 음악의 어울림을 느끼며 비발디 “사계”를 감상한 후, 계절을 주제로 한 작품을 찾아보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 바로크 음악의 특징을 바로크 시대의 사회적 배경 및 다른 예술의 특징과 연관지어 이해할 수 있도록 지도한다.
- 비발디의 “사계”를 감상하며 시와 음악의 어울림을 느끼고, 모듬별 시화 작품 제작을 통해 바로크 예술의 특징을 표현하고 비평할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 비발디 “사계”
 - 바로크 음악 관련 영상
 - 바로크 미술 관련 영상
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악 정보 처리 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징 • 음악적 안목	• 음악적 감수성
내용 요소	• 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기	• 설명하기
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

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. 폭풍 우가 가라앉은 뒤 새들은 다시 아름다운 노래를 부르기 시작한다.

여름이 무더운 계절에는 태양도 사람도 가족의 무리도 활기를 잃고 있다. 들조차 덥다. 벼꾸기가 울기 시작한다. 산비둘기와 방울새가 노래한다. 산들바람이 상냥하게 분다. 그러나 갑작스런 폭풍이 싸움을 걸어온다. 양치기는 비를 두려워하며 불운에 떨며 눈물을 흘린다.

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

겨울 차가운 눈 속에서 얼어붙어 결코 걱정하게 부는 무서운 바람에 설 새 없이 발을 구르고 달린다. 너무 심한 추위에 이가 얼얼 떨어진다.

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.

감상과 비평

136

감상하기

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

학습 활동

1차시

배움 열기

1. 바로크 시대의 사회적 배경 살펴보기

바로크 시대의 사회적 배경과 음악

‘바로크’는 16세기 말경부터 18세기 중엽(1600~1750)까지의 양식을 지칭하는 용어이다. 역사가들이 1600년부터 1750년까지의 음악에 바로크라는 이름을 붙인 것은 음악이 당대의 건축, 회화, 문학, 나아가서 자연 철학이나 철학과 어느 정도 비슷하기 때문이다. 바로크라는 말은 ‘불규칙적인 모형’을 뜻하는 포르투갈어에서 유래된 것으로 이 말은 비정상적인, 기교만 과장된, 감각이 나쁜, 괴상한 등의 뉘앙스를 뜻으로 오랫동안 사용되어 왔다. 그러나 음악에서는 이러한 의미로 해석하기보다는 이전 시대의 음악과는 다른 새로운 양식이 생소하게 보여졌을 것이라는 의미로 이해 하는 것이 바람직하다.

찾아보기

- 바로크 음악

<https://goo.gl/m1ses5>

▶ 배움 전개

1. 바로크 음악의 특징 이해하기

skip
Q 찾아보기

- 바로크 예술
<https://goo.gl/xx6Axv>

바로크 음악의 특징

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

2. “사계” 프로젝트 진행하기

- 모듈별로 비발디 “사계” 감상 후 바로크 미술에 어울리는 시화 완성하기

바로크 미술은 17세기 초부터 18세기 전반에 걸쳐 이탈리아를 비롯한 유럽의 여러 국가에서 발전한 미술 양식이다. 대표적인 작가로는 루벤스, 렘브란트가 있으며 역동적 구도, 화려하고 강렬한 색채를 특징으로 한다.

skip
Q 찾아보기

- 비발디 사계
<https://youtu.be/vhUWwjnPe4Y>
- 바로크 미술의 특징
<https://goo.gl/dC26BM>

3. “사계” 프로젝트 작품 발표하기

- 4개의 모듈(봄, 여름, 가을, 겨울)이 제작한 시화 작품을 발표하게 하여 작품의 이해를 돕는다.

예시)

비발디 “사계” 중 봄 제1악장

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.

- 모듈별 작품 감상 후 비평문을 작성하고, 작품에 대한 의견을 나누게 한다.

▶ 배움 정리

1. 비발디 “사계”에 대한 감상 학습을 통해 바로크 음악의 특징 설명하기
2. 차시 학습 예고: ‘고전주의 음악’

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
비발디 “사계” 프로젝트를 통해 비평문을 작성하고 바로크 음악의 특징을 설명할 수 있는가?	상	중	하

🎵 보충 자료

계절을 주제로 한 작품

- 아일랜드 민요 ‘여름의 마지막 장미’
1805년 아일랜드 시인인 토마스 무어가 지은 시를 가사로 하는 이 작품은 19세기 이후 많은 작곡가들에게 많은 영감을 주었다. 베토벤부터 시작해서 구노, 예른스트, 힌데미트까지 여러 작곡가들이 이 노래를 편곡해 새로운 곡을 만들었다.
- 비발디의 “사계”
바로크 시기의 이탈리아 작곡가 비발디의 사계는 봄, 여름, 가을, 겨울의 특징을 묘사하고 있는 네 곡의 바이올린 협주곡이다. 비발디는 “사계”를 작곡하면서 각 계절의 모습을 설명하는 시를 붙여놓았다.
- 하이든의 오라토리오 “사계”
“천지창조”와 더불어 큰 성공을 거둔 오라토리오로 하이든의 최후의 대작이라 불린다. 일 년 동안 오스트리아 교외에서 일어나는 자연의 변화, 사람들의 모습을 담고 있다.
- 차이콥스키가 작곡한 피아노 소품집 “사계”
1875년 12월부터 1876년 11월까지 작곡한 “사계”는 12곡이 그 달에 맞는 분위기를 지니고 있다. 1월의 ‘난롯가에서’, 6월의 ‘벚꽃’, 10월의 ‘가을의 노래’가 유명하다.
- 스트라빈스키의 “봄의 제전”
풍년을 기원하는 이교도들이 제전에서 봄의 신을 위하여 한 젊은 여인이 춤을 추다가 결국 자신의 생명을 제물로 바친다. 시간적 배경은 봄이다.
- 거슈윈의 “섬머타임”
거슈윈의 오페라 “포기와 베스”에 나오는 섬머타임은 재즈 가수인 빌리 홀리데이를 통해 클래식 성악가들뿐만 아니라 재즈와 팝 가수들의 필수 레퍼토리가 되었다.

제재 개관

본 제재에서는 고전 시대의 대표적인 작곡가 하이든, 모차르트, 베토벤의 작품을 감상하고, 고전 음악의 특징을 이해하며 비평할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 고전주의 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 고전 시대의 사회적 배경과 연관지어 고전 음악의 특징을 이해할 수 있도록 지도한다.
- ‘빈’ 프로젝트(빈 악파 작곡가 및 작품 탐구) 활동을 통하여 고전 음악을 감상 및 비평하고, 고전 음악의 의의를 설명할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 바로크 음악
 - 하이든 현악 4중주 제35번 “종달새” 중 제1악장
 - 모차르트 “작은 별” 변주곡
 - 베토벤 피아노 소나타 제23번 “열정” 중 제1악장
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징	• 음악적 감수성
	• 음악적 안목	
내용 요소	• 음악적 표현	• 음악의 가치 인식
	• 음악의 시대별 특징	
기능	• 이해하기	• 설명하기
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

- 바로크 음악과 고전 음악 비교 감상하기
 - 바흐와 모차르트의 작품을 비교 감상한 후 느낌을 비교하여 이야기하게 한다.

고전주의 음악

학습 목표 | 고전주의 음악의 특징을 이해하며 감상을 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.

하이든 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.

베토벤의 사용했던 피아노

감상하기

고전 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

137

▶ 찾아보기

- 바로크 음악(바흐의 푸가 사단조)
<https://goo.gl/H2fEOX>
- 고전 음악(모차르트 피아노 소나타 제13번)
<https://youtu.be/oTS1fohQNec>

▶ 배움 전개

1. 고전주의 음악 시대의 사회적 배경 살펴보기

사회적 배경

18세기 후반부터 19세기 초반까지의 유럽사회는 정치, 경제, 사회, 문화, 예술 등 여러 방면에서 큰 변화가 있었다. 이성의 시대와 계몽주의로 대변되는 이 시기는 칸트, 볼테르, 루소, 레싱, 아담 스미스 등과 같은 역사적인 인물들의 철학 사상이 점철된 시기였다. 자유주의 사상과 세계주의적인 사상은 프랑스 혁명의 시민 정신으로 이어지는 미국의 독립 선언과 독립 전쟁을 촉발시켰고, 과학 분야에서는 영국의 산업 혁명을 추진시키는 원동력이 되었다. 음악은 교회와 궁정뿐만 아니라 가정과 지역사회에서도 점차 대중화되었고, 아마추어 음악가들도 많이 생겨났다. 18세기 말에 접어들면서 여러 도시를 돌며 연주하는 직업 연주자들이 많았고, 연주회에는 입장권이 등장하였다.

2. '빈' 프로젝트 진행하기

- 모둠별로 작곡가 및 작품 탐구 보고서를 작성한다.

작곡가	현악 4중주 제35번 "종달새" 중 제1악장
 <p>▲ 하이든 (1732~1809)</p>	<p>생애 오스트리아의 작곡가로 빈 고전파를 대표 하는 음악가이며 소나타, 현악 4중주곡, 교향악 등의 고전 형식을 완성하였다. 100곡이 넘는 교향곡을 작곡하여 '교향곡의 아버지'로 불리며, 150개의 관현악곡 외에 오라토리오, 오페라도 작곡하였다. 작품에 "천지창조", "사계" 등이 있다.</p> <p>작품 하이든의 현악 4중주곡 중 가장 사랑을 받고 있는 "종달새"는 제1악장의 서두에 나오는 주제가 마치 종달새가 하늘을 날며 지저귀는 것을 연상시킨다고 해서 붙여진 별칭이다. 4개의 악장이 모두 우아하고 명랑한 느낌으로 가득한 것이 특징이다.</p>

작곡가	"작은 별" 변주곡
 <p>▲ 모차르트 (1756~1791)</p>	<p>생애 모차르트는 오스트리아의 작곡가로 하이든과 함께 18세기 빈 고전파를 대표하며 고전파 양식을 확립하였다. 작품으로는 40여 곡의 교향곡, 각종 협주곡, 가곡, 피아노곡, 실내악, 종교곡이 있으며, 오페라 "피가로의 결혼", "돈 조반니", "마적" 등이 있다.</p> <p>작품 모차르트가 프랑스 파리를 여행하던 중 프랑스 민요를 듣고 12개의 변주를 붙여 만든 곡으로 알려져 있지만, 파리에 머물던 모차르트가 그 시기에 어머니를 잃게 되는 힘든 일을 겪고, 몇 년이 지난 후 당시의 감정을 담아 만든 곡이라고 전해진다.</p>

작곡가	피아노 소나타 제23번 "열정" 중 제1악장
 <p>▲ 베토벤 (1770~1827)</p>	<p>생애 독일의 작곡가로 하이든, 모차르트의 영향과 루돌프 대공 등의 도움으로 작곡가로서의 지위를 확립하고, 낭만주의 음악의 선구가 되었다. 작품으로는 아홉 개의 교향곡과 현악 사중주곡 "라수모프스키", 피아노 소나타 "열정", "월광" 등이 있다.</p> <p>작품 베토벤 3대 피아노 소나타 중 한 곡이 '열정'은 베토벤 피아노 소나타 중 최고의 곡으로 평가 받고 있다. 정열적, 열정적인 느낌을 표현하고 있는 이 곡은 3개의 악장으로 구성되어 있으며 베토벤은 이 곡을 작곡한 이후 4년 동안 피아노 소나타를 작곡하지 않았다고 전해진다.</p>

3. '빈' 프로젝트 발표 및 음악 감상 후 비평문 작성하기

✓ Tip '빈' 프로젝트 발표를 통해 고전 음악의 특징을 이해할 수 있게 하고, 모듬별로 발표 및 고전 음악 작품을 감상한 후 비평문을 작성하도록 지도한다.

비평문 작성 방법		
1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

▶ 배움 정리

1. 고전 음악의 특징을 바로크 음악과 비교하여 설명하기
2. 차시 학습 예고: '낭만주의 음악'

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
'빈' 프로젝트를 통해 비평문을 작성하고, 고전 음악의 특징 및 의의를 설명할 수 있는가?	상	중	하

📖 보충 자료

고전주의 음악	
개요	고전 시대의 음악을 정의할 수 있는 배경은 이 시대의 철학 사상으로부터 기인된다. 당시의 사회적 추세는 계몽주의 철학으로 시민권이 향상되고, 자유주의 물결이 일어나 예술 분야도 과거처럼 종교나 특정인만이 향유할 수 있는 범주에서 벗어나 보다 폭넓게 수용되었다. 그것은 고대 그리스 예술에 대한 동경으로 이어져서 객관성을 바탕으로 하는 형식과 균형의 조화를 추구하는 음악을 지향하게 되었다. 대위법적 음악보다는 호모포니적인 음악을 선호하였고, 성악 음악보다는 기악 음악이 인기를 얻었다. 이에 작곡가들은 누구나 이해할 수 있는 객관적인 음악기법을 창안하는 노력이 필요하였고, '소나타 형식'을 완성하게 되었다. 이렇게 이 시대는 형식의 범주 안에서 단순 명료하고 질서와 절제를 중시하는 음악이 주를 이루었다.
소나타 형식	소나타를 포함하여 전 시대 기악 음악은 1악장이 대부분 소나타 형식으로 구성되어 있다. 소나타 형식은 고전 시대 기악 음악의 가장 중요한 구성 요소이자 음악적인 특징이다. 소나타 형식은 전고전 시대의 2부분 형식에서 발전하여 제시부, 발전부, 재현부의 3부분 형식으로 이루어져 있다. 제시부에서 2개의 주제가 나오는데, 제1주제는 으뜸조로 시작되고, 경과구가 나온 후 딸림조의 관계조나 으뜸조가 단조이면 관계조로 제2주제가 나온다. 발전부는 제시부의 음악적 아이디어를 선율, 리듬, 조성의 변화를 통하여 발전시킨다. 끝부분에서는 으뜸조로 긴장감을 고조시키면서 재현부를 맞이한다. 재현부는 제시부의 음악을 반복하는데 제1주제의 으뜸조에 이어서 경과구 역시 으뜸조로 이조되면서 제2주제를 으뜸조로 나타내게 한다. 재현부는 코다 부분을 붙여서 끝나는 느낌을 강조한다.
교향곡	교향곡은 바로크 시대의 오페라 서곡과 전고전 시대의 실험적인 교향곡을 거치면서 발전한다. 하이든의 교향곡에 이르러 완성을 보았고, 이어서 모차르트와 베토벤의 교향곡으로 전성기를 맞는다. 소나타 형식의 1악장(Allegro), 3부 형식, 변주곡 혹은 소나타 형식의 2악장(Andante), 미뉴엣과 트리오의 3악장(Allegretto), 론도, 소나타 형식 혹은 이 두 형식을 혼합한 형식의 4악장(Allegro)의 교향곡이 표준화된 시기는 1780년 말경이다.

제재 개관

본 제재에서는 낭만주의 시대의 문학과 음악의 관계를 이해하고, 문학과 음악이 결합된 음악 장르 및 작품을 감상하며 낭만주의 음악의 특징을 이해할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 낭만주의 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 낭만주의 시대의 사회적 배경과 연관지어 낭만주의 음악의 특징을 이해할 수 있도록 지도한다.
- 낭만주의 음악과 문학의 관계를 이해하고, 관련된 음악 작품을 감상한 후 느낌을 글로 표현할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 슈베르트 “아르페지오네 소나타 가단조 D.821”
 - 리스트 “라 캄파넬라”
 - 멘델스존 “한여름 밤의 꿈” 중 제7곡 ‘결혼 행진곡’
 - 베를리오즈 “환상 교향곡”
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 감성 역량 • 음악 정보 처리 역량 	<ul style="list-style-type: none"> • 자기 관리 역량
영역	<ul style="list-style-type: none"> • 감상 	<ul style="list-style-type: none"> • 비평
핵심 개념	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 특징 • 음악적 안목 	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 감수성
내용 요소	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징 	<ul style="list-style-type: none"> • 음악의 가치 인식
기능	<ul style="list-style-type: none"> • 이해하기 	<ul style="list-style-type: none"> • 설명하기
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

학습 활동

1차시

배움 열기

1. 낭만주의 음악과 문학의 관계 이해하기

낭만주의 음악

학습 목표 | 낭만주의 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

슈베르트 “아르페지오네 소나타 가단조 D.821”

Allegro moderato

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

“아르페지오네”는 그림 속의 베틀라 다 칸베와 유사한 모양과 소리를 가지고 있었다.

리스트 “라 캄파넬라”

Allegretto

Tip 헝가리 작곡가 리스트의 피아노곡집 ‘파가니니에 의한 초절기교 연습곡’ 전 6곡 중 제3곡으로 라 캄파넬라는 ‘종’을 뜻한다. 멀리서 또는 가까이서 들리는 종소리와 그 울림, 분위기를 피아노의 화려한 기교를 통해 탁월하게 묘사하고 있다.

멘델스존 “한여름 밤의 꿈” 중 제7곡 ‘결혼 행진곡’

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’, ‘아상곡’, ‘결혼 행진곡’ 등이며, 특히 ‘결혼 행진곡’은 결혼식에서 빠짐없이 연주될 만큼 유명한 곡이다.

멘델스존의 탄생 200주년 기념 우표

강사
교
비
평

138 감상하기
낭만주의 음악의 특징을 느끼며 감상해 보자.

낭만주의 음악과 문학

낭만주의 음악의 본질은 어원에서도 볼 수 있듯이 문학적 내용을 배경으로 한다. 이 시대의 작곡가들은 고전주의 작곡가들처럼 순수한 음 자체에서 음악적 재료를 찾는 절대 음악을 추구한 것이 아니라, 주제나 이념을 문학이나 미술 등 음악 외적인 재료에서 찾는 표제 음악을 추구하였다. 이를 위하여 많은 낭만주의 작곡가들은 폭넓게 독서했으며, 미술에도 깊은 관심을 가졌다. 이들이 보고 느낀 것은 무엇이든지 창작의 소재가 될 수 있었다. 자연, 사랑, 꿈, 밤, 달빛 등 낭만적인 요소뿐만 아니라 신화, 전설, 요정 등 초자연적인 요소들을 포함한 무한한 음악 자료들도 소재가 될 수 있었다. 이러한 모든 요소와 자료들은 이 시대 작곡가들의 주관적인 창작 기법에 의해서 하나의 작품으로 탄생되었다.

빅토르 위고의 시 “언제나 당신이 나만을 생각한다면”

당신이 나에게 말했던 것처럼
당신이 언제나 나만을 생각한다는 것이 진실이라면,
우리 서로가 비록 가까이 있지 않을 때라도
우리의 영혼을 끊임없이 함께 있게 만드는
이 감미롭고 친밀한 생각의 일치를 신뢰하는 것은
나의 가장 큰 행복 중의 하나예요

배움 전개

1. 낭만주의 음악 작품 중 한 곡을 선정하여 감상하고, 나만의 문학 작품 만들기

Q 찾아보기

- 슈베르트 “아르페지오네 소나타 가단조 D.821”
<https://goo.gl/oA94bY>
- 리스트 “라 캄파넬라”
<https://youtu.be/clxGUAnj46U>
- 멘델스존 “한여름 밤의 꿈” 중 제7곡 “결혼 행진곡”
<https://goo.gl/9cKNdR>
- 베를리오즈 “환상 교향곡”
<https://goo.gl/bBuZki>

예시)

베를리오즈 “환상 교향곡” 중 제4악장 내용

사랑이 거절되었음을 확인한 작곡가는 마약으로 음독 자살을 기도한다. 그러나 차사랑에 이르지 못하고 무서운 환상을 수반한 깊은 잠속으로 떨어진다. 그는 애인을 죽이고 사형을 선고 받아 단두대로 연행되고, 자신의 처형 장면을 목격하는 꿈을 꾸다. 때로는 음울하고 거칠며, 때로는 당당하고 밝은 행진곡 리듬에 맞추어 처형자들이 행진하고 그들의 무거운 발걸음이 엄청난 소란을 타고 계속된다.

Tip 내가 만든 문학 작품: 학생들이 음악을 감상하고 상상력을 발휘하여 이야기를 작성할 수 있도록 지도한다.

2. 문학과 음악이 결합된 낭만 음악 장르 살펴보기

가곡	가곡 또는 리트란 서양 고전 음악에서 유래한 노래이다. 시와 음악의 긴밀한 결합으로 19세기 낭만 시대에 나타난 음악의 형태이며, 지극히 개인적 감정이 담긴 낭만주의 서정시(괴테, 하이네, 뮐러 등)의 발전에 영향을 받았다. 대표적인 작곡가로 슈베르트와 슈만이 있다.
오페라	오페라는 16세기 말 이탈리아 음악극의 흐름을 따르고 전부 또는 일부 대사가 노래로 표현되어 있는 가곡이다. 오페라의 기원은 피렌체의 바르디 백작의 저택에 있던 카메라타라는 단체에서 그리스 비극을 재현하기 위해 쓰인 ‘다프네’이다. 오늘날까지 악보가 남아있는 가장 오래된 오페라는 ‘에우리디체’(1600)이지만 작품성 등을 따질 경우 몬테베르디의 ‘오르페오’(1607)를 오페라의 시작으로 보기도 한다.
표제 음악	표제 음악이란 절대 음악과 반대되는 개념으로 음악 외적인 이야기를 음악적으로 묘사하는 예술 음악의 한 종류이다. 이야기와 음악의 관계를 프로그램 해설문을 통해 청중들에게 소개할 수도 있다.

▶ 배움 정리

1. 문학과 연관된 낭만주의 음악 작품의 감상을 통해 음악적 특징을 대하여 설명하기
2. 차시 학습 예고: ‘민족주의 음악’

평가하기

평가 기준	평가		
낭만주의 음악의 특징을 낭만주의 문학과 연관지어 설명할 수 있는가?	상	중	하

보충 자료

낭만주의 시대의 역사적 배경

문학과 예술의 낭만주의는 19세기 초부터 20세기 초까지 한 세기에 걸쳐 나타났다. 낭만주의라고 부르는 한 세기 동안 세계는 정치, 경제, 사회면에서 많은 사건과 변화가 있었다. 무엇보다 과학 기술의 급진적인 발전은 유럽 사회의 산업 혁명을 더욱 촉진시켜서 사회와 경제에 큰 영향을 미치게 하였다. 자본주의와 사회주의는 이러한 시대의 변천 과정 속에서 성립, 발전하였고, 급기야는 냉혹한 대립을 가져야 했다. 사회주의의 개척자이자 대표적 인물인 칼 마르크스는 자본주의를 비난하며 새로운 이데올로기를 주장하였다. 연쇄적으로 발생하는 이념 논쟁들은 국가 간의 불화뿐만 아니라, 지배자와 피지배자의 주권 다툼을 몰고와 크림리아 전쟁, 미국의 남북 전쟁, 보불 전쟁을 야기했다. 인간성의 회복은 자유로운 사고, 불합리성에 대한 저항으로 이어졌고, 이성과 감정의 표현 방식은 개인에 따라 차이가 더욱 뚜렷해졌다. 이러한 현상들은 자유와 억압, 이성과 감정, 과학과 종교 간에 마찰을 가져왔고 결과적으로 문학가들과 예술가들의 창조적인 사고방식에도 큰 변화가 있었다. 문학과 예술 이외의 철학 분야에서도 새로운 사상을 주창한 철학자들이 많이 나왔다.

• 낭만주의 시대의 대표적인 인물

미술	세잔느, 마네, 모네, 드가, 르누아르, 피사로, 로댕
문학	베를렌, 발라르메, 랭보, 바이런, 워즈워스, 디킨스, 하디, 실러, 괴테, 리히터, 하이네, 위고, 플로베르, 에머슨, 롱펠로
철학	헤겔, 쇼펜하우어, 니체

셰익스피어의 희곡 “한여름 밤의 꿈”	멘델스존 “한여름 밤의 꿈”
1595년에서 1596년 사이에 쓰여진 것으로 추정되는 윌리엄 셰익스피어의 ‘한여름 밤의 꿈’은 연인들의 사랑의 마찰과 갈등이 초자연적인 힘을 빌어 해결되는 꿈같은 이야기이다. 셰익스피어의 작품 중 가장 환상적이고, 몽환적이며 작가의 상상력이 가장 잘 발휘된 작품이다.	멘델스존이 17세 때 셰익스피어의 ‘한여름 밤의 꿈’을 읽고 감명을 받아 ‘서곡’을 작곡하고, 16년 뒤 곡 중 여러 장면에 알맞은 곡을 12곡 작곡하여 총 13곡을 완성하였다. 고전적인 작곡 양식을 취하고 있으나 낭만적인 멋과 우아한 아름다움이 특징인 걸작으로 평가되는 작품이다. ‘결혼’이 셰익스피어의 원작에서 중요한 핵심어 인만큼 ‘결혼 행진곡’은 이 작품의 백미라 할 수 있다.
“아무리 쓸모없고 비천한 것이라 해도 사랑은 그것들을 가치 있고 귀한 것으로 바꿔놓을 수 있어. 사랑은 눈으로 보는 게 아니라 마음으로 보니까...”(1막 1장 중)	

제재 개관

본 제재에서는 민족주의 음악이 성장한 사회적 배경에 대하여 이해하고, 대표적인 민족주의 작곡가 탐구 및 음악 작품 감상을 통하여 민족주의 음악의 특징을 이해할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 민족주의 음악의 특징을 이해하고, 작품들을 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 민족주의 음악이 성장하게 된 사회적 배경과 민족주의 음악의 특징을 이해할 수 있도록 지도한다.
- 대표적인 민족주의 음악가 및 음악 작품을 감상한 후 감상 비평문을 작성할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 스메타나 교향시 “나의 조국” 중 제2곡 ‘몰다우’
 - 시벨리우스 교향시 “핀란드어”
 - 그리그 “페르 귄트 모음곡” 중 제1모음곡 ‘아침의 기분’
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 감성 역량 • 음악 정보 처리 역량 	<ul style="list-style-type: none"> • 자기 관리 역량
영역	<ul style="list-style-type: none"> • 감상 	<ul style="list-style-type: none"> • 비평
핵심 개념	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 특징 • 음악적 안목 	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 감수성
내용 요소	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징 	<ul style="list-style-type: none"> • 음악의 가치 인식
기능	<ul style="list-style-type: none"> • 이해하기 	<ul style="list-style-type: none"> • 설명하기
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

1. 민족주의 음악 감상하기

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 기념하기 위해 건립된 유적물

시벨리우스 교향시 “핀란드어”

감상 Tip “핀란드어”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

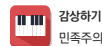
그리그 “페르 귄트 모음곡” 중 제1모음곡 ‘아침의 기분’

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.

SKIP 찾아보기

- 스메타나 교향시 “나의 조국” 중 제2곡 ‘몰다우’
<https://goo.gl/KRWPNr>
- 시벨리우스 교향시 “핀란드어”
<https://goo.gl/BbSoRF>
- 그리그 “페르 귄트 모음곡” 중 제1모음곡 ‘아침의 기분’
<https://goo.gl/Lv8bhi>

2. 민족주의 음악 작곡가들은 음악 작품에 어떻게 민족의식을 표현하려고 했는지 알아보기

Tip 앞서 감상한 민족주의 음악 작품의 느낌을 떠올리며, 민족주의 작곡가들의 작곡 의도를 추측할 수 있도록 지도한다.

▶ 배움 열기

1. 민족주의 운동 이해하기
 - ‘민족주의’는 민족에 대하여 가지는 자국의 소속감이나 애착심 등을 강조하려는 생각이나 이념 운동을 말한다.

2. 민족주의 음악가 및 음악 작품 탐구 및 발표하기

민족주의 음악가와 작품	
작곡가 스메타나	스메타나는 체코 공화국의 보헤미아 사람들의 오래된 음악을 근대적 음악으로 발전시킨 음악가이다. 당시 오스트리아 합스부르크 왕조의 절대 군주제에서 벗어나려고 하던 체코 국민들에게 교향시 “나의 조국”을 작곡하여 민족주의 사상을 고취시켰다.

- 교향시 “나의 조국” 중 제2곡 ‘몰다우’
6곡으로 이루어진 교향시 “나의 조국” 중 제2곡에 해당하는 이 곡은 아름다운 선율로 이루어져 자주 연주되는 명곡이다. 몰다우강은 프라하 시를 가로질러 흐르는 체코 최대의 강으로, 몰다우강이 암석에 부딪치고 햇빛을 받으면서 점점 하폭을 넓혀 프라하 시로 들어와 유유히 흘러 사라져가는 모습을 묘사적으로 표현하여 조국애를 강하게 나타내고 있다.

작곡가 시벨리우스	시벨리우스는 핀란드의 민족주의 음악가로서 당시 러시아의 영향 아래 있던 민족의 단결이나 독립에 대한 의지를 불태우던 국민들에게 ‘핀란드야’를 작곡하여 많은 사랑을 받았다.
-----------	---

- 교향시 “핀란드야”
핀란드 정부에 의해 국민 찬가로써 추천된 이 곡은 시벨리우스의 핀란드에 대한 애국심이 유감없이 나타나 있는 작품으로 핀란드 국민뿐만 아니라, 세계적으로도 널리 인정받고 있다.

작곡가 그리그	‘북유럽의 쇼팽’이라고 불리는 그리그는 노르웨이의 민족주의 음악가로 대표작은 ‘피아노 협주곡 1번’이 있다. 우리가 잘 아는 ‘솔베이그의 노래’는 제2모음곡집의 4번째 곡이다.
---------	--

- ‘페르 권트 모음곡’ 중 제1모음곡 ‘아침의 기분’
원래 4막의 전주곡으로 경쾌한 목가이다. 조용한 새벽빛이 떠오르는 모로코 해안의 아침 기분을 목가풍으로 묘사하고, 아름다운 아침의 정경을 한 폭의 그림같이 전개한 곡이다.

3. 민족주의 음악의 출현 배경과 특징 이해하기

민족주의 음악의 출현 배경
19세기 후반 동유럽 여러 나라와 북유럽 제국에서는 프랑스 혁명에 의해 조성된 자유, 평등의 전신과 민족 해방을 목표로 하는 국민주의 운동이 나타나게 되었는데, 이러한 경향은 음악에도 나타났다. 개인의 자유와 개성을 존중하는 낭만파 음악이 러시아를 비롯한 유럽의 변두리 지역으로 확산되면서 바로크 이래로 독일과 오스트리아가 쥐어왔던 음악상의 주도권이 점차 여러 나라, 여러 민족에게 분산되는 경향이 나타났다. 즉, 각기 자기 나라와 민족의 개성과 특성을 나타내려는 음악이 많이 작곡되기 시작하였는데, 이를 ‘민족주의 음악’이라 한다.

민족주의 음악의 특징
<ul style="list-style-type: none"> • 민요 선율을 사용하여 민족 정서의 속성을 내포하고, 특색 있는 음정과 비교적 짧은 악구와 좁은 음역이 특징이다. • 민속춤과 춤의 리듬을 소재로 하였고, 폴란드의 폴로네이즈가 대표적인 예이다.

- 불규칙적인 박자의 사용 등은 20세기 음악의 획기적인 변화를 예견하고 있다.
- 민속 음악의 영향으로 전통적인 장·단음계와는 다른 음계를 바탕으로 작곡되었다.
- 민속 악기의 사용을 들 수 있는데, 스페인에서 기타를 사용하거나 기타 주법을 다른 악기에 사용한 예가 있다.

▶ 배움 정리

1. 민족주의 음악 작품 감상 후 비평문 쓰기

비평문 작성 방법		
1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

2. 차시 학습 예고: ‘현대 음악’

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
민족주의 음악 작품의 특징, 작곡가의 작곡 의도를 포함한 감상 비평문을 작성하고, 민족주의 음악의 특징을 설명할 수 있는가?	상	중	하

📖 더 알아보기

민족주의 음악은 어떻게 나타났을까?
1870년에 발발한 보불 전쟁 이후 통일을 맞은 독일은 정치적으로 급성장 하였다. 1875년에서 1900년 사이에는 사상적으로 민족주의가 활발하게 일어났으며, 산업 발전, 인구 증가, 영토 확장, 교육 진흥 등으로 민주주의를 향한 사회적 운동도 태동하였다. 이는 러시아와 보헤미아에서 일어나기 시작하여 음악적 민족주의를 스칸디나비아 제국과 유럽의 여러 국가는 물론 영국, 미국 등지로 파급되게 하였다. 또한 프랑스의 졸라, 모파상 같은 작가들을 대표로 하는 사실주의 문학과 상징주의 시들은 개인적 독창성이 존중되는 풍토를 조성하면서 예술의 개혁이 생성될 수 있는 원동력이 되었다. 음악에서는 다양한 음악 경향을 추구하는 작곡가들이 공존하고 있었는데, 이들은 전통성에 입각한 낭만주의를 계승하고자 하는 후기 낭만주의자들, 바그너를 추종하는 극단적인 혁신주의자들로 나누어진다. 민족주의 음악은 이와 같은 시대적 배경 속에서 태동되고 성장하였다.
19세기 중엽까지의 모든 음악은 독일, 이탈리아, 프랑스 등 3국이 주도하였다. 이들 국가의 음악은 유럽의 다른 여러 국가에도 영향을 미쳐서 유럽의 음악은 서로 유사한 음악 특성을 갖게 되었다. 그러나 낭만주의 후기에 들어서면서 유럽 각국의 작곡가들은 나름대로 개성 있는 독창적인 음악을 표현하려는 시도를 하였다. 이러한 움직임은 자신의 국가에 대한 강한 민족적인 특성을 반영한 음악을 만들게 되는데, 이것이 19세기에 나타난 민족주의 음악이다. 민족주의 음악은 작곡가 자신의 국가의 역사나 전통 양식에서 발생한 선율, 춤의 리듬을 배경으로 한다.

제재 개관

본 제재에서는 현대 음악의 작곡 의도를 사회적 배경과 연관지어 이해하고, 쇤베르크의 “바르샤바 생존자” 감상 및 비평 활동을 통하여 현대 음악을 이해할 수 있도록 하였다.

학습 목표

- 현대 음악의 특징을 느끼며 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 현대 음악을 감상하며 작곡 의도를 생각할 수 있도록 지도한다.
- 쇤베르크의 “바르샤바 생존자” 프로젝트 학습을 통하여 현대 음악의 특징을 사회적 배경과 연관지어 이해하고, 감상 비평문을 작성하여 음악적 의의를 파악할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 드뷔시 “목신의 오후 전주곡”
 - 오르프 “카르미나 부라나” 칸타타 중 ‘오 운명이어’
 - 쇤베르크 “바르샤바 생존자”
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악 정보 처리 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징 • 음악적 안목	• 음악적 감수성
내용 요소	• 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기	• 설명하기
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

1. 현대 음악 작품 감상하기

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 영감을 인상적으로 나타낸다.

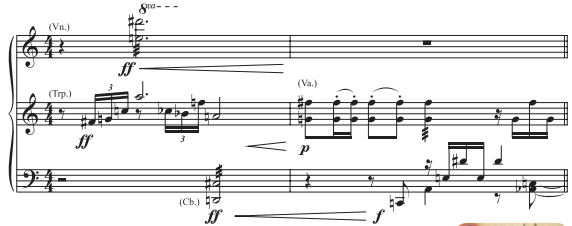

오르프 “카르미나 부라나” 칸타타 중 ‘오 운명이어’

감상 Tip 독일의 작곡가이자 음악 교육자인 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 이해에 적용시킨 칸딘스키의 추상화 Composition V

140

▶ 감상하기

현대 음악의 특징을 느끼며 감상해 보자.

▶ 찾아보기

- 드뷔시 ‘목신의 오후 전주곡’
<https://goo.gl/pJqk1d>
- 오르프 “카르미나 부라나” 칸타타 중 ‘오 운명이어’
<https://goo.gl/kFhTE>
- 쇤베르크 ‘바르샤바 생존자’
https://youtu.be/41-_556CqBU

2. 현대 음악 작곡가들의 작곡 의도 생각하기

Tip 현대 음악을 감상하며 작곡가들이 음악을 통해 표현하고자 하는 것이 무엇인지 생각하며 감상하도록 지도한다.

▶ 배움 전개

1. “바르샤바 생존자” 프로젝트 진행하기

- 모듈별 탐구 활동으로 현대 음악에 다가갈 수 있도록 한다.

“바르샤바 생존자” 프로젝트	
1모듬 작곡가 쇤베르크	쇤베르크는 오스트리아의 작곡가로 12음 기법을 창안하였고 뛰어난 제자를 육성하였다. 베를린의 예술아카데미 교수를 지냈고, 미국으로 망명하여 작곡 활동을 계속하였다. “달에 홀린 피에로”, “바르샤바의 생존자” 등 많은 작품을 남겼다.
2모듬 12음 기법	<p>쇤베르크가 창시한 12음 기법은 조직적으로 무조 음악을 작곡하는 기법이다. 조성음악에 존재했던 으뜸음을 인정하지 않고 1옥타브 안의 12개음(흰 건반 7개, 검은 건반 5개)에 모두 동등한 자격을 주어 이를 일정한 산술적 규칙에 따라 배열 진행시키는 음악을 말한다.</p> <p>12음 음악은 원칙적으로 작곡가가 미리 정해놓은 12개의 음렬을 되풀이하여 계속함으로써 구성되는데, 한 음이 연주된 경우 나머지 11개의 음이 연주되지 않고는 그 음으로 다시 되돌아 올수 없는 식이다. 이 규칙에다가 12음렬의 역행렬, 반행렬, 반행렬의 역행렬 등으로 변화시켜 하나의 음렬로부터 총 48개의 다른 음렬을 만들어낼 수 있게 된다.</p> <p>12음 기법이 사용된 최초의 것은 1925년에 작곡된 Op.25의 “피아노 모음곡”이다.</p> <p>12음 기법은 2차 대전 이후 테이프, 레코드 등 매스커뮤니케이션 수단이 확산되면서 20세기 후반 기 작곡가들에게 12음 기법은 작곡의 상식이 되었다.</p>
3모듬 표현주의 음악 표현주의 미술	<p>• 표현주의 음악 쇤베르크, 베베른, 베르크 등의 작곡가들에 의한 음악운동으로 프랑스의 인상주의 회화와 음악에 대항하여 1910~1920년대에 전개되었다. 날카로운 음정의 진행, 극도로 높은 음역과 낮은 음역의 사용, 자유로운 박절과 리듬의 사용 등이 특징이다.</p> <p>• 표현주의 미술 고흐의 유작전에 감명을 받은 작가들에 의해 추구되기 시작한 표현주의 미술의 예술가들은 비극적 표정을 표현하는 특징을 보인다. 대표적인 작가들은 키르히너, 마케, 페히슈타인, 놀데, 마르크, 칸딘스키, 코코슈카 등이 있다. 제1차 세계 대전 이후 문학, 음악, 연극, 영화에까지 영향을 미쳤다.</p>
4모듬 바르샤바 생존자	<p>“바르샤바의 생존자”는 쇤베르크가 12음 기법으로 작곡한 작품이다. 수용소 상황을 나레이션으로 집어넣은 칸타타 형식으로 구성되어 있다.</p> <p>1939년 9월 나치 독일은 폴란드 침공으로 제2차 세계 대전이 시작하였다. 당시의 폴란드 군사력은 나치 독일을 당할 수 없을 정도로 약하여 전쟁이 발발하자마자 괴멸되었다. 그러나 독일군은 폴란드를 제압하는 것에 그치지 않고, 바르샤바의 도시를 포격과 폭격으로 잿더미로 만들어 버렸다. 쇤베르크는 전쟁이 끝난 후 바르샤바 시민들이 겪은 처절함과 비극을 음악으로 그려냈다.</p>

2. “바르샤바 생존자” 프로젝트 발표하기

- 모듬별 탐구 주제 발표를 통하여 “바르샤바 생존자”를 이해할 수 있도록 지도한다.

3. “바르샤바 생존자”를 듣고 협동 미술 작품 제작하기

- 음악의 느낌을 표현주의 미술의 특징을 살려 모듬별로 표현하고, 발표하도록 지도한다.

▶ 배움 정리

1. “바르샤바 생존자” 감상 후 감상 비평문 쓰기

비평문 작성 방법		
1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

2. 차시 학습 예고: ‘세레나데 13번’ 사장조 K.525 중 1악장

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
“바르샤바 생존자”를 감상한 후 사회적, 역사적 배경과 연관지어 현대 음악의 특징, 작곡의 도 등을 포함한 감상 비평문을 작성하였는가?	상	중	하

🎵 보충 자료

드뷔시 “목신의 오후 전주곡”

“목신의 오후 전주곡”은 드뷔시가 프랑스의 상징파 시인인 말라르메의 시 <목신의 오후>에 의거하여 30세부터 2년에 걸쳐 작곡한 작품이다. 이 작품은 1894년 12월에 파리에서 초연하여 대성공을 거두었다.

목신은 그리스 신화에 나오는 머리와 몸은 사람이고 허리부터 아래는 짐승과 같이 생긴 반인반수의 신이다. 그리스 신화에서 판으로, 로마 신화에서는 파우누스로 불린다

“목신은 양떼를 이끌며 피리를 불고 춤을 춘다. 때는 여름날 오후인데 그 목신이 수풀이 우거진 시실리 해변의 그늘에서 잠을 자다가 눈을 떠본다. 그런데 어제 오후, 하얀 몸에 금발을 한 귀여운 물의 요정들과 만났던 일이 생각났다.” <후략>

이 전주곡은 세 개의 주요 선율을 중심으로 구성되어 있다. 먼저 아라베스크 풍의 선율로 플루트가 아련하게 주제를 연주한다. 잠에서 깨어났지만 정신이 몽롱한 목신이 갈대 피리를 부는 모습을 떠올리게 된다. 이어 오보에와 클라리넷, 하프가 이 주제를 여러 번 변주하면서 목신의 욕망과 몽상을 그려낸다. 빠른 선율이 등장하는 장면에서는 겁을 먹고 달아나는 요정들의 모습을 상상하게 한다. 이어서 환상에 빠진 목신이 관능에 빠져드는 장면이 점점 고조된다.

세레나데 제13번 사장조 K.525 중 제1악장

제재 개관

본 제재에서는 모차르트의 '세레나데 제13번 K.525' 중 제1악장을 감상하며 소나타 형식의 구조를 파악하고, 다양한 연주 형태로 감상하며 음색을 비교할 수 있도록 하였다.

학습 목표

- 소나타 형식의 구조를 파악하며 감상해 보자.
- 모차르트의 '세레나데 제13번 K.525' 중 제1악장을 관현악, 현악 4중주, 현악 5중주로 비교 감상하고, 음색의 변화를 이야기해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 여러 가지 연주 형태의 제재곡을 감상하고, 음색을 비교할 수 있도록 지도한다.
- 모차르트 세레나데 제13번 K.525 중 제1악장을 감상하며 소나타형식의 구조를 파악하여 감상 비평문을 작성할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 모차르트 '세레나데 제13번' 중 제1악장(관현악 연주)
 - 모차르트 '세레나데 제13번' 중 제1악장(현악 4중주 연주)
 - 모차르트 '세레나데 제13번' 중 제1악장(현악 5중주 연주)
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악 정보 처리 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징 • 음악적 안목	• 음악적 감수성
내용 요소	• 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기 • 설명하기 • 비교하기	
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

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. 어려서 부터 신동으로 불릴 정도로 음악적 재능을 발휘했다. 오페라, 교향곡, 협주곡 등 여러 장르에 걸쳐 많은 명작을 남겼다. 주요 작품으로는 오페라 "피가로의 결혼", "요술 피리", 다수의 교향곡, 협주곡, 소나타 등을 작곡하였다.

악곡 내용

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.

전개부: 제시부에서 나왔던 주제를 변화·발전시킴.

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

1 소나타 형식의 구조를 파악하면서 감상해 보자.

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

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

- 여러 가지 연주 형태의 모차르트 '세레나데 제13번 K.525' 중 제1악장 감상 후 느낌 비교하여 이야기하기

✓ Tip 관현악, 현악 4중주, 현악 5중주로 연주되는 모차르트 세레나데 제13번 사장조 K.525 중 제1악장의 감상 느낌을 비교할 수 있도록 지도한다.

🔍 찾아보기

- 모차르트 '세레나데 제13번 사장조 K.525' 중 제1악장 (관현악)
<https://goo.gl/649S3a>
- 모차르트 '세레나데 제13번 사장조 K.525' 중 제1악장 (현악 4중주)
<https://goo.gl/gjUk39>
- 모차르트 '세레나데 제13번 사장조 K.525' 중 제1악장 (현악 5중주)
<https://goo.gl/92mgYu>

▶ 배움 전개

1. 작곡가 모차르트에 대하여 이해하기

작곡가 모차르트	
 <p>▲ 모차르트 (1756~1791)</p>	<p>모차르트는 잘츠부르크에서 태어나 36년의 짧은 생애를 빈에서 마쳤다. 그의 피아노곡 K.1은 6살 때의 작품이며, 교향곡 K.16은 8살 때 여행 중에 작곡한 것이다. 이탈리아, 파리, 런던, 벨기에, 네덜란드, 베를린 등 전 유럽을 돌아다니는 여행을 하면서 자랐고, 여행을 하면서 일을 했다. 최후 10년간은 빈에 정착하여 하이든, 베토벤과 함께 고전주의 음악을 완성시켰다.</p>

2. 소나타 형식에 대하여 이해하기

소나타 형식
<p>소나타 형식은 1720년대에서 18세기 중엽에 걸쳐 유럽 각지에서 활약한 이른바 전고전파라고 하는 수많은 작곡가들에 의해 서서히 이루어진 형식으로서, 1780년대 이후 하이든, 모차르트의 원숙기 및 베토벤의 작품에 있어서 완성된다. 물론 소나타 형식의 세부적인 내용은 각 작곡가와 시대에 따라 변화하지만, 고전파 시대의 소나타 형식이 하나의 규범으로 되어 있다.</p> <p>원칙적으로 소나타 형식은 제시부·전개부·재현부의 3부분으로 구성된다. 제시부 앞에는 느린 템포의 서주가 배치되는 경우도 있으며, 재현부 뒤에 코다라고 하는 종결부가 이어진다. 특히 베토벤의 소나타 형식은 종결부가 다른 3부분과 같은 규모로 확충되어, 4부분 구성이 된다.</p>

• 소나타 형식의 구조

제시부	제1주제(으뜸조)·경과부·제2주제(으뜸조가 장조인 경우는 일반적으로 딸림음조, 단조인 경우는 일반적으로 나란한 장조)·제2경과부 또는 제3주제가 들어가는 경우도 있다. 코데타라고 하는 작은 종결부, 조성의 대비를 형성하는 2개의 주제는 작품에 따라 대비를 강조하는 경우와, 대비를 시키면서도 관련성을 갖게 하는 경우가 있다.
전개부	제시부에서 제시된 2개 주제의 주제 작업을 비롯해, 여러 가지 소재를 자유롭게 전개해 가는 부분이지만, 때로는 제시부에 등장하지 않은 새로운 소재를 전개하는 예도 있다.
재현부	제시부의 재현인데, 제2주제 이하도 으뜸조(제시부에 있어서 제1주제가 단조이고, 제2주제가 장조인 경우는 같은 으뜸음 장조를 취하는 경우도 있다)로 옮겨져서, 제시부에 있어서 조성(調性)상의 대비가 재현부에서는 통일된다.

3. 모차르트 세레나데 제13번 제1악장을 감상하며 소나타 형식의 구조 파악하기

✓ Tip 모차르트 세레나데 제13번 제1악장의 악보를 보고 감상하여 소나타 형식의 구조를 파악할 수 있도록 지도한다.

제시부	제1주제	
	제2주제	
전개부		
재현부	제1주제	
	제2주제	

▶ 배움 정리

1. 소나타 형식과 구조에 대하여 설명하기
2. 제재곡 감상 후 감상 비평문 작성하기

비평문 작성 방법		
1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

3. 차시 학습 예고: '토카타와 푸가 라단조 BWV.565'

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
<p>모차르트 세레나데 제13번 제1악장을 감상한 후 작곡가, 작곡 의도, 소나타 형식의 구조, 음악의 표현 등을 포함한 감상 비평문을 작성하였는가?</p>	상	중	하

🎵 보충 자료

모차르트의 대표 감상곡	
<ul style="list-style-type: none"> • 교향곡 제41번 C장조 주피터 K.551 • 디베르티멘토 제17번 D장조 (관현악곡) K.334 • 세레나데 제13번 G장조 아이네 클라이네 나흐트무지크 • 피아노 협주곡 제23번 A장조 (협주곡) K.488 	<ul style="list-style-type: none"> • 현악 5중주곡 제5번 g단조(실내악곡) • 클라리넷 5중주곡 A장조 • 피가로의 결혼 • 돈 조반니 K.527 • 코시 판 투테 K.588 • 마적 K.620 • 레퀴엠 d단조(성악곡)

제재 개관

본 제재에서는 바흐의 “토카타와 푸가” 라단조 BWV. 565를 감상하며 토카타와 푸가의 특징, 푸가의 주제와 응답을 구별할 수 있도록 하였다. 또한 오르간을 위해 작곡된 제재곡의 음악적 아름다움을 느끼고, 감상 비평문을 작성할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 바흐의 “토카타와 푸가”를 감상하고, 토카타와 푸가의 대조를 파악하며 주제와 응답을 구별해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 제재곡을 감상하며 토카타와 푸가의 음악적 느낌을 비교하고 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.
- 화려한 오르간 음색을 통해 “토카타와 푸가” 라단조의 음악적 아름다움을 느끼고, 감상 비평문을 작성할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
- 바흐 “토카타와 푸가” 라단조
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징 • 음악적 안목	• 음악적 감수성
내용 요소	• 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기	• 비교하기
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

보충 자료

토카타

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

푸가

하나의 성부가 주제가 한 성부에서 제시되면 다른 성부가 그것을 모방하면서 대위법에 따라 쫓아가는 형식으로 바흐에 이르러 절정에 이르렀다. 6세기 이탈리아에서 발생한 기악 형식인 리체르카레와 칸초네 등이 푸가의 선구역할을 하였다. 가브리엘리나 프레스코발디 등에 의해 리체르카레, 칸초네 등은 독일에 들어와 17세기에는 푸가로 발전했으며 세링, 샤프트, 프로베르거 등이 푸가의 대위법 기술을 다듬어 그 형식을 만들어 나갔다. 바흐는 이를 이어받아 푸가의 정점을 이룩하였으며 그의 푸가는 조성에 의거한 대위법과 인상적인 주제를 그 특징으로 하고 있다. 바흐 이후 푸가는 다른 악곡의 한 부분으로 쓰였으며, 현대에는 힌데미트와 바르토크 등의 작품에서 푸가의 형식을 찾아볼 수 있다.

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

- 바흐의 “토카타와 푸가” 라단조 감상하기

🔍 찾아보기

- 바흐 “토카타와 푸가” 라단조

<https://goo.gl/CR5hbv>

▶ 배움 전개

1. 작곡가 바흐에 대하여 이해하기

작곡가 바흐

▲ 바흐
(1685~1750)

음악가 집안에서 태어나 어려서부터 악기를 익히고 궁정 악단에서 연주와 지휘를 맡았던 요한 세바스찬 바흐는 교회 음악가로 활동하며 바로크 음악을 대표하는 수많은 곡을 남겨 ‘음악의 아버지’라 불린다. 특히 오르간에 관심이 많은 바흐는 건반 악기의 양식과 작품들을 많이 남겼다.

2. 토카타와 푸가의 형식에 대하여 이해하기

- 보충 자료 참고

3. 바흐의 “토카타와 푸가” 라단조를 감상하며, 토카타 부분과 푸가 부분의 느낌 비교하기

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 강조하면서도 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 진행되는 가락의 대담한 이상 전개가 인상적이다.

토카타의 주제

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

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 대위법의 모방 원리에 의한 다성 음악(polyphony)형식이다. 다성 음악은 두 개 이상의 독립적인 가락이 대조와 조화를 이루면서 진행되도록 조직되는 악곡 형태이다.

Allegro non troppo

감상하기

1. 주제를 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 정당한 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.	모차르트의 작품 목록 작성자 코헬(Kochel, Ludwig Alois Ferdinand von Ritter)에 의해 만들어진 작품 번호
슈베르트	D.	오스트리아의 도이체(Deutsch, Otto Erich)에 의해 만들어진 작품 번호

✓ Tip 악보를 활용하여 토카타와 푸가 부분을 구분할 수 있도록 지도 하고, 느낌의 차이를 인식하여 감상할 수 있도록 지도한다.

예시)

토카타	푸가
오르간의 음색이 더하여 웅장하게 느껴지고, 예측 불가능한 자유로움이 느껴진다.	토카타와는 다르게 정돈된 느낌이 들며, 주고 받으며 반복해서 제시되는 주제 선율이 인상적이다.

▶ 배움 정리

1. 토카타와 푸가에 대하여 설명하기
2. 제재곡 감상 후 감상 비평문 작성하기

비평문 작성 방법

단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

감상 비평문 예시

1709년 24세의 바흐는 자유로운 형식의 토카타와 아름다운 푸가를 화려한 오르간 음색으로 탄생시켰다. 바흐가 오르간을 위하여 작곡한 "토카타와 푸가" 라단조는 오늘날까지도 많은 사랑을 받고 있다.

토카타란 자유롭고 즉흥적인 형식으로서 건반 악기의 시주(試奏)에 흔히 쓰인다. 이 곡에서도 이윽고 빠른 경과부나 펼쳐침음이 번갈아 반복되어 다시 셋잇단음에 의한 악상이 재현되고 페달이 레치타티보를 효과적으로 삼입한 뒤 웅장하고 화려한 마침꼴에 의해 토카타 부가 끝난다. 이어지는 푸가의 주제는 도입부 서두의 음형에서 파생한 것으로 토카타와 푸가 독주곡의 결합은 매우 자연스럽다.

3. 차시 학습 예고: '트럼펫 협주곡 내림마장조 중 제3악장'

평가하기

평가 기준	평가
바흐의 "토카타와 푸가" 라단조를 감상한 후 작곡가, 작곡 의도, 토카타 및 푸가 형식의 구조, 음악의 표현 등을 포함한 감상 비평문을 작성하였는가?	상 중 하

제재 개관

본 제재에서는 하이든의 '트럼펫 협주곡 내림마장조' 중 제3악장을 감상하고, 작곡가 하이든에 대해 알아본다. 작품의 작곡 동기 및 사회적 배경을 알아보고, 론도 형식을 이해하여 감상 비평문을 작성할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 하이든의 '트럼펫 협주곡'이 작곡될 당시의 시대적 배경과 작곡 동기를 알아보고, 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 제재곡의 작곡 동기, 악기(트럼펫) 음색, 시대적 배경을 이해하고, 감상할 수 있도록 지도한다.
- 론도 형식을 이해시킨 후 론도 형식의 구조를 파악하며 감상할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
- 하이든 '트럼펫 협주곡 내림마장조' 중 제3악장
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악 정보 처리 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징 • 음악적 안목	• 음악적 감수성
내용 요소	• 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기	• 설명하기
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

보충 자료

작곡가 하이든

▲ 하이든
(1732~1809)

하이든은 고전주의 양식을 발전시키는데 큰 역할을 했고, 특히 현악 4중주와 교향곡 형식의 확립에 기여했다. 어려서부터 남다른 음악적 재능을 보였던 하이든은 장크트슈테판 대성당의 성가대 단원으로 기숙하면서 독학으로 음악을 공부했다. 하이든은 여러 후견인들로부터 음악적 역량을 키워나갔고, 빈에서 모차르트와 친분을 쌓았다. 헨델, 베토벤 등 많은 음악가들과의 교류가 그에게 음악적 영감을 불어 넣었다.

하이든 트럼펫 협주곡 내림마장조

하이든 '트럼펫 협주곡 내림마장조'는 1796년에 작곡된 하이든에게는 유일한 트럼펫 협주곡이다. 이 곡은 그 당시 빈 궁정의 호른 연주자 바이딩거가 고안한 새로운 메카닉을 가진 트럼펫을 위해 작곡한 곡이었다. 이 트럼펫은 반음계도 자유롭게 연주할 수 있는 새로운 악기였으나, 1813년 블뤼멜이 현대의 트럼펫을 발명하면서 점차 자취를 감추게 되었다. 오케스트라 편성은 현악기 외에 각 두 개의 플루트, 오보에, 파곳, 호른, 트럼펫과 팀파니이다.

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

1. 하이든의 '트럼펫 협주곡 내림마장조' 중 제3악장 감상하기

🔍 찾아보기

- 하이든 '트럼펫 협주곡 내림마장조' 중 제3악장
<https://goo.gl/WctRSZ>

✓ Tip 제재곡을 감상할 때 트럼펫 음색에 집중하여 감상 느낌을 이야기할 수 있도록 지도한다.

▶ 배움 전개

1. 작곡가 하이든에 대하여 이해하기
 - 보충 자료 참고
2. 작품이 작곡된 시대의 사회적 배경 이해하기

고전 시대의 사회적 배경

18세기 후반부터 19세기 초반까지의 유럽사회는 정치, 경제, 사회, 문화, 예술 등 여러 방면에서 큰 변화가 있었다. 계몽주의 사상이 확산된 이 시기는 칸트, 볼테르, 루소, 등의 인물들의 철학 사상이 확산된 시기였다. 자유주의 사상과 세계주의적인 사상은 프랑스 혁명, 미국의 독립 선언과 독립 전쟁을 촉발시켰고, 영국의 산업 혁명을 추진시키는 원동력이 되었다.

음악은 교회와 궁정뿐만 아니라 가정과 지역 사회에서도 점차 생활화 되어 대중화되었고, 아마추어 음악가들도 많이 생겨났다. 18세기 말에 접어들면서 여러 도시를 돌며 연주하는 직업 연주자들이 증가하였다.

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”, “사제” 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 ‘기 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 구성되어 있다. 론도(Rondo)는 ‘돈다’라는 뜻의 프랑스어에서 유래되었으며, 어떤 주제 A가 되풀이되는 동안 주제 사이에 삽입구를 넣어 만든 형식이다.

주제 A

*이 악보는 소리나는 대로 옮긴 ‘실용 기보’임

삽입구 B

삽입구 C

오케스트라 총보

Allegro

감상하기

- 하이든이 이 작품을 작곡할 당시의 시대적 배경과 작품을 작곡하게 된 동기를 알아보고 감상해 보자.
- 트럼펫이 연주되는 부분을 집중 감상하며 떠오르는 느낌을 이야기해 보자.

3. 론도 형식에 대하여 이해하여 작품을 감상하고, 론도 형식의 구조(A-B-A-C-A-B-A) 파악하기

론도

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

• 삽입구 B

Tip 악보를 활용하여 주제 A, 삽입구 B, 삽입구 C를 표시하여 감상하고, 론도 형식(A-B-A-C-A-B-A)을 확인할 수 있도록 지도한다.

▶ 배움 정리

1. 작품의 시대적 배경과 론도 형식에 대해 설명하기
 - 하이든 ‘트럼펫 협주곡 내림마장조’ 중 제3악장의 작곡된 시대적 배경과 작품에 대하여 설명한다.
 - 론도 형식의 구조에 대해 설명한다.

2. 제재곡에 대한 감상 비평문 작성하기

비평문 작성 방법		
1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

3. 차시 학습 예고: 교향곡 제5번 다단조 “운명” Op.67

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
하이든 ‘트럼펫 협주곡 내림마장조’ 중 제3악장을 감상하고 작곡가, 작곡 동기, 시대적 배경 및 작품의 형식 등을 포함한 감상 비평문을 작성하였는가?	상	중	하

제재 개관

본 제재에서는 베토벤의 교향곡 제5번 다단조 “운명”을 감상하고, 작곡가 베토벤의 생애와 작품, 악장별 음악의 특징, 고전주의 교향곡의 형식을 이해한 후 감상 비평문을 작성할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 교향곡의 특징을 이해하고, 베토벤의 교향곡 “운명”을 감상해 보자.
- “운명” 교향곡 제1악장의 1주제와 2주제를 비교 감상하며, 느낌을 이야기해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 작곡가 베토벤의 생애와 작품과 고전주의 교향곡의 각 악장별 특징을 이해하고, 감상할 수 있도록 지도한다.
- 제재곡을 감상한 후 작곡가, 각 악장별 음악의 특징, 고전주의 교향곡의 특징 등을 포함한 감상 비평문을 작성할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
- 베토벤 교향곡 제5번 다단조 “운명”
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악 정보 처리 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징 • 음악적 안목	• 음악적 감수성
내용 요소	• 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기 • 설명하기	• 비교하기
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

보충 자료

작품 속의 부제

음악은 다른 예술과는 달리 소리로 사물과 세계를 표현하기 때문에 추상적이라고 할 수 있다. 또한 작품 번호와 조성 표시만 붙어 있을 경우, 아무리 아름다운 음악이라도 사람들의 기억에 뚜렷이 각인되기 쉽지 않은 것은 사실이다. 그래서 등장하게 된 것이 ‘부제’ 혹은 ‘별명’이다.

베토벤 교향곡도 다양한 부제가 붙어 있다. 교향곡 제5번 “운명”의 경우 제자 안톤 신들러가 교향곡의 첫머리에 등장하는 주제 2마디의 유명한 동기가 무슨 뜻이냐고 물었더니, 베토벤이 “운명은 이와 같이 문을 두들긴다”고 말했다는 것에서 유래한다.

하지만 유럽이나 미주에서는 “운명”이라는 부제를 쓰지 않고, ‘교향곡 제5번 C단조’일 뿐이다. 제3번 “영웅”이나 제9번 “합창” 역시 베토벤이 정한 제목은 아니다. 반면 제6번 교향곡 “전원”은 유일하게 베토벤 스스로 붙인 부제이며, 악장별로 소재목이 있어 흥미를 더한다.

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

- 베토벤 교향곡 제5번 다단조 “운명” 감상하기

▶ skip 찾아보기

- 베토벤 교향곡 제5번 다단조 “운명”
<https://goo.gl/5b7tKF>

✓ Tip 베토벤 교향곡 제5번 다단조 “운명”을 감상하여 베토벤이 작품에서 표현하고자 하는 의도를 생각할 수 있도록 지도한다.

▶ 배움 전개

1. 작곡가 베토벤에 대하여 이해하기

작곡가 베토벤 [Ludwig van Beethoven]

▲ 베토벤 (1770~1827)

베토벤은 1770년 본에서 태어나 1792년 빈으로 가서 35년의 후반생을 빈에서 마쳤다. 뛰어난 피아니스트로서 빈의 귀족 사회에서 환대 받았던 베토벤은 유력한 출판자를 만나 작곡한 작품이 출판되었으나, 30세 이전에 시작된 난청이 심해져 나중에는 전혀 귀가 들리지 않게 되어 말년에는 많은 고통을 받았다. 베토벤은 고독한 생활을 보냈지만, 그의 창작은 오히려 고뇌와 함께 심오함을 더하여 낭만 음악의 문을 열었다.

2. 교향곡 형식의 악장별 특징 이해하기

교향곡

교향곡은 바로크 시대의 오페라 서곡과 전고전 시대의 실험적인 교향곡을 거치면서 발전하다가 하이든의 교향곡에 이르러 완성을 이루었고, 이어서 모차르트와 베토벤의 교향곡으로 전성기를 맞게 된다. 4악장 구조의 교향곡이 표준화된 시기는 1780년 말경이다.

교향곡 제5번 다단조 “운명” Op.67

학습 목표 | 교향주의 교향곡의 특징을 이해하고 감상해 보자.

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

독일 작곡가로, 아버지로부터 혹독한 교육을 받으며 불우하게 어린 시절을 보냈다. 청년시절에는 시인 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 “천원”, 제9번 “환상”, 32개의 피아노 소나타, 오베라 “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 발견된다. 원래 교향곡 3악장에는 ‘미뉴엣트’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 변형과 반복을 통하여 전개된다.

제1주제

제2주제

제2악장 | 자유로운 변주곡 형식

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

제3악장 | 스케르초 형식

제4악장 | 소나타 형식

감상하기

1. 교향곡의 특징을 이해하고 전 악장을 감상해 보자.
2. 제1악장의 힘차고 강한 제1주제의 우아하고 부드러운 제2주제의 멜로디를 비교하며 감상하고, 느낌을 발표해 보자.

Allegro con brio (♩ = 108)

*교향곡 제5번 제1악장 총보 중 일부 악보

참고 자료

소나타 형식(Sonata Form)

‘소나타 알레그로 형식’이라고도 하며 교향곡, 소나타, 실내악 등의 제1악장에서 많이 쓰인다. 서로 다른 성격의 2개의 주제가 제시되는 제시부를 시작으로 발전부(전개부), 재현부로 구성되는 3악장 형식이다.

교향곡(Symphony)

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

· 교향곡의 각 악장별 특징

제1악장	주로 소나타 형식의 Allegro
제2악장	3부 형식, 변주곡, 소나타 형식의 Andante
제3악장	미뉴엣과 트리오의 Allegretto
제4악장	론도, 소나타 형식, 론도와 소나타 형식의 혼합 형식 Allegro

3. “운명” 프로젝트 진행 및 발표하기

- 4개의 모둠을 구성하여 각 악장별 음악적 특징 분석하여 발표하기

제1악장 (1모둠)	알레그로 콘 브리오 C단조 4/4박자. 소나타 형식 ① 첫머리에 현악기와 클라리넷이 힘차게 연주하는데 이 테마가 제1악장 전부를 지배하며, 심각하고 강렬한 느낌이 나는 의미심장한 악장이다.
제2악장 (2모둠)	안단테 콘 모토 A♭장조 3/8박자. 자유로운 변주곡 ② 2개 부분으로 되어 있는 테마의 선율은 자유로운 변주곡 형식으로 엮여져 전개된다. 느린 템포의 테마는 조용하고도 명상에 잠긴 듯한 선율이 중심이 되어 여러 형태로 세 번의 변주를 거쳐 코다를 지나 끝난다.

제3악장 (3모둠)	알레그로 C단조 3/4박자. 세도막 형식에 의한 스케르초 ① 빠른 템포의 춤추는 듯한 리듬을 가진 곡인데 비통한 소리로서 절규하는 기분이다. 한편, 신비롭고 경쾌한 맛도 보이다가 끊이지 않고 다음 악장으로 넘어간다.
제4악장 (4모둠)	알레그로 C장조 4/4박자. 소나타 형식 ① 제3악장의 신비적인 c단조의 스케르초에 비하여 제4악장은 아주 맑다. 마치 개선하는 것 같이 전부 합주하면서 힘차게 시작된다.

▶ 배움 정리

1. 베토벤의 “운명” 교향곡을 감상하고, 교향곡의 형식구조 및 악장별 특징 설명하기
2. 제재곡에 대한 감상 비평문 작성하기
3. 차시 학습 예고: ‘환상 교향곡 Op.14’

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
베토벤 교향곡 제5번 “운명”을 감상하고 작곡가, 악장별 음악의 특징, 교향주의 교향곡의 특징 등을 포함한 감상 비평문을 작성하였는가?	상	중	하

제재 개관

본 제재에서는 베를리오즈의 “환상 교향곡”을 감상하고, 베를리오즈의 생애와 작품, 표제 음악, 고정 악상을 이해하여 표제 음악의 아름다움을 느끼며, 절대 음악과 비교하여 설명할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 표제 음악을 이해하고, 고정 악상에 유의하여 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 제재곡의 작곡 배경, 표제 음악, 고정 악상을 이해한 후 감상할 수 있도록 지도한다.
- 제재곡의 각 악장별 내용과 음악의 느낌에 집중하여 감상하며, 표제 음악의 특징을 절대 음악과 비교하여 설명할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
- 베를리오즈 “환상 교향곡”
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	•음악적 감성 역량	•자기 관리 역량
영역	•감상	•비평
핵심 개념	•음악적 특징 •음악적 안목	•음악적 감수성
내용 요소	•음악적 표현 •음악의 시대별 특징	•음악의 가치 인식
기능	•이해하기	•설명하기
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

보충 자료

베를리오즈 “환상 교향곡” 각 악장별 내용	
제1악장 꿈·정열	풍부한 상상력을 가진 젊은 음악가는 그의 연인을 꿈꾼다. 그의 마음속에 그녀는 이데 픽스(고정된 아이디어 또는 순환 주제)가 되어 끊임없이 그를 붙잡는다.

제2악장 무도회에서	그는 화려한 왈츠가 펼쳐지는 무도회에서 춤추는 사람들 사이에 있는 그녀를 본다.
제3악장 전원의 풍경	그는 시골길을 걷는다. 목동의 피리 소리가 들린다. 그는 연인을 목격한다. 그러나 그녀는 시야에서 사라진다. 잉글리쉬 호른 소리가 나지만, 오보에는 응답하지 않는다.
제4악장 사형장으로의 행진	그는 질투심에 빠져서 연인을 살해하고, 교수대로 끌려가는 꿈을 꾸다. (끝나기 바로 전에 단두대의 냄새가 스쳐가고, 밑에 있는 광주리 속으로 머리가 떨어지는 생생한 인상을 나타내는 순환 주제가 따라 나온다.)
제5악장 마녀의 밤 잔치의 꿈	그는 죽은 후에 악마와 괴물들 사이에 있는 자신을 발견한다. 그의 연인은 추한 마귀할멈으로 변해서 춤추며 그를 조롱 한다. 장례의 종소리와 장송곡이 울려 퍼지고...<후략>

학습 활동

1차시

배움 열기

- 베를리오즈 “환상 교향곡”의 각 악장별 내용을 읽은 후 음악의 느낌을 상상하고 감상하기
- 보충 자료 참고

찾아보기

- 베를리오즈 “환상 교향곡”
<https://goo.gl/bBuZki>

배움 전개

1. 작곡가와 “환상 교향곡” 작곡 배경에 대하여 이해하기

작곡가 베를리오즈	프랑스 태생의 베를리오즈(1803~1869)는 의대에 입학하였으나 음악에 대한 열정을 버리지 못하고 파리 음악원에 입학한다. 1830년에 로마대상을 탔고, 대표작 “환상 교향곡”이 이 해에 초연되었다. 그는 관현악의 표제 음악을 창안한 선구자로 전통적인 형식의 틀에서 벗어나 음악이 표현할 수 있는 감정을 자유로운 창작 기법으로 새롭게 탄생시켰다. 그의 관현악은 하나의 음악 극으로 가사 없는 연극의 내용을 그려내었다.
환상 교향곡 작곡 배경	베를리오즈가 파리 음악원에서 공부하던 1827년에 영국의 극단이 상연하는 셰익스피어의 연극에 출연한 주연 여배우 헤리엇 스미드슨에게 사랑을 느끼고, 그녀에 대한 연정으로 작곡하였다.

2. 표제 음악과 고정 악상 이해하기

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

환상 교향곡 Op.14

작품 특징 | 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 오대용 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 걱정과 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 흥난해 흥분한다.

Largo

연인을 상징하는 고정 악상

Allegro agitato e appassionato assai

*고정 악상(Idee 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 막동시키는 황홀한 왈츠가 전개되고, 예술가는 무도회에서 연인을 발견하지만 끝내 연인은 자취를 감춘다.

Valse, Allegro non troppo

제3악장 | 전원의 풍경 | F장조 | 8분의 6박자

머뭇날 저녁, 예술가는 아름다운 경치를 훑아서 들뜬으로 나가고, 두 명의 목동이 양을 몰고 오는 소리가 번갈아 들린다.

제4악장 | 사형장으로의 행진 | g단조-Bb장조 | 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 사형을 회상한다.

Allegro non troppo

제5악장 | 마녀의 밤 잔치의 꿈 | C장조 | 8분의 6박자

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

Allegro

감상하기

- 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 배향으로 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 내용을 담아 표현한 음악을 말하며 제목이나 줄거리를 통해 작곡가가 표현하려는 의도를 담는다. 표제 음악의 대표적인 예로는 스페타나의 ‘물디우’, 린스키 코르사코프의 ‘세메라자드’가 있다.

고정 악상

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

더 알아보기

• 절대 음악

음의 구성, 형식에서 오는 아름다움을 추구하는 음악으로 고전 파 시대의 소나타, 협주곡, 교향곡 등이 대표적인 예이다.

3. “환상 교향곡” 그림으로 표현하기 프로젝트 진행하기

- 5개의 모듬이 각 악장의 내용과 함께 음악을 듣고, 그림으로 표현한다.

1모듬: 제1악장 꿈-열정
2모듬: 제2악장 무도회
3모듬: 제3악장 전원의 풍경

4모듬: 제4악장 사형장으로의 행진
5모듬: 제5악장 마녀의 밤 잔치의 꿈

▶ 배움 정리

1. 베를리오즈의 “환상 교향곡”을 예로 들어 표제 음악 특징에 대하여 설명하기
2. 차시 학습 예고: ‘바이올린 협주곡 마단조 Op.64’

📌 평가하기

평가 기준	평가		
표제 음악의 특징을 절대 음악과 비교하여 설명할 수 있는가?	상	중	하

📖 교사 지도 자료

환상 교향곡

“환상 교향곡”은 베를리오즈가 시도한 표제가 있는 교향곡의 첫 작품이다. 스미스슨이라는 여인을 사랑하는 베를리오즈의 심적 갈등을 표현한 이 작품은 마치 연극처럼 각 악장이 하나의 줄거리를 가지고 전개된다. 각 악장마다 반복되는 주제가 줄거리의 과거와 현재를 이어주고, 그 주제는 고정 동기가 되어 그때 그때 마다의 상황을 그려준다. 베를리오즈는 이 작품에서 베토벤의 창작 기법을 반영시키고 있다.

제재 개관

본 제재에서는 멘델스존의 ‘바이올린 협주곡 마단조’를 감상하고 멘델스존의 생애와 작품, 협주곡의 구성을 이해하여 뛰어난 협주곡으로 인정받는 제재곡의 균형 잡힌 형식미를 느낄 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 독주 바이올린과 관현악의 음색의 조화를 느끼며 멘델스존의 ‘바이올린 협주곡’을 감상해 보자.
- 다른 연주자의 연주를 비교 감상하고, 비평해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 제재곡의 작곡자, 협주곡의 악곡 구성을 이해한 후, 감상할 수 있도록 지도한다.
- 서로 다른 바이올리니스트의 연주를 감상하고, 음악적 표현 및 느낌에 대하여 비평할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 멘델스존 ‘바이올린 협주곡 마단조’(정경화)
 - 멘델스존 ‘바이올린 협주곡 마단조’(장영주)
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징 • 음악적 안목	• 음악적 감수성
내용 요소	• 음악적 표현 • 음악의 시대별 특징	• 음악의 가치 인식
기능	• 이해하기	• 설명하기
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

보충 자료

멘델스존 “바이올린 협주곡” 마단조와 관련된 일화

베토벤과 브람스의 바이올린 협주곡, 그리고 멘델스존의 바이올린 협주곡은 “3대 바이올린 협주곡”이라 불린다.

멘델스존 바이올린 협주곡 마단조와 관련된 일화가 있는데, 제2차 세계 대전 중 유대인을 배척했던 바그너 숭배자 히틀러가 멘델스존이 유대인이라는 이유로 바그너와 경쟁 관계였던 그의 곡을 금지시키자 독일의 음악가들이 멘델스존의 이름을 가리고 “바이올린 협주곡 E단조”라는 곡으로 연주를 했다고 한다.

이 곡은 전체적으로 멘델스존 특유의 화려하고 감미로운 선율이 넘치고 있는데, 특히 이 곡이 시작되면서 연주되는 독주 부분의 선율은 매혹적이고 감미롭다는 평가를 받는다.

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

- 다양한 협주곡을 감상하며 협주곡의 구성 이해하기

협주곡

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

🔍 찾아보기

- 차이콥스키 피아노 협주곡 제1번
<https://goo.gl/mYmQxX>
- 멘델스존 바이올린 협주곡 마단조
<https://goo.gl/11xe9y>

▶ 배움 전개

1. 멘델스존과 바이올린 협주곡 마단조에 대하여 이해하기

작곡가 멘델스존

멘델스존은 어머니로부터 피아노를 배워 9살에 공개 연주를 하고, 이때부터 작곡을 시작하였다. 17세에 서곡 “한여름 밤의 꿈”을 작곡하고, 20세에는 바흐의 “마태 수난곡”을 연주하여 당시 소외된 바흐의 음악을 널리 소개하였다. 1835년에는 게반트하우스 극장의 지휘자가 되어 라이프치히를 유럽의 음악 중심지로 떠오르게 하였으며, 1842년에는 라이프치히 음악학교를 창립하였다.

멘델스존의 바이올린 협주곡 마단조

협주곡 문헌에서 뛰어난 작품으로 인정받는 멘델스존의 바이올린 협주곡 마단조는 전통적인 3악장 구조이지만 독주로 먼저 시작한다. 각 악장은 중단되지 않고, 연주하는 새로운 시도가 나타난다. 코다는 독주와 투티(tutti)가 함께 연주하고, 짧은 도입부의 사용과 보강된 화려한 카덴차가 이 작품의 특징이다.

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, 피테, 쇼팽, 리스트, 로시니, 베를리오즈, 슈만 등과 교류하며 독일 낭만주의 음악의 대표 작곡가로 활동하였다. 작품으로는 "평강의 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

Allegro molto appassionato

경과 주제

제2주제

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

카덴차

독주 바이올린

재현부: 가덴차의 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

Andante

제3악장 | 소나타 형식

제1주제

제2주제

감상하기

1. 균형잡힌 형식미를 느끼며 제1주제, 제2주제의 멜로디를 중심으로 감상해 보자.
2. 독주 바이올린과 관현악의 음색이 얼마나 조화로우니 느끼며 감상해 보자.
3. 서로 다른 바이올리니스트의 연주를 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.

장경화(1948-)

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

2. 협주곡의 특징과 구조 이해하며 작품을 감상하기

- 각 악장별 형식 및 음악적 특징 파악한다.
- 제1주제, 제2주제, 카덴차의 구조를 파악한다.

3. 다른 연주를 비교 감상 후 느낀 점 이야기하기

- 다른 바이올리니스트의 연주를 비교 감상 후 느낀 점을 이야기해 본다.

skip 찾아보기

- 정경화 연주
<https://goo.gl/11xe9y>
- 장영주 연주
<https://goo.gl/i1V7Uv>

▶ 배움 정리

1. 멘델스존의 “바이올린 협주곡”을 예로 들어 협주곡의 구성과 특징에 대하여 설명하기
2. 차시 학습 예고: ‘피아노 협주곡 제1번 마단조 Op.11’

평가하기

평가 기준	평가		
협주곡의 구조와 특징을 설명할 수 있는가?	상	중	하

교사 지도 자료

멘델스존 바이올린 협주곡 악장별 특징	
제1악장	제시부에서는 독주 바이올린이 제1주제를 힘차게 연주하고, 관현악으로 새로운 멜로디가 연결된 후 클라리넷과 독주 바이올린이 제2주제를 연주한다. 발전부에서는 독주 바이올린이 제1주제와 제2주제를 발전시키며 연주한다. 화려한 카덴차가 연주되면서 재현부로 연결된다. 재현부는 카덴차의 끝 부분을 독주 바이올린이 자연스럽게 연결하고, 제1주제를 관현악이 연주한다.
제2악장	제1악장의 끝에서부터 계속해서 울리는 바순의 선율과 함께 주제가 우아하고, 아름답게 연주된다. 제2악장은 화려하고 아름답기로 유명한 멘델스존의 곡 중에서도 특히 가장 아름다운 곡으로 꼽힌다.
제3악장	소나타 형식의 제3악장은 바이올린이 경쾌한 리듬을 타고 정열적으로 진행되는 바이올린 음악의 걸작이라 할 수 있는 악장이다.

제재 개관

본 제재에서는 피아노와 관현악의 조화를 느끼며 쇼팽의 '피아노 협주곡 제1번 마단조'를 감상하며, 협주곡의 아름다움을 느낄 수 있도록 하였다. 또한 자신이 좋아하는 연주자의 협주곡을 감상한 후 감상 보고서를 작성하여 음악을 비평할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 피아노와 관현악의 조화를 느끼며, 쇼팽의 '피아노 협주곡 제1번'을 감상하고, 카덴차를 파악해 보자.
- 자신이 좋아하는 연주자의 연주를 선택하여 감상 소감문을 작성해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 제재곡의 작곡자, 각 악장별 악곡 구성을 이해하고, 작곡가가 표현하고자 하는 의도 및 음악적 표현 방법에 집중하여 감상할 수 있도록 지도한다.
- 좋아하는 연주자의 협주곡을 감상하고, 감상 보고서를 작성할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
- 쇼팽 '피아노 협주곡 제1번 마단조'
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징	• 음악적 감수성
	• 음악적 안목	
내용 요소	• 음악적 표현	• 음악의 가치 인식
	• 음악의 시대별 특징	
기능	• 이해하기	• 설명하기
	• 표현하기	
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

보충 자료

쇼팽의 피아노 협주곡

쇼팽은 2곡의 피아노 협주곡을 작곡했다. 두 곡 모두 19세에서 20세에 걸친 청년 시대의 작품으로 2곡 모두 독주 피아노 파트는 쇼팽다운 재능의 눈부심을 보여주고 있지만, 관현악 반주의 구성력이

약하다는 지적이 있다.

'제2번'은 쇼팽의 첫사랑인 바르샤바 음악원 성악과 학생 콘스탄티아 글라드코프스카에의 생각을 담고 쓴 제2악장이 유명하다. 그러나 전체적으로 '제2번'보다 '제1번'이 구성이나 연주 기법상 뛰어나다고 평가받고 있다.

폴란드를 사랑한 쇼팽이 폴란드를 떠나기 두 달 전 1830년 9월에 '제1번'이 완성되었다. 작품 번호는 제11번으로 되어있지만, '피아노 협주곡 제2번 f단조 Op.21'이 먼저 완성되고, '제1번'이 두 번째로 작곡되었다. 출판은 '제1번'이 먼저 되었고, 칼 브레너의 'd단조 피아노 협주곡'을 교본으로 해서 썼다고 한다.

이 작품은 피아노의 순수한 음을 살려 그것에 시의 생명을 불어 넣은 쇼팽의 명작으로 서정적인 선율과 낭만적인 분위기로 많은 사랑을 받고 있다.

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

1. 피아노와 관현악의 조화를 느끼며 쇼팽의 '피아노 협주곡 제1번 제2악장' 감상하기

🔍 찾아보기

- 쇼팽 '피아노 협주곡 제1번 마단조'
<https://youtu.be/614oSsDS734>

예시)

피아노의 느낌	쇼팽의 낭만적인 감성을 피아노라는 악기에 옮겨 놓은 듯하다. 아름답게 흐르는 피아노 선율 속에 애수의 감정이 녹아있어 피아노라는 악기를 더욱 아름답게 만들어주는 느낌이다.
관현악의 느낌	조심스럽게 마음을 달래는 것 같은 바이올린 선율로 시작되며 우수 어린 피아노 선율을 감싸며 전체적으로 진행된다.

▶ 배움 전개

1. 쇼팽과 '피아노 협주곡 제1번' 이해하기
 - 교사 지도 자료 참고
2. 각 악장별 악곡 구성을 파악하며 감상하기
 - 각 악장별 악곡 구성을 파악한다.
 - 제1주제, 제2주제, 카덴차를 파악한다.
3. 피아노 협주곡 한 곡을 선정하여, 감상 소감 보고서를 작성하고 발표하기

예시)

차이콥스키 피아노 협주곡 내림마단조(Op.23)	
작곡가	프트르 일리치 차이콥스키 (1874년부터 1875년의 겨울에 걸쳐서 작곡)
감상 일시	2017. 06. 25.
피아노 연주자	에프게니 키신

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 확실히 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.

Allegro Maestoso

제2악장 | Romanze Larghetto | E장조 | 4분의 4박자

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

Larghetto

제3악장 | Rondo Vivace | E장조 | 4분의 2박자

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

Vivace

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

오케스트라 및 지휘자	헤르베르트 폰 카라얀	
감상 소감	제1악장	오케스트라의 강렬함과 화려한 피아노가 서로 대결하면서도 조화를 이루는 모습이 특징으로 웅장한 제1주제와 낭만적인 제2주제의 대비가 인상적이다.
	제2악장	느린 안단테와 스케르초를 뒤섞은 듯한 혁신적인 악장으로, 평온함으로 시작하여 질주하는 환상 속의 동화를 꿈꾸다가 다시 평화로운 모습으로 돌아온다.
	제3악장	피아노 협주곡 중 가장 장대하고, 스펙터클한 악장으로 손꼽힌다. 서정과 기교의 긴박감 넘치는 조화와 대비를 이루고, 특히 마지막 피아노 코다 부분에서의 빠르고 강렬하며 에너지 넘치는 옥타브와 이어지는 오케스트라 총주의 박차오르는 음향은 강한 인상을 남기며 마무리한다.

▶ 배움 정리

1. 쇼팽의 '피아노 협주곡 제1번'을 예로 들어 협주곡의 악곡 구성과 특징 설명하기
2. 차시 학습 예고: '베르가마스크 모음곡'

평가하기

평가 기준	평가		
쇼팽의 '피아노 협주곡 제1번'을 감상한 후 작곡가, 협주곡의 특징, 각 악장별 음악의 느낌 등을 포함한 감상 소감 보고서를 작성하였는가?	상	중	하

교사 지도 자료

쇼팽 "피아노 협주곡" 제1번 각 악장별 느낌	
제1악장	제1악장은 고전 협주곡의 제1악장 형식을 따르고 있다. 제1주제의 제시는 오케스트라 합주로 이루어지며 긴 오케스트라의 서주에 이은 피아노 선율은 사모하는 여인에 대한 젊은 쇼팽의 수줍은 열정이 표현된 듯하다. 제2주제는 현이 연주하는 칸타빌레로 이 선율이 반복된 후 다시 제1주제가 나타나며 피아노 독주를 이끈다. 아상곡을 생각나게 하는 제2악장은 대중적으로 잘 알려진 악장이다. 전체적으로 조용하지만 달콤하고 서정적이며 그 안에 애수어린 느낌도 들어있다.
제2악장	c# 단조로 시작되는 짧은 주제에 이어 피아노에 의해 제시되는 론도는 마치 모차르트를 연상시키듯 발랄하고 우아하게 연주된다.

모음곡 '베르가마스크'

제재 개관

본 제재에서는 드뷔시의 모음곡 '베르가마스크'를 감상하며 드뷔시의 음악적 어법의 특징을 이해하고, 감상 비평문을 작성할 수 있도록 하였다. 또한 베토벤의 '월광 소나타 제1악장'과 비교 감상하여 작곡가마다 다른 음악적 표현방법의 차이점을 파악하도록 구성하였다.

학습 목표

- 드뷔시의 모음곡 '베르가마스크'를 음색의 변화에 집중하면서 감상해 보자.
- 드뷔시의 '달빛'과 베토벤의 '월광 소나타 제1악장'을 비교 감상하고, 느낌을 이야기해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 제재곡의 작곡자, 음악적 특징, 음악적 표현 방법을 이해하고, 감상한 후 감상 비평문을 작성할 수 있도록 지도한다.
- 드뷔시의 '달빛'과 베토벤의 '월광 소나타 제1악장'을 비교 감상하여 음악적 표현 방법의 차이를 파악할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 드뷔시 모음곡 '베르가마스크'
 - 베토벤 '월광 소나타 제1악장'
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징	• 음악적 감수성
	• 음악적 안목	
내용 요소	• 음악적 표현	• 음악의 가치 인식
	• 음악의 시대별 특징	
기능	• 이해하기	• 비교하기
		• 표현하기
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

보충 자료

드뷔시와 모음곡 '베르가마스크'

프랑스 인상주의 음악을 대표하는 클로드 드뷔시의 모음곡 '베르가마스크'는 특유의 아름답고 간결한 멜로디로 그의 피아노 작품 가운데 가장 높은 인기를 누릴 뿐만 아니라, 그의 프랑스적 취향을 보여주는

대표적으로 손꼽을 수 있다.

'프렐류드', '미뉴에트', '달빛', '파스피에' 네 개의 곡을 모아놓은 이 모음곡은 드뷔시가 23세인 1890년에 작곡했는데, 이후 1905년에 처음으로 출판되었다.

젊은 시절 바그너에 열광하고 무소르스키에 감동받으며 이국적인 취향에 자극을 받았던 드뷔시는 특정 화성의 울림과 그 기능을 중시했다. 그 결과 드뷔시는 '음색'을 음악의 중요한 요소로 생각했고, 풍부하고 무한한 표현력을 갖춘 독자적인 음악 어법을 구사하게 되었다.

드뷔시는 프랑스 바로크 시대 작곡가들에 대해서도 무한한 예찬을 보낸 바 있다. 모음곡 '베르가마스크'에서도 이러한 경향이 잘 드러난다. 네 곡 모두에서 후기 낭만주의 특유의 서정적이고, 따뜻한 분위기가 느껴지며 독특한 화성과 신비로운 음색을 바탕으로 한 바로크적인 색깔이 돋보이고 있다. 특히 '전주곡'의 독특한 터치감은 류트나 클라비앵을 위한 전주곡을 연상시킨다. 이어 등장하는 전형적인 바로크 무곡인 '미뉴에트'와 '파스피에'는 충분히 감동적이다. 한편 독립적으로도 자주 연주되는 '달빛'은 그 신비로운 화성과 은유적 분위기로 인해 '신고전주의자 드뷔시'의 음악적 신념을 드러낸다.

학습 활동

1차시

배움 열기

- 드뷔시의 모음곡 '베르가마스크'를 감상하며 작곡가가 음색을 어떻게 표현했는지 이야기하기

찾아보기

- 드뷔시 모음곡 '베르가마스크'

<https://goo.gl/a2RmK7>

배움 전개

1. 작곡가 드뷔시와 음악의 특징 이해하기

작곡가 드뷔시

인상주의 음악을 정착시킨 클로드 드뷔시는 1872년 파리 음악원에 입학하여 피아노를 공부하였고, 1880년에는 작곡 과정으로 들어가 작곡가의 길을 걸었다. 1884년 칸타타 '돌아온 탕자'로 로마대상을 수상하는 등 작곡가로서 명성을 얻기 시작했다. 1888년 이후에는 바그너 음악에 심취하여 바이로이트에 가서 그의 음악을 직접 전했고, 1889년 파리 박람회에서는 러시아의 관현악 음악과 자바인들의 음악을, 또 무소르스키의 '보리스 고두노프'를 처음 알게 되었다.

2. 드뷔시의 모음곡 '베르가마스크' 제1곡부터 제4곡 중 가장 인상적인 악곡을 선정하여 감상 비평문 작성하기

비평문 작성 방법

1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

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 오베라 "펠레아스와 멜리장드", "아상곡", "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.

인상과 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.

Moderato(tempo rubato)

제2곡 | 미뉴에트(Minuet)

18세기 무곡 양식을 현대적인 감각으로 살린 우아하고 신명한 곡이다.

Andantino

제3곡 | 달빛(Clair de lune)

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

Andante très expressif

제4곡 | 파스피에 무곡(Passepied)

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

Allegretto ma non troppo

감상하기

- 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'

예시)

감상 비평문 예시

프랑스 인상주의 음악을 대표하는 클로드 드뷔시의 모음곡 '베르가마스크'는 드뷔시 특유의 아름답고, 간결한 멜로디로 그의 피아노 작품 중 높은 인기를 누리는 작품이다. 모음곡 '베르가마스크'는 '전주곡', '미뉴에트', '달빛', '파스피에'의 4곡으로 되어 있다. 특히, '달빛'은 드뷔시가 이탈리아 유학 당시 베르가모 지방에서 받은 인상을 자유분방하고, 환상적 색채로 옮겨 놓은 작품이라고 하는데 아름다운 달빛을 연상하게 하는 달콤한 선율과 세련된 화성으로 밤하늘의 달빛에 빠져들게 하는 느낌을 준다.

3. 모음곡 '베르가마스크' 제3번 '달빛'과 베토벤의 '월광 소나타 제1악장' 비교 감상 후 느낌 이야기하기

예시)

드뷔시의 '달빛'	베토벤 '월광 소나타 제1악장'
드뷔시의 '달빛'에 대한 감상 느낌을 한 단어로 표현하면 '환상'이라고 표현할 것 같다. 별이 예쁜 밤하늘과 달빛이 비추는 호수가 연상되는 신비로운 느낌의 작품이다.	드뷔시의 '달빛'이 환상적인 느낌이라면, 베토벤의 월광 소나타 제1악장은 '고뇌'라고 표현할 것 같다. 섬세한 감정을 절제된 음악으로 표현하였다.

▶ 배움 정리

1. 드뷔시의 음악적 특징에 대하여 설명하기
2. 차시 학습 예고: '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번

✎ 평가하기

평가 기준	평가
드뷔시의 모음곡 '베르가마스크'를 감상한 후 작곡가, 음악의 특징, 악장별 음악의 느낌을 포함한 감상 비평문을 작성하였는가?	상 중 하

📖 교사 지도 자료

드뷔시의 음악 세계

드뷔시의 음악이 어렵게 느껴지는 이유는 조성에 익숙해져 있기 때문이다. 조성 체계에서 화성 진행을 해결하기 위한 중간 과정에 등장하는 변화음들을 드뷔시는 협화음으로 취급하는 경향이 있고, 바로 이 부분에서 생소함을 느끼게 된다. 그가 20세기 음악에 끼친 중요한 영향 중 하나는 화성을 가지고 색채 효과를 얻어냈다는 것이다. 드뷔시는 5음 음계 및 온음계, 7도 및 9도 화음을 많이 사용하고, 중세 교회 선법들을 변형시켜 자신의 작품에 적극적으로 활용했다.

버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡 중 왈츠 2번

제재 개관

본 제재에서는 쇼스타코비치의 '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번을 감상하며 작곡가, 음악의 특징, 러시아 음악의 민속적 색채 등을 이해하고, 이를 포함한 감상 비평문을 작성할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 쇼스타코비치의 '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번을 감상하며 다양한 악기들의 음색을 느껴보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 제재곡의 작곡자, 음악적 특징, 음악적 표현 방법을 이해하고, 감상한 후 감상 비평문을 작성할 수 있도록 지도한다.
- 제재곡에 사용된 다양한 악기들의 음색을 파악할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상
 - 쇼스타코비치 '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번
 - 영화 "번지 점프를 하다"
 - 영화 "아이즈 와이드 셋"
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량	• 자기 관리 역량
영역	• 감상	• 비평
핵심 개념	• 음악적 특징	• 음악적 감수성
	• 음악적 안목	
내용 요소	• 음악적 표현	• 음악의 가치 인식
	• 음악의 시대별 특징	
기능	• 이해하기	• 비교하기
성취 기준	• [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. • [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. • [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다.	

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 제5번", "피아노 3중주" 등이 있다.

작품 해설

이 작품은 소비에트 연방 시절 러시아의 작곡가였던 쇼스타코비치가 러시아 풍의 서정적인 선율을 '왈츠'라는 음악 형식에 담아서 제2차 세계대전 관심을 음악으로 표현한 작품이다.

'재즈 오케스트라를 위한 모음곡 2번'으로 잘못 알려져 왔던 이 모음곡은 작곡가의 다른 작품으로부터 유래한 곡들의 모음곡으로 이루어져 있으며, 대릭 후의 '쇼스타코비치 카탈로그'에서는 작품 제목을 '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡'으로 기재하고 있다. 모음곡 중 '왈츠 2번'은 영화 "아이즈 와이드 셋", "텔미 섬섬", "번지 점프를 하다"에 삽입되어 널리 알려졌다.

감상하기

- 1 다양한 악기들의 음색을 느끼면서 감상해 보자.
- 2 부분 3부 합창으로 편곡된 '재즈 모음곡'을 노래부르며 다른 성부와의 화음을 느껴 보자.

재즈 모음곡 인인경 작사 · 편곡 | 쇼스타코비치 작곡

노 래 하 라 그 리 고 춤 을 수 -
아 라 아 들 다 운
음 악 소 리 가 들 - 리 운 다 (후략)

156

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

1. '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번이 연주되는 영화 장면 감상하기
 - 영화 장면을 찾아보고, 감상해 본다.
 - 음악을 감상해 보고, 느낌을 이야기해 본다.

🔍 찾아보기

- 영화 "번지 점프를 하다"
<https://goo.gl/WCSWaV>
- 영화 "아이즈 와이드 셋"
<https://goo.gl/5TZ8wZ>

2. 제재곡에 어울리는 영화 장면 상상하기

✓ Tip 내가 영화 감독이라면 어떠한 장면에 제재곡을 배경 음악으로 사용할지 생각해 보게 한다.

▶ 배움 전개

1. 작곡가 쇼스타코비치에 대해 알아보기

작곡가 쇼스타코비치

드미트리 쇼스타코비치는 페테르부르크 출생으로 어려서부터 페테르부르크음악원 출신의 피아니스트인 어머니에게 피아노기초를 배우고, 11세 때 글라세르의 음악학교에 들어가 정규 작곡 공부를 시작하였다. 러시아 혁명 후인 1919년에는 페트로그라드음악원에 입학, L. 니콜라이에프에게 피아노를, M. 시타인베르크와 A.K. 글라주노프에게 작곡을 배우고, 1925년에 졸업하였다. 졸업 작품인 '제1교향곡'은 구소련뿐만 아니라 세계 악단에 그의 이름을 떨치게 하였다.

당시 페테르부르크에는 유럽의 새로운 경향의 음악, 스트라빈스키의 원시주의, 베르크의 표현주의 작품들이 한창 연주되어 그도 그들의 작품으로부터 큰 영향을 받았다.

한편 이 무렵부터 예술에서 이른바 사회주의 리얼리즘 운동이 전개되었는데, 그가 1934년에 발표한 '므첸스크의 맥베스 부인'은 공산당의 예술 운동에 역행한다는 이유로 비난을 받기도 하였다. 1937년의 '제5교향곡'으로 명예를 회복하고, 1940년 '피아노 5중주곡'으로 제1회 스탈린상을 받았다.

1937~1941년에는 페테르부르크 음악원, 1943~1948년에는 모스크바음악원의 작곡 교수를 지냈다. 작품으로는 15곡의 교향곡, 현악 4중주곡, 기악곡, 오페라, 오라토리오, 발레 음악, 영화 음악 등 많은 걸작을 남겼다.

2. 다양한 악기들의 음색을 느끼며 제재곡 감상하기

- 악기들의 음색을 느끼며 감상한다.

🔍 찾아보기

- 쇼스타코비치 '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번
<https://goo.gl/PdJgF2>

✓ Tip 제재곡을 감상하며 사용된 악기와 음색에 집중하여, 감상할 수 있도록 지도한다.

3. 쇼스타코비치 '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번의 감상 비평문 작성하기

비평문 작성 방법

1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

예시)

감상 비평문 예시

쇼스타코비치의 '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번은 스탠리 큐브릭의 영화 "아이즈 와이드 셋"에 사용되어 흥행을 이루며 세계 여러 나라의 영화 및 방송 음악으로 사용되었다. 우리나라에서는 김대승 감독의 영화 "번지 점프를 하다"에 사용되어 대중적인 클래식 음악으로 자리 잡았다.

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

왈츠풍의 경쾌한 느낌 속에 단조의 어둡고 다소 무거운 느낌이 표현되어 러시아의 민속적 색채를 더욱 매력적으로 느낄 수 있게 해주는 작품이다.

4. 부분 3부 합창으로 편곡된 '재즈 모음곡'을 노래 부르며 다른 성부와 화음을 느껴보기

- 다른 성부와 소리의 어울림을 느끼며 노래를 불러 본다.

▶ 배움 정리

1. 제재곡에서 느껴지는 러시아 음악의 민속적 색채에 대한 느낌 이야기하기

- 러시아의 민속적인 색채가 음악에 어떠한 영향을 주었는지 느낌을 이야기 한다.

2. 차시 학습 예고: '한국 환상곡'

📝 평가하기

평가 기준	평가		
'버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번을 감상한 후 작곡가, 음악의 특징, 러시아의 민속적 색채 등을 포함한 감상 비평문을 작성하였는가?	상	중	하

🎵 보충 자료

'버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡' 중 왈츠 2번

1956년 이후에 작곡한 것으로 추측되는 '버라이어티 오케스트라를 위한 모음곡(Suite for Variety Orchestra)'은 1988년 므스티슬라프 로스트로포비치가 런던 바비컨 센터에서 연주하며 서방세계에 처음 알려졌는데 이 당시 '재즈 오케스트라를 위한 모음곡 2번'으로 소개되면서 오해가 생긴 것이다.

악기 편성은 재즈 효과를 위해 두 대의 알토 및 테너 색소폰이 사용되고 트라이앵글, 탬버린, 사이드 드럼, 베이스 드럼, 심벌즈, 글로켄슈필, 실로폰, 비브라폰과 같은 확장된 타악기와 더불어 기타, 하프, 첼레스타, 피아노, 아코디언, 클라리넷, 오보에, 현악 파트 등이 풍부하게 사용된다. 이 모음곡에 등장하는 다양하고도 인상적인 주제들 대부분은 작곡가가 영화 "The First Echelon"에 사용했던 것을 다시 사용한 것이다.

제재 개관

본 제재에서는 안익태의 “한국 환상곡”을 감상하며 작곡가, 악곡의 구성을 이해하고, 악곡 감상을 통하여 애국심을 느낄 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 안익태의 “한국 환상곡”을 감상하며 관현악과 성악이 조화롭게 연주되는 악곡의 특징을 파악하면서 감상해 보자.

교수 · 학습 방법의 유의점

- 제재곡의 작곡가, 악곡의 구성을 이해하고, 감상한 후 감상 비평문을 작성 할 수 있도록 지도한다.
- “한국 환상곡”에서 표현하고자 하는 음악적 메시지를 역사적 장면 및 기타 자료를 활용하여 음악과 영상이 조화로운 영상 작품으로 제작할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원(CD) 및 영상 - “한국 환상곡”
- 학생: 악보, 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	<ul style="list-style-type: none"> 음악적 감성 역량 음악 정보 처리 역량 	<ul style="list-style-type: none"> 자기 관리 역량
영역	<ul style="list-style-type: none"> 감상 	<ul style="list-style-type: none"> 비평
핵심 개념	<ul style="list-style-type: none"> 음악적 특징 음악적 안목 	<ul style="list-style-type: none"> 음악적 감수성
내용 요소	<ul style="list-style-type: none"> 음악적 표현 음악의 시대별 특징 	<ul style="list-style-type: none"> 음악의 가치 인식
기능	<ul style="list-style-type: none"> 이해하기 	<ul style="list-style-type: none"> 설명하기
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> [12감비01-01] 여러 시대의 음악을 듣고 시대별 음악의 특징에 대해 설명한다. [12감비01-03] 음악을 듣고 작곡가나 연주자의 음악적 표현 특성에 대해 설명한다. [12감비01-04] 음악 작품이 지닌 음악적 의도와 특징을 이해하여 설명한다. [12감비02-01] 음악과 관련된 다양한 가치를 비판적 사고를 바탕으로 해석하고 평가한다. 	

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 “눈개”, 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 일컫는다. 호른의 서정적인 가락은 아름다운 금수강산을 표현하며, 이어 플루트와 금관 악기군이 대화풍으로 민요 가락을 노래하고 타럼으로 바뀌면서 흥겨운 농민들의 춤사위를 표현한다.

제2부 | 일제 강점기 시절 암울한 조국의 모습

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

제3부 | 조국의 광복

광복의 기쁨을 표현한 합창 부분으로 이 부분에서 ‘애국가’가 전조를 되돌리하여 합창으로 진행된다.

제4부 | 한국 전쟁과 재건

한국 전쟁을 승전 선율로 묘사하다 전통 아악의 정취가 울려 퍼진 뒤 애국가 가 다시 불리자면서 우렁찬 합창으로 대단원의 막을 내린다.

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

학습 활동

1차시

▶ 배움 열기

1. 안익태의 “한국 환상곡”에 대해 알아보기

안익태의 “한국 환상곡”

고조선의 개국을 알리는 것으로 시작해서 아름다운 강산에서의 평화로운 삶이 나타나다가 일제로 인한 암울했던 시간 속에서 항거하는 투쟁을 거쳐 광복의 기쁨을 맞이하게 된다. 그리고 한국 전쟁으로 인한 동족간의 전쟁까지의 흐름이 묘사되어 있다.

2. 작곡가 안익태에 대해 알아보기

작곡가 안익태

▲ 안익태 (1906-1965)

안익태는 평양 숭실학교를 다니다 일본 구니타치 음악학교에서 첼로를 전공하고, 미국에서 첼로와 작곡을 공부하였다. 1936년 유럽으로 건너간 그는 빈에서 20세기 최고의 작곡가로 명성을 떨치는 슈트라우스(리하르트)의 지도를 받았다. 한국 출신의 스페인 작곡가, 첼리스트, 트럼페터, 바이올리니스트, 지휘자로, 대한민국의 국가인 애국가를 작곡했으며, 대표 작품으로 “한국 환상곡”이 있다.

▶ 배움 전개

1. 안익태의 “한국 환상곡” 작곡 의도 이해하고 감상하기

Q 찾아보기

• 안익태 “한국 환상곡”
<https://goo.gl/swf7J2>

“한국 환상곡”의 구성	
	개국과 평화로운 우리 조국
제1부	고조선의 개국을 알리고, 조국을 묘사한 서정적인 우리 민요의 선율이 흐른다.
	일제 강점기 시절 암울한 조국의 모습
제2부	일제에 조국을 빼앗긴 설움이 무겁고 침통한 선율로 묘사된다.
	조국의 광복
제3부	조국의 광복을 기뻐하며 1절부터 4절까지 애국가 합창이 울려 퍼진다.
	한국 전쟁과 재건
제4부	6.25 전쟁의 비통함을 묘사한 후 애국가가 울려 퍼지며 장엄하게 끝난다.

2. “한국 환상곡” 영상 작품 제작하기

- 4개의 모듬을 구성하여 각각의 악곡에서 표현하는 역사의 장면들을 음악과 함께 영상 작품으로 제작한다.

- 1모듬: 제1부 | 개국과 평화로운 우리 조국
- 2모듬: 제2부 | 일제 강점기 시절 암울한 조국의 모습
- 3모듬: 제3부 | 조국의 광복
- 4모듬: 제4부 | 한국 전쟁과 재건

✓ Tip 음악에서 표현하고자 하는 역사적 장면 및 기타 자료를 활용하여 음악과 영상이 조화를 이루는 영상작품을 제작할 수 있도록 지도한다.

3. “한국 환상곡” 영상 작품 발표하기

4. 모듬별 영상 작품을 감상하며 감상 비평문 작성하기

비평문 작성 방법		
1단계	작품 이해 및 감상	작곡가에 대한 정보 작성
2단계	작품에 대한 해석	작품의 의미, 작품의 표현 방식, 작품의 효과 등에 대한 생각을 작성
3단계	작품에 대한 평가	작품에 대한 전반적인 평가 및 작품의 의의 작성

▶ 배움 정리

1. “한국 환상곡”의 악곡 구성과 작곡가가 음악적으로 표현하고자 하는 의도 설명하기

✎ 평가하기

평가 기준	평가		
“한국 환상곡”의 악곡 구성과 표현하고자 하는 음악적 의도를 설명할 수 있는가?	상	중	하

📖 보충 자료

“한국 환상곡” 더 알아보기

1936년 독일 베를린에서 작곡하였고, 1938년 작곡자 자신의 지휘로 더블린의 아일랜드 국립교향악단에 의해 초연되었다. 작품은 독일 후기 낭만파의 양식이 바탕을 이루고 있는 대작으로, 단군의 개국을 알리는 서정적인 선율로부터 시작하여 도중 외적의 침략으로 한때 나라를 잃기도 하나 항쟁 끝에 끝내는 광복을 맞이한다는 교향적인 대서사시로 되었다. 특히 후반부의 합창 부분에는 “애국가”의 선율이 흐르고 있어 매우 감동적이고도 인상적이다. 안익태의 대표작 가운데 하나로 한국에서는 1961년 서울시립교향악단과 KBS 교향악단 합동으로 이화여자대학교 대강당에서 초연되었다.

민족적인 색채를 느낄 수 있는 작품

스메타나 “나의 조국” 중 ‘몰다우’	“나의 조국”은 당시 오스트리아-헝가리 제국의 지배하에 있던 체코의 독립에 대한 염원이 담겨 있는 작품으로 스메타나의 민족주의 작품 중 걸작으로 꼽힌다. ‘몰다우’는 체코의 블타바강으로 이 작품에서는 체코의 자연과 역사를 애정어린 선율로 표현하였다. ‘몰다우’는 “나의 조국” 중 2번째 곡으로 스메타나의 작품 가운데 가장 유명하다.
시벨리우스 ‘핀란드어’	핀란드의 작곡가 장 시벨리우스가 34세 때 작곡한 교향시이다. 시벨리우스의 모든 작품 중에서 인기가 높은 작품 중 하나이다. 시벨리우스가 이 작품을 작곡하던 1899년 당시 핀란드는 니콜라이 2세가 다스리는 제정 러시아의 압제에 시달리는 속국이 었다. 자치권과 언어의 자유를 억압당한 핀란드 민중들은 곳곳에서 러시아에 저항하는 독립 운동을 일으켰다. 러시아 이전에 핀란드는 스웨덴의 지배하에 있었고, 시벨리우스는 스웨덴어를 사용하는 의사 집안에서 태어났다. 모국어인 핀(Fin)어는 나중에 배웠다. 그는 유학을 하면서 핀란드인으로서 자신의 민족적 정체성에 대해 고민하고 점차 깨달아 갔고, 이런 고민을 자신의 음악에 반영했다.