

음악 감상과 비평

III

시대와 함께하는 음악

한국 음악과 서양 음악의 시대적 흐름의 변화를 살피면서, 이와 관련된 음악을 감상해 보자. 시대적 의미, 음악적 특징, 맥락 등의 관점에서 음악을 듣고 비평할 수 있도록 하자.

종묘 제례악

학습 목표 종묘 제례악의 구성과 역사적 배경을 이해하며 감상할 수 있다.

“종묘 제례악”은 조선왕조의 왕과 왕비의 제사를 지낼 때 연주하는 악(樂), 가(歌), 무(舞)의 일체를 말한다. 한국의 중요 무형 문화재(현 국가 무형 문화재) 제1호이자, 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되어 있다. 세종 대왕이 ‘보태평’과 ‘정대업’을 작곡하였고, 약간의 개정을 거쳐 세조 때부터 “종묘 제례악”으로 채택되어 현재까지 종묘 제례 의식에 연주되고 있다.

1 “종묘 제례악”의 역사적 배경을 이해하며 감상하고, 음악의 역할과 필요성에 관해 토의해 보자.

종묘에서 제례를 지낼 때 연주하는 음악으로 댓돌 위에 편성되는 등가와 댓돌 아래에 편성되는 헌가로 나뉜다.

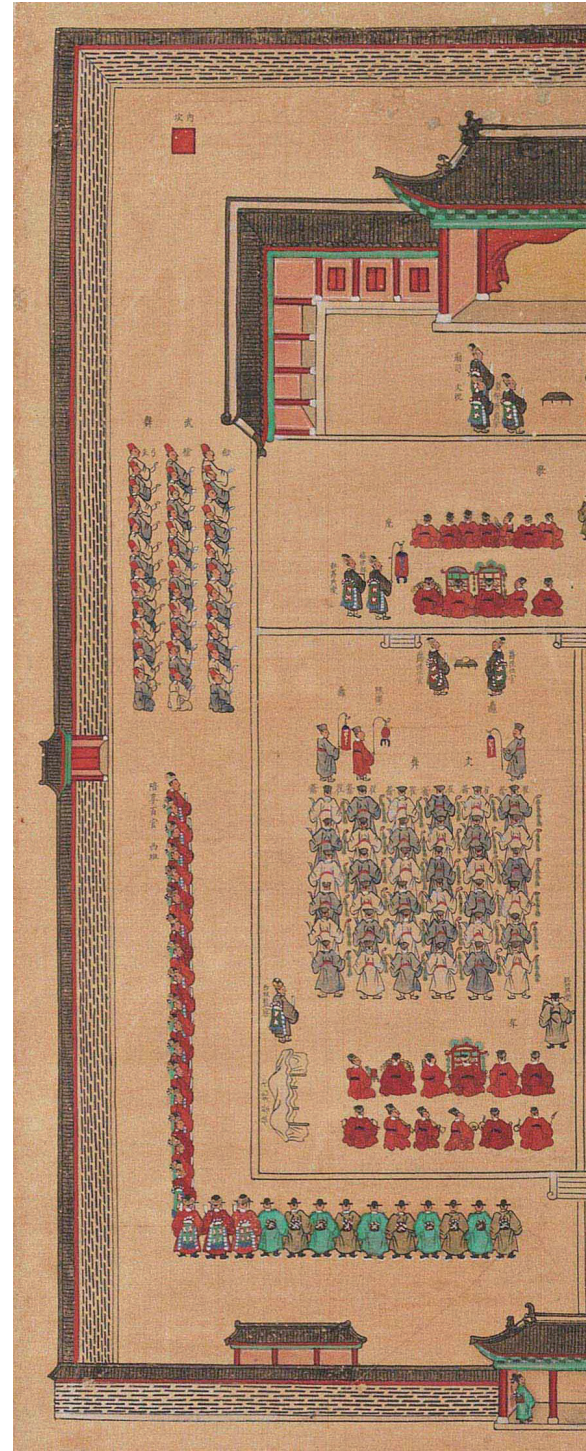
등가에 사용되는 악기(댓돌 위에 위치)

편종, 편경, 대금, 당피리, 박, 축, 어, 장구, 방항, 절고, 아쟁

헌가에 사용되는 악기(댓돌 아래 마당에 위치)

편종, 편경, 대금, 당피리, 박, 축, 어, 장구, 방항, 해금, 진고, 태평소, 징

가
(歌)

종묘에서 제례를 지낼 때 ‘보태평’과 ‘정대업’에 맞추어 부르는 노래 악장이다. 조선 왕들의 문덕을 칭송하는 보태평(11곡)과 무공을 칭송하는 정대업(11곡)으로 이루어져 있다.

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

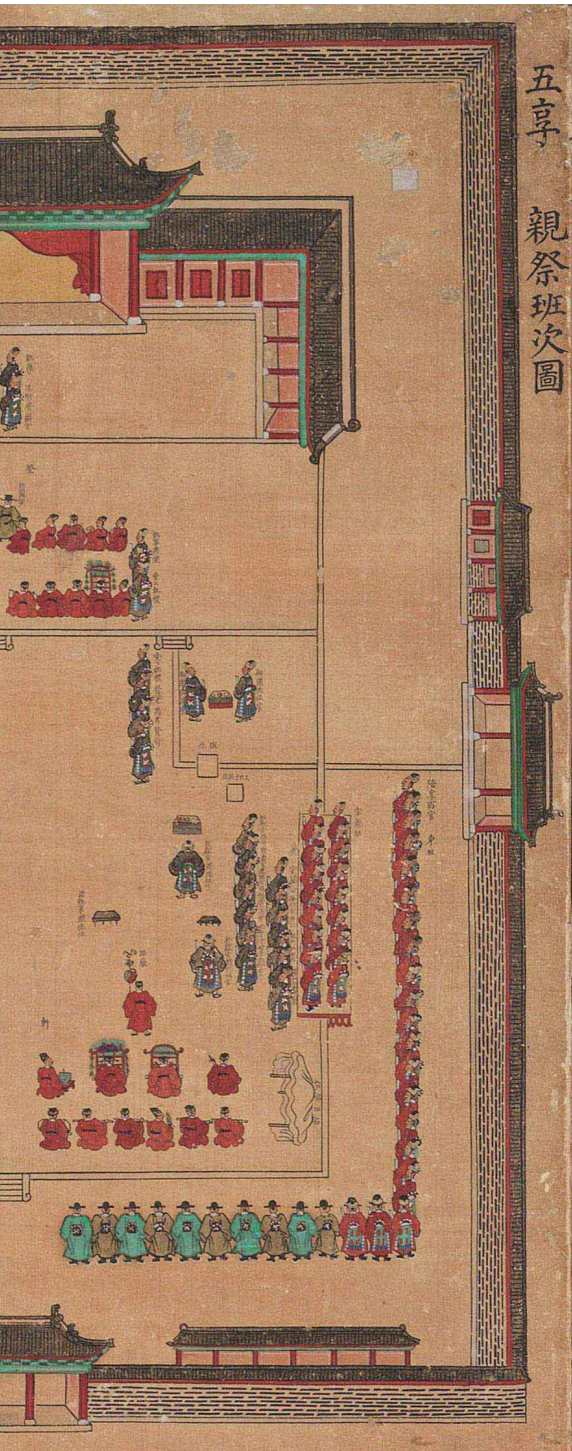
보태평 중 제곡 희문

국립국악원

♩ = 27

세 더 어 억   계 아 -   후 우 -
世 德   啓 我   後

*세덕계아후(世德啓我後): 대대로 덕을 쌓으시어 우리 후손을 여시니

무
(舞)

종묘에서 제례를 지낼 때 추는 춤인 일무를 말한다. 일무의 일은 열을 지어 추는 춤이며, 팔일무는 총 64명(8행×8열)이 추는 춤이다. 보태평을 연주할 때 추는 문무와 정대업을 연주할 때 추는 무무가 있다.

문무(보태평지무)

무무(정대업지무)

학문의 덕

왼손에 약, 오른손에 적을 들고 영신, 전폐, 초헌에서 춘다.

군사상의 공

앞의 4줄은 목검, 뒤의 4줄은 목창을 들고 아헌과 종헌에서 춘다.

‘오향친제반차도’

한국 음악사

기원전 57년

상고 시대

청동방울 팔주령

- 부여의 영고, 고구려의 동맹, 동예의 무천과 같은 제천 행사
- 뼈 피리, 청동 방울 악기

왕산악

기원전 57~676년

삼국 시대

- 왕산악이 중국에서 들어온 칠현금을 개량하여 거문고를 만들음.
- 백제 금동 대향로의 5악사
- 가야의 우륵에 의해 가야금 전파

범패

- 진감선사에 의해 당나라에서 범패가 전래
- 삼현 삼죽의 악기 편성이 널리 사용

676~935년

통일 신라 발해 시대

편종

918~1392년

고려 시대

- 편종, 편경과 함께 전래된 대성아악(문묘 제례악)
- 팔관회와 연등회에서 음악을 연행

『악학궤범』의 악기 도설

1392~1592년

조선 전기 시대 (임진왜란 이전)

- 세종 대왕 때 율관 및 편종, 편경의 제작, 박연의 아악 정비, 정간보 창안, 봉래의 등의 향악곡 창작
- 세조 때 오음약보 창제, 세종 대왕의 정대업·보태평을 다듬은 뒤 중묘 제례악으로 채택
- 성종 때 악서 『악학궤범』 편찬

1592~1894년

조선 후기 시대 (임진왜란 이후)

- 임진왜란과 병자호란을 겪으며 조선 전기의 아악 규모가 축소되고 당악이 향악화됨.
- 남도 무속 춤의 반주 음악에서 기원한 시나위, 산조, 판소리 등의 음악이 성행함.
- “영산회상”, “가곡”, “가사”, “시조” 등의 정악곡들이 만들어짐.
- 단가, 잡가, 민요, 풍물 등이 발전

춘앵전(향악 정재)

가곡

판소리

1894년~현재

근현대 시대

- 갑오개혁과 더불어 국악의 양상이 바뀜.
- 1951년 국립국악원 개원
- 국악과 다른 장르가 결합한 크로스오버 음악 등장

국악 관현악단

서양 음악사

~A.D. 500년

고대 음악

- 종교 의식과 축제를 위한 음악
- 피타고라스의 음률 실험

피타고라스 음률 실험

500년~1450년

중세 음악

- 그레고리오 성가를 중심으로 교회 음악 발달
- 오르가눔(다성 음악)의 시작
- 네우마 기보법과 계명창법이 만들어짐.

그레고리오 성가

귀도의 손

1450~1600년

르네상스 음악

조스캥

- 세속 음악과 코랄 음악 발달
- 대위법적 성악곡 발달
- 오선보, 악보 인쇄술 발달

1600~1750년

바로크 음악

- 장·단조의 조성음악 확립
- 화성 음악의 발생
- 오페라, 오라토리오 등 극음악 발달
- 비발디, 바흐, 헨델 등

바흐의 가족

1750~1820년

고전주의 음악

모차르트 어린 시절

- 화성 음악의 발달
- 형식미 추구와 소나타 형식의 완성
- 절대음악 추구
- 실내악, 교향곡, 협주곡 등 기악의 연주 형태 확립 및 기악 음악 발달
- 하이든, 모차르트, 베토벤 등

1820~1900년

낭만주의 민족주의 음악

- 예술가곡, 표제 음악의 발달
- 자유로운 형식이 발달
- 관현악법 확대
- 오페라 발전 및 악극의 탄생
- 민족적인 색채가 짙은 음악
- 슈베르트, 쇼팽, 멘델스존, 차이콥스키, 그리그 등

슈베르트 마왕

1900년~현재

근현대 음악

슈트크하우젠

- 불협화음, 인상주의, 표현주의, 원시주의, 12음 기법, 무조음악, 구체 음악, 우연성 음악, 전자 음악 등 다양한 음악 양식 공존
- 다양한 음악 경향과 실험적 도전이 일어남
- 크로스오버 음악
- 드뷔시, 쇤베르크, 슈트크하우젠, 케이지 등

고려 시대 음악 918~1392년

학습 목표 고려 시대 음악의 특징을 이해하고 설명할 수 있다.

통일 신라의 음악 문화가 전승되어 우리 고유의 향악과 당나라의 당악, 송나라와 교류하며 편종, 편경과 함께 전래된 대성 아악을 받아들여 향악, 당악, 아악으로 구분되기 시작하였다. 팔관회와 연등회 같은 국가적인 행사에서 악(樂, 기악), 가(歌, 노래), 무(舞, 춤)가 연주되었다.

향악 사모곡, 청산별곡, 한림별곡 등의 고려 속 악이 있으며, 악기로는 가야금, 거문고, 향비파, 대금, 중금, 소금 등의 통일 신라 시대의 삼현 삼죽에 당악기인 해금, 장고, 박이 향악으로 연주되었다.

삼현 육각 악기
악기 편성: 향피리 2개, 대금 1개, 해금 1개, 장구 1개, 북 1개

문묘 제례악 “문묘 제례악”은 고려 예종 때 중국 송나라에서 들어온 곡으로 공자를 비롯한 유학자들의 위패를 모신 문묘에서 제사를 드릴 때 연주하는 음악과 춤을 말한다. 가사 한 음절에 음이 하나가 붙는 1자 1음 구성이며, 음의 길이가 균등하고 관악기의 끝 음을 위로 끌어올리는 것이 특징이다. 현재까지 전해지고 있는 유일한 아악곡이다.

1 “문묘 제례악”의 ‘황중궁’을 감상하며 음악적 특징을 파악해 보자.

황중궁

국립국악원

黃 南 林 如 太 姑 南 林 應 南 葵 姑 南 林 黃 太
 황 남 임 고 태 고 남 임 응 남 유 고 남 임 황 태

조선 전기 시대 음악

1392~1592년

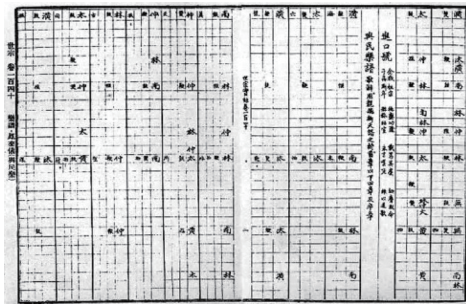
학습 목표 조선 전기 시대 음악의 특징을 이해하고 설명할 수 있다.

III 시대와 함께하기 음악

유교를 숭상하여 예와 악을 중히 여겼다. 세종 대왕은 아악기 제작에 관심을 가졌으며, 유량악보인 정간보를 창안하였고 ‘여민락’, ‘보태평’, ‘정대업’ 등을 창작하였다. 세조는 ‘정대업’과 ‘보태평’을 정리하여 ‘중묘 제례악’으로 채택하였으며, 정간보를 개량하여 오음약보를 창안하였다. 성종은 음악 이론, 악기 진설법 등을 기록한 『악학궤범』을 편찬하였다.

세종 대왕의 대표적인 음악적 업적

- 율관 및 편경 제작
- 정간보 창안
- 아악 정비
- 향악 창작

정간보

편경

1 ‘여민락’을 감상하며 음악적 특징을 파악해 보자.

대금	林 淸 - - - N	ㄴ 林	^ 南 ^ 林 - - - ^ 南	潢	- - L	ㄱ L Z
피리	休 黃 -	ㄴ 休	備 休 - - - ^ 備	黃	ㄴ	△

♩. = 30

대금

피리

🎧 **여민락**: 세종 때 한문으로 된 용비어천가 중 1~4장 그리고 125장을 노래하던 성악곡이었으나 현재는 관현합주곡으로 전해지고 있다. 1~3장은 1장단 20박, 4~7장은 1장단 10박으로 빠르게 연주한다.

조선 후기 시대 음악 1592~1894년

학습 목표 조선 후기 시대 음악의 특징을 이해하고 설명할 수 있다.

임진왜란과 병자호란 등의 전란으로 궁중 음악이 축소되었다. 반면 가곡, 가사, 시조 등의 풍류 음악이 만들어지고, 단가, 잡가, 민요, 판소리 등의 성악곡과 풍물, 시나위, 산조 등의 기악곡인 민속악이 발전하였다. 순조 때 춘앵전 등 궁중정재가 창작되었다.

시조 시조 시를 가사로 하는 3장 형식의 노래이다. 종장의 끝 세 글자는 부르지 않으며, 무릎장단이나 장구 등으로 반주한다.

가곡 시조 시를 가사로 하는 5장 형식의 노래이다. 가야금, 거문고, 해금, 대금, 세피리, 장구로 반주하며 단소와 양금이 더해지기도 한다.

八		五		초장
⊙	黃仲	박아	⊙	⊙
⊗			⊗	⊗
		쓰		
○	仲	느	○	○
⊗			⊗	⊗
○	仲	냐	○	○
○			○	○

장중하게

동창이 박았느냐
남구만 작시

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

“가곡” 연주

2각	1각	초장		
太林	아아	仲仲	동차	⊙
仲	아-	-		⊗
林潢	아으	備太	아앙	
林仲	았느	黃	이	○
仲	으	黃	이-	⊗
		太	이	
		黃太備林	이이이이	
			이	⊗
				○
-仲	으	仲	이-	⊗
-太	으	備	이-	
黃	냐-	備太	박아	⊙
黃	아-			⊗
太△	아	仲	아	
		仲		○
		太	아	

유조 초수대편

영산회상

‘영산회상불보살’이라는 불교에 바탕을 둔 노래였으나 현재는 기악곡으로 정악의 대표적인 악곡이 되었다. 거문고가 중심이 되는 ‘현악 영산회상’, 향피리를 중심으로 하는 ‘관악 영산회상’, ‘현악 영산회상’의 기본 음역을 4도 낮게 이조한 ‘평조회상’으로 나뉜다.

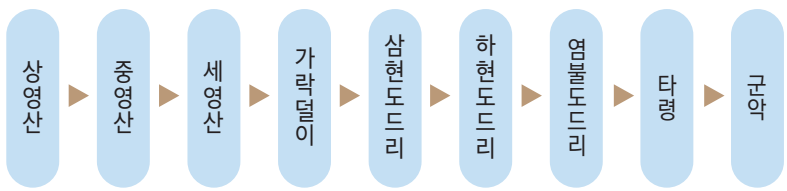

“영산회상” 연주

현악 영산회상 중 상영산

黃 = E♭   ♩ = 20 거문고보

“영산회상”의 연주 순서와 연주 방법

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.

▶ 연주 속도가 점점 빨라진다. 하현도드리는 ‘현악 영산회상’에만 나온다.

시나위

남도 무속 음악에서 나온 기악 합주곡으로 악보 없이 육자배기토리와 정해진 장단에 맞추어 즉흥적으로 연주하는 음악이다.

“시나위” 연주

1 조선 후기 시대 음악의 역사적 배경을 이해하고 악곡을 감상해 보자.

근현대 시대 음악

학습 목표 근현대 시대 음악의 특징을 이해하고 설명할 수 있다.

개화기와 갑오개혁, 일제 강점기 등 큰 변화를 겪은 시기로 음악에도 다양한 변화가 있었다. 국악 관련 기관들이 설립되었고, 서양 음악의 대중화와 함께 새로운 장르가 출현하였다. 일제 강점기에도 민속악은 자발적으로 발전하였고, 이왕직 아악부를 통해 정악이 계승되었다.

새로운 장르 출현

창극, 창작 국악곡, 사물놀이, 국악기의 개량, 다양한 장르와 결합된 크로스오버 음악 등 새로운 장르가 출현하였고, 새로운 시도들이 나타나며 국악이 대중화되었다.

위: 창극 '목민심서' 공연

아래: 창작 국악 '아리랑 환상곡' 연주

탄소전자해금 '아랑이'

1 창작 국악을 듣고 감상 경험을 공유해 보자.

- 풍년(박경훈)
- 월하정인(이지영)

정리와 평가 ... 한국 음악사의 흐름을 알고 음악적 특징을 설명할 수 있는가?

국악 크로스오버 음악

학습 목표 국악 크로스오버 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

크로스오버 음악이란 서로 다른 장르의 음악을 합한 새로운 형태의 음악이다. 국악 크로스오버 음악이란 국악이라는 음악 장르에 국악 이외의 다른 장르를 융합시킨 음악이다.

양방언

2018년 평창 동계 올림픽 대회에서 개막식, 폐막식 음악 감독으로 활동하였다. 클래식과 동양적 선율에 대중음악을 결합한 무경계의 음악을 표현하였다.

대표곡

- 제주의 왕자, Frontier, 차마고도
- Flowers of K

이날치 밴드

소리꾼과 리듬 악기 연주자가 모여서 만든 밴드이다. 전통 판소리를 현대적인 팝으로 해석하였다.

대표곡

- 범 내려온다

서도 밴드

전통음악의 요소를 팝과 혼합한 조선 팝의 창시자이다. 보컬 서도의 목소리와 건반, 베이스, 기타, 드럼, 퍼커션으로 풍성한 사운드를 내는 것이 특징이다.

대표곡

- 사랑가, 뱃노래

1 국악 크로스오버 음악을 감상해 보자.

2 국악 크로스오버 음악의 변화와 발전 양상을 파악해 보자.

민요의 종류

- **토속 민요** 지역 주민들에 의해 특정 지역에서만 불리는 민요이다. 그 지역의 생활 모습을 담고 있어 향토적이며 소박하다.
  - 대표곡: 노젓기 소리, 모심기소리
- **통속 민요** 전문 소리꾼에 의해 널리 알려진 민요로 가락과 형식이 잘 다듬어진 노래가 많다.
  - 대표곡: 진도 아리랑, 널리리아, 통영 개타령

서도민요(수심가토리)

애수적이고 콧소리를 내면서 중심 음 위의 '라' 음을 잘게 떨어주며, '도' 음을 흘러내린다.

- 대표곡: 수심가, 몽금포 타령 등

구성음

사름

평안도

황해도

경기도

충청도

전라도

남도민요(육자배기토리)

떠는소리, 평으로 내는 소리, 꺾는소리를 사용하여 가락이 구성지고 극적인 표현이 많다.

- 대표곡: 진도 아리랑, 강강술래 등

구성음

새타령

함경도

동부민요(메나리토리)

함경도, 강원도 지역은 주로 높은 음에서 낮은 음으로 흘러내리는 가락이 많고, 경상도 지역은 장단이 빠르고 흥겨운 민요가 많다.

- 대표곡: 신고산타령, 정선 아리랑, 웅혜야 등

구성음

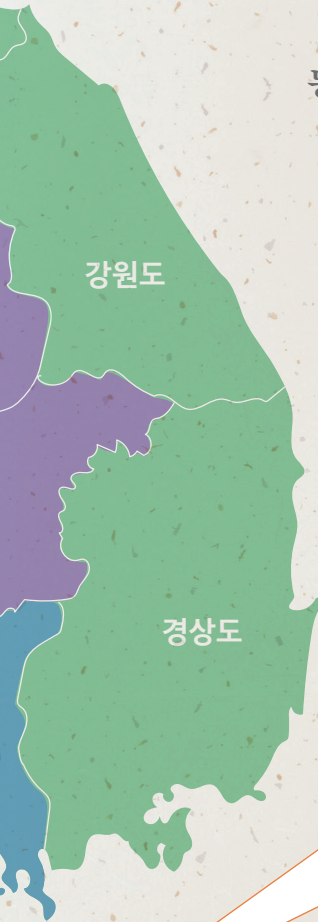

한오백년

*토리

민요의 음계, 발성, 시김새 등 지역별로 나타나는 음악적 특징

동해

강원도

울릉도

독도

경상도

경기민요(경토리)

가락이 부드럽고 서정적이며 순차 진행되는 선율이 많다.

- 대표곡: 군밤 타령, 날리리야 등

구성음

도라지타령

제주민요

제주도 특유의 방언이 가사에 나타나 독특한 느낌이 나고, 어업과 관련된 일노래가 많다.

- 대표곡: 오돌또기, 이야홍 타령 등

이어도사나

고대·중세 음악

~1450년

학습 목표 고대·중세 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

고대 음악

악기와 그림, 유물 등을 통해 음악을 유추해 볼 수 있으며, 피타고라스의 수리적 원리를 사용한 음계와 현악기 기타라, 관악기 아울로스 등을 사용하였음을 알 수 있다.

기타라

아울로스

중세 음악

교회 음악을 중심으로 단선율로 된 무반주 성악곡인 그레고리오 성가가 성장하였다. 9세기 이후에는 다성 음악인 오르가눔, 12세기 초기에는 세속 음악도 성장하였다.

성 요한 찬가 중 당신의 종들이 마음껏

귀도 다레초 작곡

Ut que-ant la - xis Re-so-na-re fi-bris Mi - ra ge-sto - rum Fa-mu-li tu - o - rum.
Sol - ve - pol - lu - ti La - bi - i re - a - tum, Sanc - te - Jo - an - nes.

귀도 다레초는 “성 요한 찬가” 가사의 각 구절 첫 글자 ‘우트, 레, 미, 파, 솔, 라’를 따서 계명창법을 창안하였다. 훗날 ‘시’ 음이 추가되고, Ut(우트)는 ‘도’ 음으로 변경되었다.

1 중세 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

르네상스 음악

1450~1600년

학습 목표 르네상스 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

고대 그리스·로마 문화의 부활이 일어나고, 인본주의적 문예 부흥이 일어난 시기이다. 인쇄술의 발달로 악보가 대량으로 보급되고, 샹송, 마드리갈 등의 세속 음악이 발달하기 시작하였다.

모테트 내 아들 압살롬

조스캥 작곡

Superius
Absalon
Ab - sa - lon, fi - li mi

Altus
Absalon
Ab - sa - lon,

Tenor
Absalon
Ab -

Bassus
Absalon
Ab -

(르네상스 음악 성부 명칭)

fi - li mi, fi - li mi,

fi - li mi, fi - li mi, fi

sa - lon, fi - li mi, fi - li mi, Ab - - - sa

Ab - sa - lon, fi - li mi,

대위법이 발달한 시기에 작곡된 이 곡은 소프라노가 먼저 시작하고, 알토와 테너와 베이스가 적당한 거리를 두어 같은 선율을 노래하는 모방 기법으로 작곡되었다.

1 모방 기법의 특징을 이해하며 감상해 보자.

더 알아보기

- 모테트: 르네상스 시대의 라틴어 가사로 된 4~6성부의 합창곡이다.
- 대위법: 선율적 독립성을 지닌 둘 이상의 멜로디를 동시에 결합하여 작곡하는 기법이다.

조스캥

바로크 음악

1600~1750년

학습 목표 바로크 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

음악의 중심이 교회에서 궁정으로 옮겨졌다. 다성 음악이 완성되고 화성 음악이 생겨났으며, 장·단조 체계가 확립되었고 기악 음악이 발달하였다.

3대의 바이올린과 통주저음을 위한 카논과 지그

파헬벨 작곡

Sostenuto

Violino I
Violino II
Violino III
Violoncello
Cembalo

(바로크 음악 악기 명칭)

p espr.
p espr.

▶ **파헬벨(1653~1706)**: 독일의 작곡가 겸 오르가니스트로 세속 음악과 종교 음악에 걸쳐 방대한 작품들을 작곡하였다.

이 곡은 통주저음 악기의 첫 2마디 진행이 계속해서 반복되는 오스티나토 기법과 3대의 바이올린이 일정한 간격을 두고 똑같은 선율을 연주하는 카논 형식으로 구성되어 있다.

1 카논의 특징을 이해하며 감상하고, 허밍이나 가락악기로 표현해 보자.

① 카논: 한 성부가 주제를 시작한 뒤 다른 성부에서 그 주제를 똑같이 모방하면서 화성 진행을 맞추어 나가는 형식이다.

2 다양한 악기로 변주한 카논을 듣고 비평하며, 삶 속에서 향유하는 태도를 가져보자.

피아노 버전

일렉 기타 버전

바로크 음악의 대표 작곡가

비발디

1678~1741 | 이탈리아

작곡가 겸 바이올리니스트이며, 50여 곡의 오페라, 종교적 성악곡, 가곡, 사계 등을 작곡함.

• 바이올린 협주곡 '사계'

바흐

1685~1750 | 독일

작곡가 겸 오르가니스트이며, 대위법을 완성하고 칸타타, 마태 수난곡, 무반주 첼로 모음곡 등을 작곡함.

• 토카타와 푸가 라단조 BWV. 565

헨델

1685~1759 | 독일 → 영국

작곡가 겸 하프시코드 연주자이며, 음악의 어머니로 불림. 오페라와 종교 음악 등을 작곡함.

• 메시아 '할렐루야'

학습 목표 고전주의 음악의 특징을 이해하고 비평할 수 있다.

계몽주의의 영향으로 음악의 향유 계층이 교회나 궁정에서 시민으로 이동하였으며, 형식과 균형을 중시하여 소나타 형식이 완성되고 화성 음악이 발달하였다.

세레나데 제13번 사장조 중 제1악장 K. 525

Allegro

모차르트 작곡

‘아이네 클라이네 나흐트 뮤직’이라는 이 곡의 제목은 ‘밤의 작은 음악’이라는 뜻이다. 일반적인 세레나데는 연인의 집 창가에서 사랑을 고백하는 노래이지만, 18세기의 세레나데는 4악장 정도를 갖춘 실내 악곡을 의미한다. 이 곡은 현악 오중주로 구성되어 있고, 제1악장은 소나타 형식으로 되어 있다.

1 소나타 형식을 이해하며 제1악장을 감상해 보자.

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 조성으로 나타남.

2 고전주의 음악 중 소나타 형식으로 작곡된 곡을 찾아 비교·분석하고 비평해 보자.

고전주의 음악의 대표 작곡가

하이든

1732~1809 | 오스트리아

교향곡의 아버지로 불리며 관현악법과 소나타 형식의 기초를 확립하고, 고전파 음악의 발전을 주도함.

- 교향곡 제94번 '놀람' 제1악장

모차르트

1756~1791 | 오스트리아

음악의 신동으로 불리며 오페라, 교향곡, 협주곡 등 여러 장르에 걸쳐 명작을 작곡함.

- 교향곡 제40번 제1악장

베토벤

1770~1827 | 독일

악성이라 불리며 고전 음악을 완성하였고, 청각 장애를 이겨내고 수많은 곡을 작곡함.

- 교향곡 제5번 '운명' 제1악장

학습 목표 낭만주의 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

개인의 감정과 개성을 중요시하며 자유로운 형식의 악곡과 표제음악이 작곡되었다. 예술가곡과 교향시가 등장하였으며, 화려한 관현악법이 발달하였다.

환상 교향곡

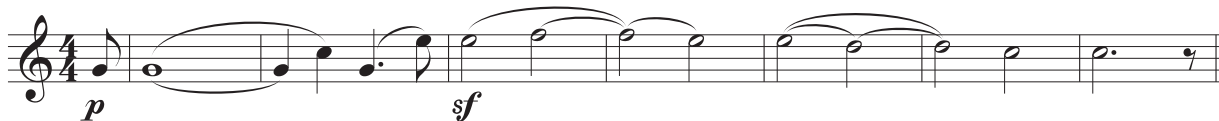
베를리오즈 작곡

제1악장 꿈, 열정 / c단조

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

연인을 상징하는 고정 악상

Allegro agitato e appassionato assai

가사:

고정 악상: 어떤 생각이나 인물을 나타내는 고정 선율을 반복 사용함으로써 감상자에게 곡의 통일성을 전달하는 기법이다.

제2악장 무도회 / A장조

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

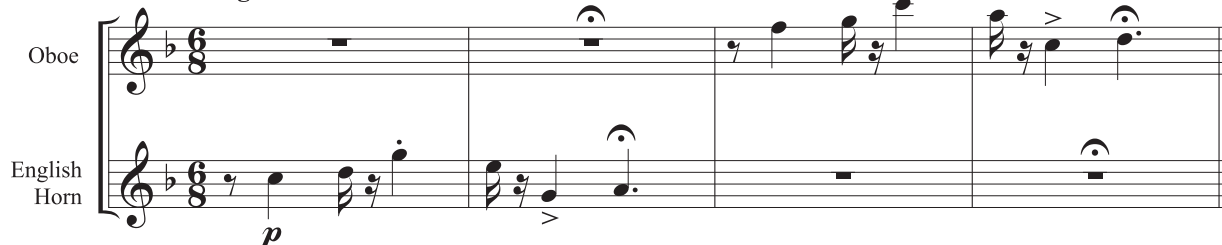
Valse, Allegro non troppo

제3악장 전원의 풍경 / F장조

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

Adagio

제4악장 사형장으로의 행진 / g단조-Bb장조

젊은 예술가는 꿈에서 그의 연인을 죽이고 사형을 당한다. 사형장으로 향하는 행진은 때로는 어둡고 거칠지만 눈부실 정도로 빛나는 행진곡으로 나타나며, 예술가는 죽음에 이르러 최후의 사랑을 회상한다.

제5악장 마녀들의 밤의 향연과 꿈 / C장조

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

- 1 표제음악을 이해하며 감상해 보자.
- 2 고정 악상을 이해하고 제1악장 고정 악상에 가사를 만들어 불러보자.
- 3 낭만주의 음악의 대표 작곡가를 조사하여 모둠별로 발표해 보자.

낭만주의 음악의 대표 작곡가

베버

1786~1826 | 독일

관현악기 음악의 선구자이며, 민화를 토대로 국민 오페라를 작곡함.

- 피아노곡 '무도회의 권유'

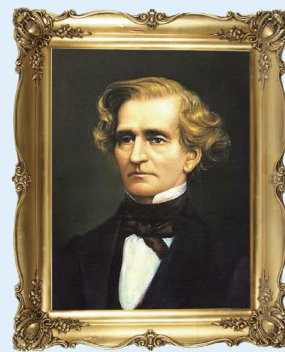

슈만

1810~1856 | 독일

예술가곡의 절정을 이루었던 작곡가이며, 교향곡을 작곡함.

- 연가곡집 '시인의 사랑'

베를리오즈

1803~1869 | 프랑스

표제 음악의 창시자이며, 관현악의 음색을 자유롭게 사용함.

- 교향곡 '환상 교향곡'

민족주의 음악

19세기~

학습 목표 민족주의 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

민족주의 음악은 19세기 후반에 민족의 해방을 목표로 등장하였으며, 자국의 역사와 전설, 자연 등을 소재로 가져와 민속의 리듬, 선율 등을 음악으로 표현하였다.

교향시 핀란드아

시벨리우스 작곡

러시아의 압박을 받던 핀란드인들의 고통받는 모습을 묘사하고, 승리와 영광을 표현하며 조국 핀란드를 찬미하는 모습을 음악으로 표현하여 핀란드의 민족혼을 일깨워 준 작품으로 평가받는다.

교향시 나의 조국 중 제2곡 몰다우

스메타나 작곡

조국 체코에 있는 몰다우 강의 흐름을 섬세하고 아름답게 묘사한 곡으로, 민족적인 소재를 사용하여 자연과 삶을 잘 묘사한 곡이다.

1 역사적 배경을 이해하고 민족주의 음악을 감상해 보자.

2 다양한 악기로 표현되는 '왕벌의 비행'을 감상하며 자신의 음악적 취향을 발견해 보자.

오페라 솔탄 황제 이야기 제2막 중 제1장 왕벌의 비행

반음계로 빠르게 하행하는 선율을 사용하여 벌떼의 모습을 긴박하고 경쾌하게 묘사하였다. 관현악 합주를 위한 곡이었지만, 다양한 악기로 편곡되어 연주되고 있다.

리코더 연주

첼로 연주

더 알아보기

- **교향시**
시나 회화에서 얻은 영감을 단악장의 관현악곡으로 표현한 음악이다.
- **러시아 5인조**
러시아 민족주의 음악을 이끈 작곡가 발라키레프, 큐이, 보로딘, 무소르스키, 림스키코르사코프이다.

민족주의 음악의 대표 작곡가

시벨리우스
1865~1957 | 핀란드

민족주의 음악의 대표 작곡가이며, 핀란드의 민족적 소재들을 많이 사용했음.

- 교향시 '타피올라'

스메타나
1824~1884 | 체코

오페라에서 민족적인 소재를 사용했으며, 교향시에서는 신곡일파의 영향을 받았음.

- 가극 '팔려간 신부'

림스키코르사코프
1844~1908 | 러시아

민족주의 음악의 대표 작곡가이며, 탁월한 관현악법으로 후대에 지대한 영향을 주었음.

- 교향곡 '세헤라자데'

근대 음악

19세기 말 ~

학습 목표 근대 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

근대 음악은 세기말의 불안과 급격한 사회 변화로 음악 또한 다양한 변화를 맞이하였다. 녹음기, 텔레비전 등 음악을 듣는 새로운 매체가 생겨났으며, 조성음악에서 벗어나려는 시도와 인상주의, 표현주의, 신고전주의 등 새로운 음악 사조가 등장하였다.

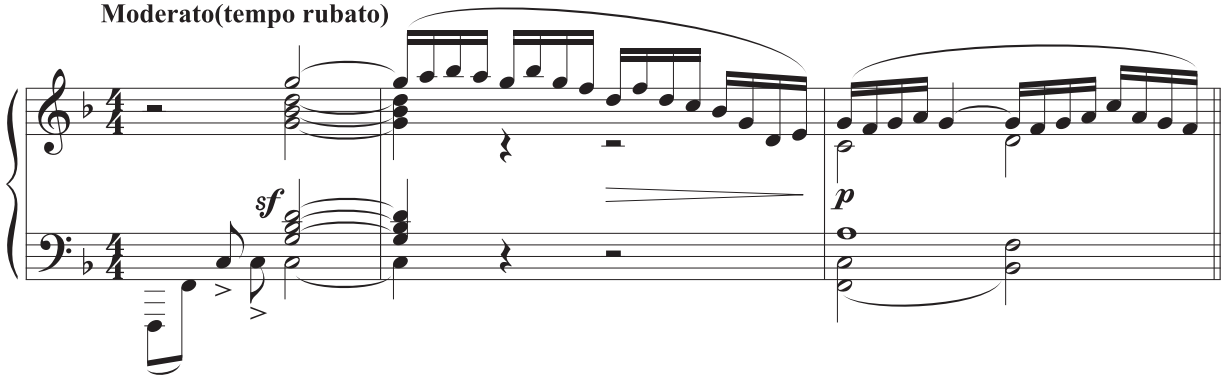
모음곡 베르가마스크

제1곡 전주곡

드뷔시 작곡

환상적인 아름다움이 흐르는 곡이다.

Moderato(tempo rubato)

제2곡 미뉴에트

18세기 무곡 양식을 현대적인 감각으로 살린 우아하고 선명한 곡이다.

Andantino

제3곡 달빛

아름다운 멜로디가 인상적인 달빛을 암시하고, 아르페지오는 달빛에 빛나는 색채를 묘사한다.

Andante très expressif

제4곡 파스피에 무곡

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

Allegretto ma non troppo

이탈리아 베르가모 지방의 인상을 바탕으로 만들어진 곡으로 드뷔시만의 음악적 개성이 나타난 초기 피아노곡을 대표하는 곡이다.

1 악곡의 특징을 파악하며 감상하고, 다양한 근대 음악을 조사하여 발표해 보자.

- 스트라빈스키의 발레 음악 '폴치넬라'
- 오네게르의 '퍼시픽 231'

2 드뷔시의 모음곡 베르가마스카 제3곡 '달빛'과 베토벤의 '월광'을 비교 감상하고, 느낌을 이야기해 보자.

월광 소나타 제1악장 베토벤 작곡

Adagio

더 알아보기

- **인상주의** 어떤 현상이나 사물에서 느낀 인상을 주관적으로 표현하고 음색에 집중한 음악을 말한다.
- **표현주의** 정형화된 음악 양식을 거부하고, 불협화음, 새로운 리듬 패턴 등 주관적이며 새로운 표현 형식과 수단을 적용한 음악을 말한다.
- **신고전주의** 낭만주의와 극단적인 표현주의 음악에 대한 반동으로 주관성과 표현성을 지양하고 음악의 형식과 객관성을 강조한 음악을 말한다.

현대 음악

학습 목표 현대 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

현대 음악(제2차 세계대전 이후~현재)은 무조 음악, 음렬, 예측할 수 없는 리듬 패턴, 독특한 음색을 얻기 위한 새로운 시도가 나타나고, 전자음악, 우연성 음악, 미니멀 음악 등이 탄생하였다. 오디오 기기의 발달로 상업적인 면과 대중음악의 요소를 받아들이며 다양한 형태의 음악이 공존하였다.

슈트크하우젠의 소년의 노래

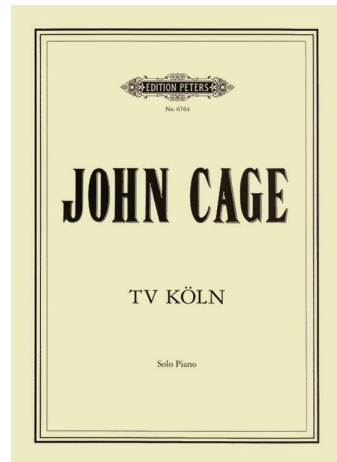
1956년 서부 독일 방송 콘서트홀에서 초연된 모습

전자음을 사람의 음성과 합성하거나, 1명이 부른 목소리를 녹음하고 가공해 여러 명이 부르는 효과를 내고, 전기 발진음을 음향 소재로 사용한 전자 음악 작품이다.

존 케이지의 4분 33초

우연성 음악

3악장으로 되어있는 악보에는 '조용히'라는 글만 쓰여 있고 연주 시간 동안 아무것도 연주하지 않는다. 연주자가 연주하지 않아도 공연자와 관객이 내는 모든 소리가 음악이 되는 작품이다.

버라이어티 오케스트라를 위한 모음곡 중 왈츠 제2번

Allegretto poco moderato

쇼스타코비치 작곡

러시아풍의 서정적인 선율을 재즈 어법을 사용하여 왈츠라는 춤곡 형식에 담아서 음악으로 표현한 작품이다.

- 1 현대 음악의 종류를 조사하고 발표해 보자.
- 2 현대 음악을 감상하며 작곡가가 나타내려는 의도를 파악해 보자.

더 알아보기

- 12음 기법 기본음이 없이 옥타브 안에 있는 12개의 반음을 중복 없이 사용하여 만든 음렬로 작곡하는 기법이다.
- 전자음악 전자기기를 조작하여 음색과 음길이, 음의 세기, 음높이 등을 아주 정밀하게 만들어 음악을 만드는 것이다.
- 우연성 음악 우연성을 작곡에 도입함으로써 연주에 인위적인 구성을 배제하고 우연성을 가한 음악이다.
- 미니멀 음악 최소한의 요소로 짧은 음형을 무한 반복하는 음악 양식을 말한다.

근·현대 음악의 대표 작곡가

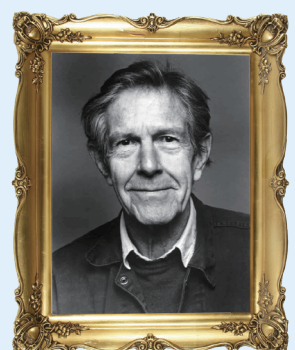
드뷔시
1862~1918 | 프랑스

후기 낭만주의 음악과 인상주의 음악의 대표적인 작곡가였음.
• 교향시 '목신의 오후에의 전주곡'

쇤베르크
1874~1951 | 오스트리아 → 미국

표현주의 음악가이며, 12음 기법을 창시하였음.
• '달에 홀린 피에로'

존 케이지
1912~1992 | 미국

우연성 음악의 개척자이며, 전자 음악을 작곡하였음.
• '상상 풍경 No. 4'

정리와 평가 ... 근대 음악과 현대 음악은 음악사적으로 어떻게 평가될 수 있는가?

음악과 그림의 만남 발표회

학습 목표 음악과 그림을 통해 예술을 이해하고 향유할 수 있다.

5단계 프로젝트

1 5단계 프로젝트에 따라 음악과 그림이 관련된 작품을 조사하고 발표해 보자.

2 단계 동기 부여하기

그림에 영감을 얻어 음악을 작곡하다!

예시 1

프리다 칼로
'비바 라 바다(인생이여, 만세)'
(1954)
수박조차 생김새와 숙성 단계가 다른데 인생은 어떻게겠는가!

감상곡

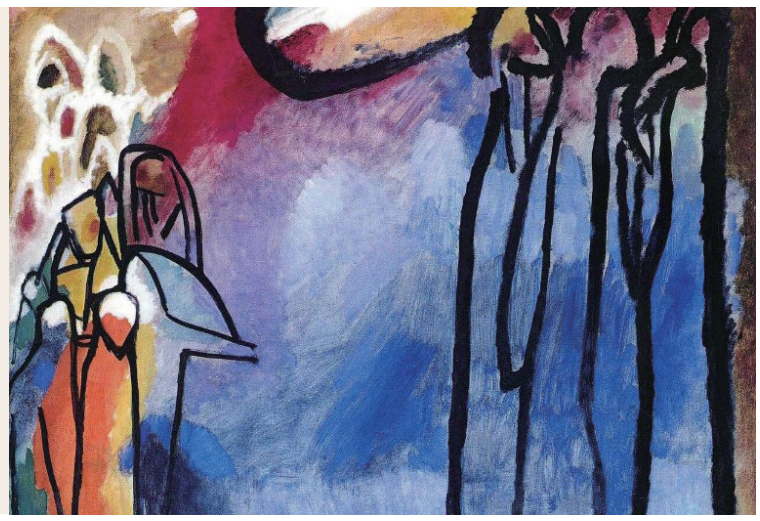
콜드플레이 '비바 라 바다'

프리다 칼로의 불굴의 강인한 삶에 영감을 받아 같은 제목의 곡을 작곡

음악에
영감을 얻어
그림을 그린다!

예시 2

칸딘스키 '즉흥 19'
(1911)
바그너의 "로엔그린"을 듣고 깊은
감명을 받아 그림으로 표현함.

▶ 감상곡 | 바그너 오페라 "로엔그린" 중 '혼례의 합창(결혼행진곡)'
중세문학 작품에서 소재를 가져다 바그너가 직접 각색하여 만든 작품

4 단계 제작하기

프레젠테이션 작성 시 유의점

- 그림 자료를 효과적으로 제시하기
- 음악을 재생하거나 노래 또는 연주하여 그림과 함께 감상할 수 있도록 하기
- 그림과 음악과의 관련성을 조사하고 예술적 가치를 작성하기
- 모둠원 이름 및 맡은 역할 적기

5 단계 발표하기

모둠 발표 후 평가하기

모둠 평가의 내용	상	중	하
음악과 그림을 효과적으로 제시하였는가?			
음악과 그림의 관련성을 조사하고 예술적 가치를 논하였는가?			
음악과 그림을 통해 예술을 이해하고 향유하였는가?			