

청소년을 위한 관현악 입문

교과서 64쪽

청소년을 위한 관현악 입문 악기별 특징과 음색을 느끼며 감상할 수 있다. QR 33

브리튼이 영국 정부의 의뢰를 받아 제작한 청소년 교육용 음악으로, 관현악에 사용되는 악기들의 종류, 음색, 특징 등 해설이 곁들여 있다. 퍼셀의 주제를 바탕으로 한 13개의 변주곡과 브리튼의 푸가로 구성된다.

악기별 특징과 음색을 느끼며 감상해 보자.

리셀의 주제

브리튼의 푸가

악기군의 특징을 이해하며 감상해 보자.

제1부 퍼셀 주제의 악기군별 연주
관현악 → 목관 악기군 → 금관 악기군 → 현악기군 → 타악기군 → 관현악의 순으로 연주함

제2부 퍼셀 주제의 악기별 연주
목관 악기 → 현악기 → 금관 악기 → 타악기 순으로, 높은 음역에서 낮은 음역 악기로 13번 연주됨

제3부 브리튼 주제의 푸가 연주
악기를 하나씩 추가해 관 악기 → 관악기 → 금관 악기 → 타악기(이후 브리튼의 푸가를 연주함)

오케스트라 배치도

학습 목표
고대·중세 음악을 감상하고, 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	청소년을 위한 관현악 입문	9음02-01 9음02-02

- 교수 학습 자료**
음원
- 지도상의 유의점**
- 내용 채우기
- 악곡 해설**

• 청소년을 위한 관현악 입문
청소년들의 음악교육을 위해 1945년에 작곡된 곡이다. 영국 정부에서 청소년 시청각 교육용으로 만든 교육 영화 <오케스트라의 악기>에 쓰였으며 연주회용으로도 많이 연주된다.

악곡의 내용
전체 관현악이 헨리 퍼셀의 주제를 연주하고 이어서 각 악기군별로 변주된 가락을 들려준다. 다시 전체 관현악이 다시 주제를 연주하며 목관 악기부터 타악기까지, 고음을 내는 악기로부터 저음을 내는 악기 순으로 그 특징과 연주 방법 등을 해설자의 설명과 함께 변주된 가락을 들려준다. 곡의 끝부분은 작곡가 자신이 작곡한 푸가를 덧붙여서 전체 관현악으로 연주하며 끝맺는다.

청소년을 위한 관현악 입문은 헨리 퍼셀의 모음곡 ‘압델라자르’중 8마디를 토대로 작곡되었으며 ‘퍼셀의 주제에 따른 변주곡과 푸가’라는 부제가 붙어있다. 이 곡은 해설의 첨가를 통해 관현악에 사용되는 악기를 청소년이 쉽게 이해하도록 구성하고 있다. 해설은 악기의 특징과 악기군, 악기별 연주 순서, 악기의 음색적 특징, 곡 형식에 대한 내용을 포함하고 있다. 해설 뒤에 곧바로 악기들의 연주가 이어져 오케스트라 악기를 학습하는데 효과적이다.

악기는 피콜로, 플루트2, 오보에2, 클라리넷2, 바순2, 호른4, 트럼펫2, 트롬본3, 튜바, 타악기, 하프, 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스로 구성된다.

도입
- 오케스트라 공연 사진을 보여주며, 알고 있는 악기가 무엇인지 이야기하도록 한다.

지도 Tip 관현악은 현악기, 관악기, 타악기의 합주로 가장 큰 규모의 연주 형태이다. 보통 관현악단은 50명에서 100명 정도로 구성된다. 악기는 지휘자를 중심으로 양옆과 중앙에는 현악기군이, 현악기군 뒤로는 목관악기군이 목관악기군 뒤에는 강하고 큰 소리를 내는 금관악기군이 위치하며, 가장 큰 소리를 내는 타악기군은 오케스트라의 가장 뒤쪽에 배치된다.

전개

- **청소년을 위한 관현악 입문 이해하기**
- 영국 정부의 의뢰를 받아 청소년 교육용 음악으로 제작된 이 곡에 나오는 악기별 특징과 음색을 이해한다.

지도 Tip - 국악과 관련지를 수 있도록 질문하며 학생의 이해를 돕는다.
- ‘국악기의 분류 방법과 악기 종류’에 대해 질문한다.

- **악곡 감상하기**
- ‘청소년을 위한 관현악 입문’을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.
• 퍼셀의 주제와 브리튼의 푸가를 알아본다.

관현악
관현악은 가장 큰 규모의 연주 형태로 현악기, 관악기, 타악기로 구성되며 목관 악기의 편성에 따라 음악의 규모가 달라진다. 악기 편성은 1관 편성에서부터 4관 편성 등이 있다. 관 편성에 따라 관현악의 규모를 파악할 수 있으며 이 곡은 2관 편성이다. 관 편성은 목관 악기의 숫자와 밀접한 관계가 있다. 목관 악기인 플루트, 오보에, 클라리넷, 바순이 각각 두 개씩 있는 오케스트라를 2관 편성 오케스트라라고 하며 호른은 네 개가 편성되어 있다.

악기군
현악기: 제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로, 콘트라베이스, 하프
목관 악기: 피콜로, 플루트, 오보에, 잉글리시 호른, 클라리넷, 베이스 클라리넷, 바순
금관 악기: 호른, 트럼펫, 트롬본, 튜바
타악기: 팀파니, 큰북, 작은북, 심벌즈, 트라이앵글, 실로폰 등

푸가
주제를 다른 성부가 규칙적으로 모방하여 발전하는 형태로, 주제와 응답 형태를 보이는 특징이 있다.

변주곡
짧은 주제를 박자, 리듬, 가락, 화성, 조성, 빠르기 등을 다양하게 변화시키는 것을 ‘변주’라고 한다. 주제와 몇 개의 변주로 이루어지는 곡을 ‘변주곡’이라 한다.

정리와 평가

청소년을 위한 관현악 입문의 음악적 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 청소년을 위한 관현악 입문의 음악적 특징과 관현악에 대해 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 브리튼
영국 출생의 작곡가, 지휘자, 피아니스트이다. 7세에 피아노곡을 작곡하였고 9세에 최초의 현악 4중주곡을 완성하였으며 16세에 런던 왕립음악대학에 입학하였다. 이 무렵에 브리튼은 이미 교향곡, 6개의 현악 중주곡, 10개의 피아노 소나타 등을 작곡하였다. 브리튼은 화성, 음색, 리듬 등의 표현에 감각적인 날카로움을 보이거나 불협화음이 결코 강렬하지 않고, 선율도 대체로 조성적이며 화음과 오케스트레이션이 만들어 내는 음색의 대비가 그의 작품을 개성적으로 만들고 있다. 주요 작품으로는 합창 ‘전쟁 레퀴엠’, 오페라 ‘피터 그라임스’, ‘엘버트 헤링’ 등이 있다.

• 헨리 퍼셀
바로크 시대 영국을 대표하는 오르가니스트 겸 작곡가이다. 18세가 되던 해에 왕실 관현악단의 상임 작곡가 겸 지휘자로 재직하면서 다수의 가곡과 성악곡들을 작곡하였다.

• 공연장 관람 예절(박수)
서양 음악의 경우 곡의 모든 악장이 끝난 후 박수를 쳐야 한다. 이것은 악장 사이의 여운을 음미하기 위해 필요한 예절이다.

청소년을 위한 국악관현악 입문

교과서 65 쪽

청소년을 위한 국악 관현악 입문

악기별 특징과 다양한 연주 편성을 이해하며 감상할 수 있다. QR 34

작곡가 이성천이 '새야 새야'의 가락을 주제로 한 변주곡 형식과 산조와 시나위의 틀을 사용하여 만든 곡이다. 독주, 중주, 합주로 연주하여 악기의 음색과 특징을 이해할 수 있다.

* '새야 새야'의 주제 가락을 감상하고 노래로 불러 보자.

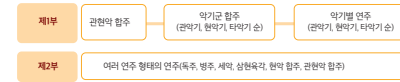

새야 새야 파랑새야 녹두밭에 앉지마라

이성천(1936-2004)
• 국악 교수
• 창작 국악 1세대 작곡가

* 악기별 음색과 특징, 여러 가지 연주 형태를 이해하며 감상해 보자.

국악기 분류

65

표. 우리 함께 감상해요 65

학습 목표

악기별 특징과 다양한 연주 편성을 이해하며 감상할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	만들어주세요	

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 각 악기의 음색을 구별하여 감상할 수 있도록 지도한다.
- 국악의 연주 형태에 따른 음색을 구별하여 감상할 수 있도록 지도한다.

악곡 해설

청소년을 위한 국악 관현악 입문은 '새야 새야'의 가락을 주제로 한 변주곡 형식과 산조와 시나위의 틀을 사용하여 만들었다. 독주, 중주, 합주로 연주하며 악기의 음색과 특징을 이해할 수 있다.

도입

• 흥미 유발하기

- 자기가 알고 있는 국악기의 이름을 이야기한다.

전개

• 청소년을 위한 국악 관현악 입문 이해하기

- 작곡가 이성천을 알아본다.

작곡가 이성천

이성천(1936-2004)은 1세대 국악창작 작곡가로 국악기와 전통 음악에 바탕을 둔 독주곡과 실내악곡, 국악 관현악곡, 판소리, 동요, 무용극 등 다양한 국악 장르를 작곡하였다.

- 「청소년을 위한 국악 관현악 입문」을 이해한다.

청소년을 위한 국악 관현악 입문

이 곡은 국악 관현악곡으로 한국 전통악기의 종류와 음색을 소개하기 위해 만들었다. 민요 '새야 새야 파랑새야'의 가락을 주제로 변주하는 변주곡 형식의 악곡으로 해설자의 국악기 설명과 함께 악기의 음색을 접할 수 있으며, 산조 형식과 시나위 형식 등 국악의 음악 형식도 알 수 있다.

- 연주 악기와 연주 형태를 알아본다.

1부 : 관현악 합주-악기군합주-악기별 합주

관현악 합주: 관악기, 현악기, 타악기 모두 함께 연주함
악기군 합주: 관악기, 현악기, 타악기 순

관악기: 소금, 대금, 피리, 단소, 생황, 훈, 나팔, 태평소 순

현악기: 아쟁, 거문고, 가야금, 해금 순

타악기: 편종, 편경, 운라, 박, 축, 어·부, 장구 순

악기별 합주 : 관악기, 현악기, 타악기 순

2부 : 여러 연주 형태의 연주

독주, 병주, 세악, 삼현육각, 현악 합주, 관현악 합주

독주: 하나의 악기로 연주

병주: 두 개의 악기가 함께 연주

세악: 소규모 편성의 연주

삼현육각: 피리2, 해금, 장구, 좌고로 연주

현악 합주: 현악기 특히 거문고 중심의 합주

관현악 합주: 관악기, 현악기, 타악기 합주

• 악곡 감상하기

- 이 곡의 주제 가락인 '새야 새야'를 노래로 불러본다.

- 악기별 음색과 특징, 여러 가지 연주 형태를 이해하며 감상한다.

청소년을 위한 관현악 입문 / 연주자 : 국립국악원

<https://tv.naver.com/v/5204022>

정리와 평가

배운 내용을 정리하고 요약한다.

평가내용	상	중	하
악곡을 감상하고 청소년을 위한 국악 관현악 입문의 음악적 특징과 연주법에 따른 국악기 분류를 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 국악기 분류법

국악기 분류는 연주법에 따른 분류, 재료에 따른 분류, 계통에 의한 분류 등 3가지이다.

- 연주법에 따른 악기 분류

관악기	대금, 소금, 통소, 단소, 향피리, 당피리, 세피리, 태평소, 생황, 훈, 나각, 나팔 등
현악기	거문고, 가야금, 아쟁, 해금, 향비파 등
타악기	편종, 특종, 방항, 운라, 편경, 특경, 자바라, 박, 축, 어, 부, 장구, 징 등

- 재료에 따른 악기 분류

금	석	사	죽	포	토	혁	목
쇠	돌	실	대나무	바가지	흙	가죽	나무

금부(金部) 특종, 편종, 방항 등

석부(石部) 편경

사부(絲部) 해금, 아쟁, 거문고, 가야금 등

죽부(竹部) 대금, 소금, 향피리, 당피리, 세피리, 통소, 태평소 등

포부(匏部) 생황

토부(土部) 훈

혁부(革部) 진고, 장고, 대고, 소고 등

목부(木部) 박, 축, 어 등

- 계통에 의한 분류

아악에 사용되는 악기	편종, 편경, 특종, 특경, 축, 어, 부 등
당악에 사용되는 악기	박, 방항, 장구, 당비파, 해금, 대쟁, 아쟁 등
향악에 사용되는 악기	가야금, 거문고, 대금, 소금, 향비파 등

기악곡의 연주 형태(독주, 2중주)

교과서 66 쪽

기악곡의 연주 형태

다양한 연주 형태에 따른 기악곡을 감상하고 음악적 특징과 구성을 설명할 수 있다.

QR 55

독주 쇼팽, 녹턴 Op. 9, No. 2

쇼팽의 녹턴 24곡 가운데 유명한 노래로, 선율이 감미롭고 서정적이다. 이 곡은 쇼팽의 초기 작품으로 존 필드에게 영향을 받았는데 왼손 반주가 단순하게 같은 리듬 음형을 반복하며 변형된다. 녹턴은 조용한 밤의 분위기를 나타내는 음악을 말하며, '이상곡'으로 불리기도 한다.

쇼팽 (Chopin, Frédéric François, 1810~1849)
• 낭만주의 작곡가
• '민중의 작곡가'

곡을 감상하고, 존 필드의 녹턴과 비교하여 느낌을 이야기해 보자.

쇼팽 녹턴

Andante

같은 리듬에 음형 반복

A 피아노 독주

존 필드 녹턴 NO.9 in E Major

Andantino

2중주 베토벤, 비올라와 첼로를 위한 2중주 '안경'

베토벤이 친구이자 첼로 연주자인 조메스칼 남작을 위해 작곡한 작품이다. 베토벤은 친구와 2중주를 하기 위해 이 작품을 있고 베토벤은 비올라를 연주했다고 알려져 있다.

A 2중주

비올라와 첼로의 조화를 느끼며 감상해 보고 곡 제목이 '안경'인 이유를 이야기해 보자.

Allegro

66

학습 목표

다양한 연주 형태에 따른 기악곡을 감상하고 음악적 특징과 구성을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 쇼팽, 녹턴 - 베토벤, 안경	9음02-01 9음02-02

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 채우기

악곡해설

• 쇼팽, 녹턴 op. 9, No. 2

쇼팽의 녹턴 Op. 9는 초기 작품으로 필드의 영향을 받았다. 이 곡은 Op. 9 중 가장 유명한 녹턴으로 Eb 장조이며 빠르기는 Andante이다.

Field의 '녹턴 No. 9'는 Eb 장조 곡으로 쇼팽의 '녹턴 Op. 9, No. 2'와 조성이 같으며 반주의 패턴과 꾸밈음의 사용 등이 매우 비슷하다.

• 베토벤, 비올라와 첼로를 위한 2중주 '안경'

베토벤의 초기 작품인 '두 개의 오블리가토 안경과 함께'는 '안경 이중주'라는 부제가 있다. 이는 안경을 쓰는 두 연주자에게서 비롯되었다. 이 곡은 베토벤과 작곡가 조메스칼이 함께 연주할 목적으로 작곡되었는데, 그 당시 베토벤은 자신에게 안경을 빌려준 조메스칼에게 "나는 네 눈이 잘 안 보이는 게 매우 고마워"라고 장난스럽게 편지를 썼다고 한다.

도입

- 기타로 연주하는 쇼팽 Op.9-2를 들려주고 느낌을 이야기하도록 한다.

<https://youtu.be/fOhfSpaedzU?si=-PL2L7k01X-o-hcK>

전개

• 기악곡의 연주 형태 이해하기

- 독주, 2중주 알아보기

독주: 혼자서 악기를 연주하는 것이다.

중주: 앙상블이라고 불리며 연주되는 악기의 수에 따라 2중주, 3중주, 4중주, 5중주 등으로 나뉜다. 2중주는 듀엣(Duet), 3중주는 트리오(Trio), 4중주는 콰르텟(Quartet), 5중주는 퀸텟(Quintet) 등으로 부르며 이를 통틀어 실내악이라고 한다.

• 악곡 감상하기

- '녹턴 op. 9, No. 2'를 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

서두에 나오는 아름다운 주제를 섬세한 장식음을 추가하면서 변주해 간다. 쇼팽은 화려한 왼손 반주를 많이 사용하였는데, 이 곡에서는 단순하게 같은 리듬의 음형을 반복하고 있다.

- 비올라와 첼로를 위한 2중주 '안경'을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

첫 악장 알레그로는 비올라의 힘찬 주제로 시작하며 곧 첼로가 아르페지오 반주로 등장한다. 전체적으로 주제와 반주를 두 악기가 주고받으며 피치카토와 활 연주도 교대로 나타나는 등 다양하게 표현되고 있다. 두 번째 악장 미뉴에트는 온화한 분위기로 두 악기가 대위적으로 진행된다. 전체 연주 시간은 7분 정도이다.

동영상 <https://youtu.be/gGGc64xu0n4?si=-nFbq-yaAAyp3vou>

정리와 평가

기악곡의 연주 형태 중 독주, 2중주와 악곡의 특징을 설명한다.

평가내용	상	중	하
악곡을 감상하고 독주 2중주와 악곡의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 쇼팽

폴란드에서 태어났으며, 사상과 감정을 자유롭게 표현한 낭만주의 시대의 대표적 작곡가이다. 4세 때 피아노를 배우기 시작, 6세 때 정식으로 피아노 교육을 받았다. 1822년 바르샤바 음악원에 입학하여 화성법, 대위법, 작곡 등을 배웠다. 쇼팽은 100곡이 넘는 피아노곡을 작곡하였으며 성격소품 발라드, 마주르카, 녹턴, 폴로네이즈 등의 새로운 장르를 시도하였다.

그의 작품 중 녹턴은 필드의 영향을 받아 자신만의 독창적인 음악으로 발전시켜 정점을 이루는데, 모두 21곡을 작곡하였다.

• 존 필드(John Field, 1782~1837)

아일랜드 더블린의 음악가 집안에서 태어나 일찍이 음악적인 재능을 보여 9세 때 본격적인 음악 수업을 시작하였다. 영국 런던으로 가 클레멘티의 제자가 되었는데, 클레멘티는 필드의 재

능을 높이 평가하였고 10년 동안 그의 음악에 큰 영향을 주었다. 필드의 음악은 섬세함과 서정성을 중요시하였고, 특히 페달의 효과를 최대한 이용하고 피아니시모의 효과를 극대화시켰는데, 그의 녹턴이라는 형식에 아주 잘 조화롭게 나타나고 있다. 필드의 대부분의 작품은 피아노를 위한 곡들이다.

• 베토벤

독일 본의 음악가 집안에서 태어나, 어린 시절부터 아버지에게 음악교육을 받았으며 남다른 노력과 열정으로 11세 때부터 연주자로 활동하였다. 교향곡 9번, '합창'을 작곡할 무렵에는 귀가 전혀 들리지 않았으며 경제적으로 궁핍하였으나 절망과 슬픔 속에서도 좌절하지 않고 불멸의 음악을 만들어 냈다. 그는 고전파 음악의 최고 경지에 도달함과 동시에 낭만파 음악의 길을 열어, 19세기 이후의 음악에 큰 영향을 끼쳤다.

주요 작품: 교향곡 '영웅', '운명', '전원', '합창' 등 9개의 교향곡, '비창', '월광', '열정' 등 32개의 피아노 소나타, 오페라 '피델리오' 등.

베토벤의 안경과 보청기

• 녹턴

녹턴(Nocturne)은 밤의 음악을 말하며 조용하고 명상적이다. 동양에서는 한자로 '야상곡(夜想曲)'이라고도 한다.

필드가 창시한 녹턴은 서정적인 분위기를 잘 나타내며 주로 A-B-A'의 3부분 형식이고 선율과 화성을 강조한 성격소품의 대표적인 악곡이다. 필드는 1812년에서 1836년에 작곡한 몇몇 피아노 작품에 처음으로 녹턴이라는 이름을 사용하였고 그 이후 쇼팽에 의하여 화려하게 꽃을 피우고 확대되었다. 필드의 녹턴은 시적이고 서정적인 음악적 표현을 하였으며 무언가, 발라드, 즉흥곡 등 다양한 성격소품의 출발점이 되었다.

쇼팽의 작품 중에서는 녹턴이 가장 내성적이며 순수하고 주관적이다. 필드의 녹턴이 단순한 구조와 하나의 주제적인 선율이 몇 번 반복되는 단일 주제적인 성격이었다면, 쇼팽의 녹턴은 화성적 구성을 풍요롭게 함으로써 이를 하나의 예술형식의

로 만들었으며 녹턴에서 나타나는 넓은 음역에 걸친 반주 음형, 장식음의 사용 등에서 독창성이 돋보인다. 쇼팽 녹턴의 가장 큰 특징은 선율 구조에 있다. 녹턴이 피아노곡으로 왼손이 반주 역할을 하여 선율의 이미지를 제대로 전달한다.

비올라와 첼로 2중주

기악곡의 연주 형태(3중주, 4중주)

3중주 멘델스존, 피아노 3중주 1번 1악장

이 곡은 4악장 구성이며 제1악장은 소나타 형식이다. 힘지면서도 우울한 느낌의 제1주제를 첼로가 서주 없이 바로 연주한다.

※ 주제를 연주하는 악기의 음색에 유의하며 감상해 보자.

제1주제

제1주제 가락을 첼로로만 연주했을 때와 피아노 반주가 있을 때의 차이점을 이야기해 보자.

첼로만 연주할 때 느낌
예) 단조롭다

피아노 반주가 함께할 때 느낌
예) 다채롭다

멘델스존
(Mendelssohn-Bartholdy, Jakob Ludwig Felix, 1809~1847 독일)
• 낭만주의 작곡가
• 바이올린 달인 등

▲ 피아노 3중주

4중주 하이든, 현악 4중주 '종달새' 1악장

바이올린으로 연주하는 주제 가락이 푸른 하늘을 날게 하는 종달새가 지저귀는 소리와 비슷해서 '종달새'라는 이름이 붙었다.

※ 현악 4중주의 악기 편성을 알고 감상해 보자.

Allegro moderato

제1바이올린은 높은 음역에서 무림음과 트릴을 사용하여 새소리를 연상시키는 아름다운 선율을 표현하고 있다.

하이든
(Haydn, Franz Joseph, 1732~1809, 오스트리아)
• 고전주의 작곡가
• '오리엔탈리오' '안지 알츠' 등

▲ 현악 4중주

67

III. 우리 함께 감상해요 67

학습 목표

다양한 연주 형태에 따른 기악곡을 감상하고 음악적 특징과 구성을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 멘델스존 피아노 3중주 - 하이든 현악 4중주 종달새	9음02-01 9음02-02

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

악곡해설

- 멘델스존, 피아노 3중주 1번 1악장
피아노 3중주 1번은 4악장 구성이며 아름다운 선율과 화려한 기교로 유명하다. 1악장은 D단조의 소나타 형식으로 제시부-전개부(발전부)-재현부-코다로 구성된다. 빠르기는 '좀 더 빠르고 격렬하게'(Molto allegro agitato)로 지시되어 있다.
- 하이든, 현악 4중주 '종달새' 1악장
현악 4중주 '종달새'는 4악장 구성이며, 1악장과 4악장에는 '종달새'의 울음소리를 연상시키는 제1바이올린의 선율이 사용된다. 1악장 D장조는 소나타 형식이다. 도입부(1~8마디)는 제1바이올린을 제외한 제2바이올린, 비올라, 첼로가 스타카토로 연주하는 것이 특징이다. 도입부의 스타카토 음형은 이후 제1주제(9~20마디, '종달새 선율')와 함께 악곡 전반에 걸쳐 다양하게 변화되며 연주된다.

도입

- 하이든과 멘델스존의 사진을 보여주며 알고 있는 작곡가를 이야기하도록 한다.
- 악기로 표현되는 새소리(종달새, 빠꾸기 등)를 들려주고 연상되는 느낌을 이야기하도록 한다.
 - ☞ 비발디 사계 중 '봄' <31초~1:05초> 새소리 표현
<https://youtu.be/NbY7N1ZNbuc?si=xCp9kNErcCmzk0Pq>
 - ☞ 생상스 동물의 사육제 중 '빠꾸기'
https://youtu.be/-oJbqglxW4I?si=p36_gN09NgAYeg5F
 - ☞ 생상스 동물의 사육제 중 '새장'
<https://youtu.be/p9FAcs66ypM?si=bP76R5emqproAm9n>

전개

- 기악곡의 연주 형태 이해하기
- 3중주와 4중주 알아보기
- 3중주
 - 피아노 3중주: 피아노, 바이올린, 첼로

- 현악 3중주: 바이올린, 비올라, 첼로

4중주

- 피아노 4중주: 피아노, 바이올린, 비올라, 첼로
- 현악 4중주: 제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로

- 소나타 형식 알아보기

소나타 형식은 제시부, 전개부(발전부), 재현부의 3부분으로 이루어져 있다. 제시부에는 2개의 주제가 나오는데 제1주제는 악곡 전체를 집약적으로 표현하며 제2주제는 제1주제와 대조적인 성격을 가지며, 가벼운 경우가 많다.

보통 제시부 앞에는 서주, 재현부의 뒤에는 종결부가 붙어있다.

• 악곡 감상하기

- 멘델스존 '피아노 3중주 1번 1악장'을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

이 곡은 주제가 서주 없이 첼로로 연주되며, 경쾌하고 밝은 분위기와 함께 아름다운 선율과 화려한 기교가 조화롭게 어우러져 있다.

피아노는 당김을 리듬으로 긴장감을 주며 반주부를 연주하며, 이후 바이올린이 합세하여 곡을 이끌어간다.

- 현악 4중주 '종달새' 1악장을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

이 곡 도입부의 스타카토 음형은 이후 제1주제와 함께 악곡 전반에 걸쳐 다양하게 변화하며 연주된다. 바이올린 선율 중 꾸밈음과 트릴(tr)이 새소리와 비슷하여 '종달새'라는 별칭이 있다.

📖 정리와 평가 🎵

기악곡의 연주 형태 중 3중주, 4중주와 악곡의 특징을 설명한다.

평가내용	상	중	하
악곡을 감상하고 3중주, 4중주와 악곡의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 멘델스존

멘델스존은 8세에 복잡하고 어려운 피아노곡을 편곡했을 정도로 음악적 재능이 뛰어났다. 10세에는 바흐의 음악적인 문법에서 어려운 오류를 골라낼 수 있는 수준에 이르렀다. 멘델스존은 전 생애에 걸친 400여 곡의 작품 중 1/4 이상을 15세 이전에 작곡하였다.

그의 작품은 지나친 실험이나 자극을 추구하기보다 형식과 표현의 균형을 지향했다. 이와 더불어 그는 고전주의적 형식, 즉 소나타 형식이나 론도, 변주곡 등의 형식 패턴을 흔히 사용하였으며, 선율은 규칙적인 프레이징을 특징으로 하고 화성적으로는 강한 불협화음이나 급격한 조바꿈보다는 조화로운 음향을 추구했다. 리듬 역시 비교적 규칙적인 패턴을 벗어나지 않았다.

📖 **주요작품** 교향곡 '이탈리아', '바이올린협주곡 마단조', '무언가', '한여름 밤의 꿈' 등

• 하이든

오스트리아에서 태어난 고전 시대 작곡가로 '교향곡의 아버지'라 불린다. 두 대의 바이올린과 비올라, 첼로가 함께 연주하는 현악 4중주라는 음악 장르를 통해 빈 고전 시대 음악의 균형미를 보여주었다. 하이든은 약 300여 곡의 다양한 장르의 실내악을 작곡하였으며, 그중 현악 4중주곡이 약 68곡으로 현악 4중주 발달에 큰 영향을 미쳤다.

📖 **주요작품** 교향곡 '고별', 오라토리오 '천지 창조' 현악 3중주곡, 현악 4중주곡 등.

참고 자료

• 기악의 연주 형태

독주	하나의 악기를 한 명의 연주자가 연주하는 형태로 때에 따라 피아노 반주가 따른다.		
중주	두 명 이상의 연주자가 한 성부씩 연주하는 형태	2중주	• 바이올린+첼로, 바이올린+비올라 등
		3중주	• 현악 3중주(바이올린+비올라+첼로) • 피아노 3중주(피아노+바이올린+첼로) 등
		4중주	• 현악 4중주(제1바이올린+제2바이올린+비올라+첼로) • 피아노 4중주(피아노+바이올린+비올라+첼로) 등
		5중주	• 현악 5중주(제1바이올린+제2바이올린+비올라+첼로+더블베이스) • 목관 5중주(플루트+오보에+클라리넷+바순+호른) • 피아노 5중주(피아노+제1바이올린+제2바이올린+비올라+첼로) 등
		합주	여러 명의 연주자가 성부를 나누어 여러 악기를 연주하는 형태
		관악합주	• 관악기와 타악기를 중심으로 구성된 합주 형태
		관현악 합주	• 관악기, 현악기, 타악기로 구성된 합주 형태

기악곡의 연주 형태(5중주, 현악 합주)

교과서 68 쪽

3중주 멘델스존, 피아노 3중주 1번 1악장
이 곡은 4악장 구성이며 제1악장은 소나타 형식이다. 힘차면서도 우물한 느낌의 제1주제를 첼로가 서주 없이 바로 연주한다.

▶ 주제를 연주하는 악기의 음색에 유의하며 감상해 보자.

▶ 제1주제 가락을 첼로로만 연주했을 때와 피아노 반주가 있을 때의 차이점을 이야기해 보자.

▶ 첼로만 연주할 때 느낌에 단조롭다. 피아노 반주가 함께할 때 느낌에 다채롭다.

▶ 피아노 3중주

4중주 하이든, 현악 4중주 '종달새' 1악장
바이올린으로 연주하는 주제 가락이 무른 하늘을 날게 하는 종달새가 지저귀는 소리와 비슷해서 '종달새'라는 이름이 붙었다.

▶ 현악 4중주의 악기 편성을 알고 감상해 보자.

▶ 하이든 Haydn, Franz Joseph, 1732~1809, 오스트리아
• 고전주의 작곡가
• 소프라노 "천지 창조, 등"

▶ 현악 4중주

▶ 바이올린은 높은 음역에서 꾸밈음과 트릴을 사용하여 세느리를 연상시키는 아름다운 선율을 표현하고 있다.

▶ 우리 함께 감상해요 67

악곡 해설

• 슈베르트, '송어 5중주' 4악장

'송어 5중주' 4악장은 자연에서 느끼는 신선한 정서가 잘 나타난 아름답고 상쾌한 곡이다. 가곡 '송어'의 가락을 주제로, 주제와 다섯 개의 변주곡으로 구성되어 있다. 악기 편성은 피아노, 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스이다. 더블베이스가 첨가됨으로써 베이스 음역이 강화되어 보다 폭넓은 음향을 만들어 내며, 각각의 악기가 독자적 연주 가능성을 충분히 발휘하는 면에서 주목받는다.

제1변주: 피아노로 연주되며, 꾸밈음을 사용하여 화려하게 변주된다.

제2변주: 비올라가 주제를 연주하며, 16분음표로 변주된다.

제3변주: 첼로와 더블베이스가 주제를 연주하고, 피아노 반주가 이를 장식한다.

제4변주: 여러 악기가 주제를 연주하며, 조성(라장조→라단조)과 리듬이 바뀐다.

제5변주: 첼로가 변형된 주제를 연주한다.

• 모차르트, 세레나데 13번 1악장

이 곡은 '아이네 클라이네 나흐트무지크'로도 불리며 '작은'이라는 뜻의 '아이네 클라이네'와 '밤의 노래'라는 뜻의 '나흐트무지크'를 일컫는 말이다.

제1악장은 소나타 형식으로 Allegro, G 장조의 4/4박자 곡이다. 악기 편성은 현악 합주곡으로 2대의 바이올린과 비올라, 첼로, 더블베이스로 되어있다. 1악장 주제에서 모든 악장의 주요 주제가 나오고 있어 전체적으로 통일감을 주고 있다. 이 곡은 모두 4개 악장이며 모차르트 특유의 우아함과 섬세함이 잘 묘사되어 있다. 이 곡은 모차르트 13개의 세레나데 가운데 특이 인기 있는 작품이다.

도입

- 피아노 5중주 '송어' 주제를 들려주고 무엇이 떠오르는지 이야기한다.

전개

- 기악곡의 연주 형태 이해하기
- 5중주, 현악 합주 알아보기
- 변주곡 형식 알아보기

변주곡 형식

변주곡은 짧은 주제를 박자, 리듬, 가락, 화성, 조성, 빠르기 등을 다양하게 변화시켜 만든다. 주제 가락의 윤곽은 유지된 채 끊임없이 새로워지는 '변주곡'은 통일성 속에 다양성을 구현해 내는 음악이다.

<아래처럼 그림으로 표현해 주세요>

주제: (제일 앞에 있는)한 사람

변주: 주제 사람에 안경, 머리 변화, 모자 등을 이용하여 변화를 줌.

• 악곡 감상하기

- 슈베르트, '송어 5중주' 4악장을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

이 곡은 전체적으로 가볍고 쾌활한 분위기를 자아낸다. 제4변주에서는 단조로 바뀌면서 약간 어두운 분위기로 바뀌었다가 곡의 종결부에서 다시 경쾌한 분위기로 돌아간다.

피아노 5중주 편성에 사용되는 제2바이올린 대신 콘트라베이스를 사용한 것이 이색적이다.

- 모차르트, 세레나데 13번 1악장을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

1악장 주제에서 모든 악장의 주요 주제가 나오고 있어 전체적으로 통일감을 주고 있다. 이러한 악곡 구성과 더불어 이 곡에는 친근감을 주는 아름다운 선율, 개방적이고도 명쾌한 분위기가 잘 나타나 있다.

정리와 평가

기악곡의 연주 형태 중 5중주, 현악 합주와 악곡의 특징을 설명한다.

평가내용	상	중	하
악곡을 감상하고 5중주, 현악 합주와 악곡의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 세레나데(serenade)

- '밤의 음악'을 뜻한다. 흔히 저녁에 연인의 창가에서 사랑을 고백하던 성악곡이었으나, 18세기 말에 기악곡으로 변화되어 보통 4악장 형태로 발달하였다.

• 작품번호

작품번호로 가장 많이 쓰이는 'Op.'는 '작품'을 의미하는 라틴어 'Opus'의 약자로 가장 보편적이고 일반적으로 사용된다. 다만 바흐, 모차르트, 슈베르트 등의 작곡가는 출판되지 않은 곡이 많아 후대의 사람들이 작곡가의 곡을 정리하였고, 정리한 사람의 이름의 앞글자를 따서 작품번호를 붙인다.

비발디	R.	비발디의 작품들을 정리한 프랑스의 피터 리옹 번호의 약자
바흐	BWV.	독일의 음악학자 슈미더가 바흐(Bach)의 작품(Werke) 목록 (Verzeichnis)을 정리했다는 것을 뜻하는 약자.
하이든	Hob.	하이든의 작품을 정리한 네덜란드의 호보켄(Hoboken)에 의해 만들어진 작품번호
모차르트	K.	모차르트 연구가 쾨헬(Köchel)에 의해 만들어진 작품번호.

• 슈베르트

음악을 좋아했던 슈베르트의 아버지는 자녀들에게도 음악교육을 시켰으며 가족들이 함께 연주하는 것을 중요시했다. 이런 가정 분위기에서 자란 슈베르트는 아버지에게 바이올린을, 형에게 피아노를 배웠다. 12세가 되기 직전인 1808년 말에 빈 왕립예배당의 소년 합창단에 채용되는 동시에 국립신학교에 입학하여 초등 교육에서 고등 교육 과정을 이수함과 동시에 전문적인 음악 교육을 받았다.

31세의 짧은 생애를 살았지만 아름다운 가락을 지닌 예술가곡을 600여 곡 작곡하여 '가곡의 왕'이라고 불린다.

▶ 주요작품 예술가곡 '미왕', 연가곡집 '겨울 나그네', 미완성 교향곡 등.

학습 목표

다양한 연주 형태에 따른 기악곡을 감상하고 음악적 특징과 구성을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 슈베르트, '송어 5중주' 4악장 - 모차르트, 세레나데 13번 1악장	9음02-03 9음02-04

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용채우기

기악곡의 종류(교향곡, 협주곡)

• 모차르트

절대음악: 음의 구성과 형식에서 오는 아름다움을 추구하는 음악이며 순수한 음들의 연결과 배합으로 이루어진다. 대표적인 예로는 고전파 시대 대부분의 소나타, 협주곡, 교향곡이며 형식에 따른 제목이 붙는 게 일반적이다.

표제음악: 자연·감정·문학적 또는 회화적 내용 등을 담아 표현한 음악이며 제목이나 줄거리를 통해 작곡가가 표현하려는 의도를 담아낸다.

슈베르티아데에서 노래하는슈베르트

기악곡의 종류

기악곡의 종류에 따른 다양한 악곡을 감상하고 음악적 특징과 구성을 설명할 수 있다.

QR 86

교향곡 베토벤, 교향곡 '운명'

베토벤의 9개 교향곡 중 제5번 교향곡이며, 단순한 네 개의 음으로 구성된 첫 동기가 전체 악장에 나타난다.

기악곡의 형식을 알고 감상해 보자.

제1악장 소나타 형식

Allegro con brio

제2악장

고전주의 시대의 역사와 문화적 배경을 알아보자.

베토벤
Beethoven, Ludwig van,
1770~1827 독일

• 고전주의 작곡가
• 교향곡 9번 '운명' 등

교향곡(Symphony)
관현악단 연주용 위해 여러 개의 악장으로 구성된 거대한 규모의 종합악기 앙상블을 위해 작곡된 음악

협주곡 라흐마니노프, 피아노 협주곡 2번

고전적인 기교와 낭만적 선율의 조화로 러시아 색채가 잘 표현된 작품이다. 피아니스트의 뛰어난 기량이 필요한 곡이다.

협주곡의 특징을 알고 감상해 보자.

제1악장 도입부

Moderato ♩ = 66

제2악장

Moderato ♩ = 66

라흐마니노프
Rachmaninoff, Sergei
Vasильevich, 1873~1943,
러시아

• 20세기 음악가
• 낭만적

협주곡(Concerto)
피아노나 바이올린 등의 악기 하나를 관현악단 전체와 함께 연주하는 악곡의 한 종류이다. 악곡이 끝나기 전에 독주자가 악기를 불려야 연주하는 부분인 카덴차가 있다.

학습 목표

기악곡의 종류에 따른 다양한 악곡을 감상하고 음악적 특징과 구성을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 교향곡 '운명' - 피아노 협주곡 2번	9음02-01 9음02-02

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 채우기.

악곡 해설

• 베토벤, 교향곡 '운명'

'운명 교향곡'으로 잘 알려진 교향곡 5번 제1악장은 소나타 형식으로 짧고 강력한 네 개의 음('문 두드리는 동기')으로 이루어진 동기가 1악장 전체를 끊임없이 지배하여 전체의 음향이 한 덩어리를 이루어 긴박함을 형성한다.

교향곡 제5번 '운명'은 베토벤이 귀가 안 들리기 시작한 이후 작곡되었다. 이 곡을 시작하는 네 음은 교향곡 전체 악장에서 일관적으로 장엄하게 발전된다. 원래 교향곡 3악장에는 '미뉴에트'가 사용되는데 익살스러운 느낌의 '스케르초'를 베토벤이 처음으로 사용하였다.

스케르초

3박자의 밝고 익살스러운 느낌의 곡

• 악곡 구성

- 제1악장: 소나타 형식

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

제2악장: 자유로운 변주곡 형식

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

제3악장: 스케르초 형식

스케르초는 제1주제와 제2주제가 번갈아 나온다. 3악장에서 쉽없이 4악장으로 바로 연결된다.

제4악장: 소나타 형식

지금까지의 고난과 역경의 운명을 극복하고 승리하여 기쁨과

환희를 표현하는 악장이다.

• 라흐마니노프, 피아노 협주곡 2번

이 곡은 고전주의적 특색인 빠름(Fast)-느림(Slow)-빠름(Fast)의 3악장 구성이며, 피아노의 화려하고 감미로운 멜로디와 오케스트라의 풍부한 반주가 어우러져 아름다운 조화를 이룬다. 제1악장은 소나타 형식을 사용하며, 제2악장은 느린 3부 구조, 제3악장은 소나타 론도 형식을 사용하는데 이것은 고전주의 시대부터 전해져오는 협주곡 양식을 보여주는 것이다. 라흐마니노프는 이 곡의 제2악장부터 쓰기 시작하여 제3악장, 제1악장의 순으로 작곡하였으며 슬라브적인 색채가 짙다.

도입

- 운명 교향곡과 피아노 협주곡 연주 장면을 보여주며 연주 형태가 어떻게 다른지 이야기한다.

운명 교향곡

<https://youtu.be/NWwBA5H5pEs?si=qZb0hrOROTWnMnM3>

피아노 협주곡

https://youtu.be/WsT8cqloFRQ?si=JwboNpx7jmuLw1_N

전개

• 기악곡의 종류와 형식 이해하기

- 교향곡, 협주곡 알아보기

교향곡: 관현악단에 의해 연주되는 보통 4악장으로 구성된 기악곡이다. 관현악으로 연주하는 악곡 중 가장 규모가 크다.

협주곡: 독주 악기와 관현악이 함께 연주하는 곡으로, 보통 3악장 구성이다.

- 악곡의 형식 알아보기

소나타 형식: 제시부, 전개부(발전부), 재현부의 3부분으로 이루어져 있다.

변주곡 형식: 짧은 주제에 박자, 리듬, 가락, 화성, 조성, 빠르기 등을 다양하게 변화시켜 만든 곡이다.

스케르초 형식: 교향곡 등의 3악장에 쓰이며, 빠른 3박자, 격렬한 리듬, 급격한 변화 등이 특징이다.

• 악곡 감상하기

- 베토벤, 교향곡 '운명'을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

1악장 제시부는 서주 없이 제1주제부터 시작된다. 첫째 마디와 두 번째 마디의 8분음표에 이어 8분음표 3개와 2분음표로 이루어진 동기가 곡의 가장 중요한 모티브이다.

- 라흐마니노프, 피아노 협주곡 2번을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

제1악장 첫 부분은 관현악이 아닌 피아노 독주로 웅장한 느낌을 담아 중후한 분위기로 시작하기에 피아니스트의 기교와 역동적인 연주가 요구된다. 제2악장은 감성적이고 서정적이며, 우아하고 아름다운 멜로디가 특징이다. 제3악장은 화려하고 열정적인 분위기로 화려한 피아노 기교로 마무리한다.

정리와 평가

기악곡의 종류와 악곡의 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 기악곡의 종류와 악곡의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 베토벤

고전파 독일 작곡가로, 음악의 성인으로 불린다. 베토벤의 아버지는 베토벤을 모차르트와 같은 신동으로 만들기 위하여 혹독하게 음악교육을 시켰다.

14세에 궁정 교회의 오르가니스트가 되었으며, 22세에는 빈에 정착하며 여러 스승에게 작곡가로서 성장할 수 있는 교육을 받게 된다. 25세부터 작곡과 연주에 전력하여 명성을 얻기 시작했으나 이때부터 청력에 문제가 나타났다. 40세에는 전혀 듣지 못했지만 음악가로서 가장 치명적인 청각 장애의 고난과 역경을 이겨내고 수많은 작품을 남겼다. 또한, 그는 고전파 음악을 완성하였고 낭만파 음악의 선구자였다는 평가를 받는다.

주요작품 교향곡 '전원', '합창' 등 9개의 교향곡, '비창', '월광', '열정' 등 32개의 피아노 소나타, 오페라 '피델리오' 등.

• 라흐마니노프

19세기 말 후기 낭만주의 시대의 러시아 작곡가이며, 피아니스트와 지휘자로 활동하였다. 모스크바 음악학원에서 음악을 배우기 시작했으며 17살부터 교향시를 쓰기 시작하였다. 18세에 작품을 발표하여 당시 작곡계에서 재능 있는 젊은 음악가로 인정받았다. 그는 많은 피아노 독주곡과 피아노 협주곡뿐만 아니라, 성악곡, 기악곡, 관현악곡, 오페라 등 다양한 장르의 작품을 남겼다.

• 기악곡의 종류

- 하나의 악장으로 된 기악곡

서곡 Overture	오페라나 모음곡의 처음에 연주되는 관현악곡으로, 독립적으로 연주되기도 한다.
교향시 Symphonic poem	표제에 따라 문학적 소재를 자유로운 형식으로 작곡한 것이며, 리스트가 창시하였다.
전주곡 Prelude	자유로운 형식으로 작곡된 관현악곡 또는 독주곡이다.
녹턴 Nocturne	밤의 분위기를 표현한 피아노곡으로, 자유로운 형식으로 작곡되었다. 쇼팽에 의해 예술 음악으로 격상되었다.
즉흥곡 Impromptu	순간적으로 떠올린 악상을 자유롭게 쓴 소품으로, 대부분 세도막 형식이다.
환상곡 Fantasia	즉흥적으로 떠오르는 악상에 의해 환상적으로 전개되는 곡을 말한다.
스케르초 Scherzo	중간에 트리오가 있는 겹세도막 형식으로, 쾌활한 3박자이다. 베토벤이 처음으로 교향곡 등에 쓰기 시작하였다.
랩소디 Rhapsody	광시곡이라고도 하며, 서사적, 영웅적, 민족적 색채를 지닌 자유로운 환상곡이다.

기악곡의 종류(서곡, 모음곡)

교과서 70 쪽

서곡 비제, '카르멘 서곡'

오페라 '카르멘'의 시작을 알리는 서곡 도입부는 빠른 템포와 생기 넘치는 2박자 리듬으로 자신감에 찬 투우사의 모습을 묘사하고 있다. 투우장의 화려하고 요란한 분위기를 계속되는 스타카토와 트릴로 표현했다.

☞ **론도 형식의 특징에 유의하여 감상해 보자.**

비제
(Bizet, Georges, 1838-1870, 프랑스)
• 낭만주의 음악가
• 모음곡 '악들의 여인' 등

서곡(Overture)
오페라나 모음곡의 시작 부분에 연주되는 관현악곡이다. 일반적으로 작곡가 특유의 서곡도 있다.

☞ **론도 형식 주제 A와 다른 주제 B, C 등이 반복되는 형식**

A-B-A-C-A

모음곡 드뷔시, '어린이 세계'

6곡의 짧은 소품으로 이루어진 피아노 모음곡으로, 드뷔시가 가장 아끼고 사랑했던 딸 클로드 엠메일링 '슈슈'를 위해 작곡했다. 아이들이 머무는 공간과 그곳에서 일어나는 에피소드를 음악적으로 만든 작품이다.

☞ **묘사한 장면을 생각하며 곡을 감상해 보자.**

<제2곡> **침보의 자장가**
어린이가 잠난다 꼬끼리 침보를 가지고 놀다가 잠드는 것을 묘사했다. 낮은 음으로 반복되어 잔잔한 오음음계의 선율이 꼬끼리리 노는 듯한 경음을 표현하고 있다.

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

<제6곡> **콜리워그의 케이크워크**
당시 미국 흑인 사회에서 널리 유행하던 케이크워크라는 춤을 인형 '콜리워그'가 익살스럽게 추는 모습을 경쾌하게 묘사한 곡이다.

70

악곡 해설

• 비제, '카르멘 서곡'

서곡은 오페라 시작 전 연주되는 관현악곡으로 오페라의 분위기와 극의 내용을 암시한다. '카르멘 서곡'은 단독으로도 연주될만큼 유명하고 인기가 많다. 도입부는 투우사의 행진곡풍 주제로 시작되며 빠른 템포와 스타카토의 지속적인 사용으로 발랄하고 생기가 넘친다. 이와는 매우 대조적으로 후반부는 어두운 운명의 주제를 교차시키고 있다. 유쾌한 리듬과 빠른 속도로 힘이 넘치는 주제 A, 섬머림의 조절로 긴장감이 조성되는 주제 B, '투우사의 노래' 선율이 있는 C로 A-B-A-C-A의 '론도 형식'을 취하고 있다.

• 드뷔시, 어린이 세계

드뷔시가 사랑하는 자신의 딸 슈슈(엠마)에게 선물할 목적으로 작곡한 피아노 독주 모음곡으로, 1906년부터 1908년까지 작곡되었다. 드뷔시는 슈슈에게 최대의 부성애를 가지고 그의 예술의 모든 것을 선사하려고 하였는데, 어린이 세계의 첫 곡 앞에는 '나의 사랑하는 슈슈에게, 아버지의 사랑의 말을 곁들여서'라는 헌정문이 쓰여 있다. 당시 슈슈는 영국인 가정교사로부터 지도를 받고 있었는데 이 교육에 흥미를 끌어내기 위해서 유머러스한 영어 제목을 사용하였다. 6곡 모두 재미있는 표제를 사용하고 있어, 꼬끼리, 인형, 눈의 춤 등 어린이가 흥미를 느낄 수 있도록 배려하였고 교묘한 심리묘사를 느낄 수 있도록 하여 이 작품의 완성도를 높이고 있다.

도입

• 흥미 유발하기

- 감상 경험이 있거나 알고 있는 오페라가 있는지 질문한다(유명한 오페라 곡을 사용한 CF 등을 이용해 관심을 유도한다).
- '콜리워그의 케이크워크' 도입부를 들려주고 떠오르는 이미지를 선택하고 그렇게 선택한 이유를 이야기한다.

전개

• 악곡 감상하기

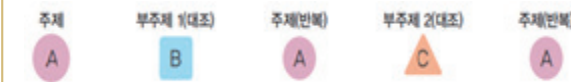
- 비제의 '카르멘 서곡' 감상하기

서곡

오페라 시작 전 연주되는 관현악곡으로 오페라의 분위기와 극의 내용을 암시한다.

론도

'돌고 돈다'는 프랑스어에서 유래한 것으로 주제(A)가 여러 번 반복되는 동안 다른 성격의 부주제(B, C)가 삽입된 형식이다.

- 드뷔시의 「어린이 세계」 감상하기

모음곡

모음곡에는 두 종류가 있다. 몇 개의 고전 춤곡을 배열하여 만든 고전 모음곡과 춤곡만이 아니라 피아노나 관현악을 위한 음악, 발레를 위한 음악, 연극을 위한 음악 등을 자유롭게 모은 근대 모음곡 등이다.

- 묘사한 내용을 생각하며 제2곡 '침보의 자장가'를 감상한다.
- 묘사 내용을 생각하며 제6곡 '콜리워그의 케이크워크'를 감상한다.
- 감상 후 묘사 내용에 어울리는 가사를 써 본다.

정리와 평가

기악곡 중 서곡과 모음곡의 연주 형태와 악곡의 특징을 설명한다.

평가내용	상	중	하
악곡을 감상하고 서곡과 모음곡의 연주 형태와 악곡의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 비제

프랑스 작곡가로 1848년 10세 때 파리음악원에 들어가 A.마르몽텔에게 피아노를, F.브누아에게 오르간과 푸가를 P.지메르만에게 작곡을 배웠고 때로는 구노의 강의를 들었다. 1853년 지메르만이 죽은 뒤에는 알레비를 사사하였는데, 그는 구노와 알레비에게서 많은 영향을 받았다고 한다. 그는 뛰어난 오페라 작품을 남겼는데, 등장인물의 정확한 표현과 빈틈없는 무대 구성, 세련된 작곡기법과 새로운 맛으로 당시의 오페라계에 큰 자극을 주었다.

주요작품 오페라 「진주 조개잡이」, 부수음악 「아들의 여인」 등.

• 오페라 '카르멘'

1870년의 스페인 세비야를 배경으로 한 4막으로 구성된 작품이다. 집시 여인 카르멘과 그녀의 유혹에 빠진 군인 돈 호세의 비극적인 사랑을 다루고 있다. 카르멘은 자유로운 영혼으로 돈 호세를 유혹하고 그의 마음을 사로잡는다. 그러나 그녀의 냉담한 태도와 자유로운 연애로 인해 돈 호세는 혼란과 갈등을 겪는다. 1874년 「카르멘」 초연 당시에는 통념상 부도덕한 인물 설정과 상황 전개로 비평가들의 혹평을 받았다.

학습 목표

기악곡의 종류에 따른 다양한 악곡을 감상하고 음악적 특징과 구성을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 비제의 '카르멘 서곡' 감상하기 - 드뷔시의 「어린이 세계」 감상하기	9음02-01 9음02-02 9음02-03

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용채우기

원작: 프로스페르 메리메의 원작 소설 Carmen
 대본: 알레비(L. Halevy), 메이악(H. Meilhac)
 초연: 1875년, 파리 오페라 코미크 극장

• 드뷔시

프랑스 작곡가로 상징주의 문학과 인상주의 미술에서 영향을 받은 인상주의 음악의 길을 열었다. 바그너로 대표되는 후기 낭만주의 음악과 구별되는 형식, 색채적인 음악 기법, 동양적인 표현 등 새로운 음악적 경향을 보였다.

🎵 주요작품 '목신의 오후 전주곡, '바다' 등.

• 「어린이 세계」 전체 구성

제1곡	「그라두스 아드 파숨 박사」	한 소녀가 클레멘티의 연습곡을 연습하면서 따분해하는 모습을 묘사, 소녀의 심리 표현을 단순화하면서 직관적으로 보여준다.
제2곡	「코끼리의 자장가」	슈슈가 잠자리에 들기 전에 껌매어 만든 코끼리 인형에게 불러주는 자장가로 네 부분으로 구성된다. 선율이 형식에 따라 변하기 보다는 부분적인 동기를 이어서 하나의 곡으로 완성시켰다.
제3곡	「인형을 위한 세레나데」	슈슈가 아끼고 사랑하는 인형을 위해 만든 것으로 1906년에 따로 출판되었다. 리듬이 단순하며 선율을 만든 작은 음형들이 서로 모자이크처럼 연결되어있다.
제4곡	눈은 춤춘다	영국 만화가 아서 래컴의 수채화로 표현한 만화책에서 영감을 얻었다. 창문 밖을 바라보는 어린이의 시각을 통해 훑날리는 눈의 변화를 표현했다. 시각적 분위기를 음악으로 나타낸 작품으로 평가받는다.
제5곡	작은 양치기	슈슈의 방에 있는 벽지에서 영감을 얻어 작곡되었다고 하며 작품의 주요 주제가 드뷔시의 오케스트라 명작인 전주곡 '목신의 오후'에 나온 플루트 선율과 비슷하다. 이 작품은 두 개 주제로 이루어져 있는데 하나는 양치기가 그의 플루트로 즉흥적으로 만들어 낸 듯한 완만한 선율이며, 또 하나는 활발히 춤을 추는 듯한 리듬 주제이다. 이 두 주제는 서로 대비적으로 나오거나 서로 영향을 주면서 반복적으로 나타난다.
제6곡	골리워그의 케이크워크	어린이 세계 모음곡 중 가장 사랑받는 곡으로 연주회에서 자주 단독으로 연주된다. 리듬 변화를 통하여 선율의 전개가 전체의 흐름을 주도한다.

기악곡의 종류(춤곡, 교향시)

음악 요한 슈트라우스 2세, '아름답고 푸른 도나우'

이 곡은 유유히 흐르는 도나우강의 풍경과 물 위에서 즐겁게 노는 사람들의 모습을 묘사하고 있다. 1867년 완성된 이 곡은 처음에는 남성 합창곡으로 작곡되었으나, 그 후 3박자 리듬에 맞추어 관현악용 왈츠로 편곡되었다.

🎵 '아름답고 푸른 도나우'를 감상하며 신체 표현을 해 보자.

Tempo di Valze

바이올린 1, 바이올린 2, 비올라, 첼로, 대금

🎵 '아름답고 푸른 도나우'를 감상하며 신체 표현을 해 보자.

Tempo di Valze

바이올린 1, 바이올린 2, 비올라, 첼로, 대금

교향시 뒤카, '마법사의 제자'

'교향적 스케르초'라는 부제가 붙은 교향시이다. 괴테의 시 '마법사의 제자'를 바탕으로 장난감 아수를 사탕하다가 떨어지는 제마있는 시간을 표현하였다.

🎵 시의 내용을 음악으로 어떻게 표현했는지 알아보며 감상해 보자.

주제	악기
신비로운 마법사의 모습	바이올린
마법에 걸려 움직이는 빛자루	바순
광장앞이 떨어 나오는 물	바이올린
마법사의 제자	호른

71

III. 우리 함께 감상해요 71

🎵 학습 목표

기악곡의 종류에 따른 다양한 악곡을 감상하고 음악적 특징과 구성을 설명할 수 있다.

🎵 차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 요한 슈트라우스 2세의 '아름답고 푸른 도나우' 감상하기 - 뒤카의 '마법사의 제자' 감상하기	9음02-03 9음02-04

🎵 교수 학습 자료

음원

🎵 지도상의 유의점

- 내용 채우기

🎵 악곡 해설

• 요한 슈트라우스 2세, '아름답고 푸른 도나우'

오스트리아는 1866년에 프로이센과의 전쟁에서 패배했고 오스트리아의 국민 사이에선 우울한 분위기가 생겨났다. 그 우울함을 달래기 위해 빈의 남성 합창단에서는 쾌활하면서도 애국적인 곡을 공연하기로 하여, 당시에 유명하던 오스트리아 작곡가인 요한 슈트라우스 2세에게 합창곡을 의뢰한다. 시인 게르네르트가 도나우강을 찬미한 한 편의 시를 바탕으로 '도미솔솔'의 선율과 주3화음 위에 쌓아 올린 간단한 곡조는 3박자의 리듬에 실려, 양쪽 언덕 사이를 유유히 흐르는 푸른 도나우강의 아름다운 풍경과 물 위에서 즐겁게 놀고 있는 사람들의 모습을 묘사한다. 1867년 완성된 이 곡은 오스트리아 빈에서 초연되었으나 좋은 평을 받지 못했지만 그해 프랑스 파리에서는 큰 성공을 거두었다. 처음에는 남성 합창곡으로 작곡되었으나, 후에 합창 없이 관현악용 왈츠로 편곡되었다.

• 뒤카, '마법사의 제자'

괴테의 발라드 '마법사의 제자'를 기초로 1897년에 스케르초 형식으로 음악화한 관현악곡이다. 서주와 코다가 더해지고 스케르초 부분은 끊임없이 늘어나는 물을 묘사하며 전개된다. 정교한 구성과 색채적인 관현악법이 돋보이는 작품으로 초연부터 성공을 거두었지만, 1940년 미키마우스가 마법사의 제자로 나오는 디즈니 애니메이션 '판타지아'가 나온 후 전 세계적으로 더 유명해졌다.

🔗 <https://www.youtube.com/watch?v=ADzB3hUEqY>

도입

• 흥미 유발하기

- 커피 광고의 배경 음악으로도 사용된 '아름답고 푸른 도나우'를 감상한다.

🔗 <https://www.youtube.com/watch?v=JeRIRxTCu0c>
- 광고 음악에 클래식 음악을 사용하는 이유를 자유롭게 이야기 해본다.
- 뒤카의 '마법사의 제자'는 어떤 내용일지 자유롭게 상상하여

이야기한다.

전개

• 악곡 감상하기

- '아름답고 푸른 도나우' 감상하기
- '아름답고 푸른 도나우'를 감상하고 자유롭게 신체 표현을 해본다.
- 뒤카의 '마법사의 제자' 감상하기

교향시
시적 또는 회화적 내용을 음악으로 표현한 단악장의 표제적 관현악곡으로, 19세기 리스트에 의해 처음 사용되었다.

- '마법사의 제자'의 줄거리와 음악 요소와의 관계를 생각하며 감상한다.

마법사의 제자 줄거리
마법사의 제자는 스승이 외출한 사이에 어깨너머로 배운 마법으로 빗자루에 마법을 건다. 마법에 걸린 빗자루는 물을 길어오기 시작하고 제자는 우쭐거리지만, 마법을 멈추는 방법을 몰라 집안은 온통 물바다가 된다. 제자는 당황하여 빗자루를 내려치지만 쪼개진 빗자루들이 더 빨리 물을 퍼다 날라 홍수가 난다. 마침내 마법사가 돌아와 겨우 사태를 진정시킨다.

- '마법사의 제자'의 다양한 연주 형태를 비교하여 감상한다.
[디즈니 애니메이션](https://www.youtube.com/watch?v=ADzB3hUEqY) <https://www.youtube.com/watch?v=ADzB3hUEqY>
[관현악단](https://www.youtube.com/watch?v=85_v8AmwUck) https://www.youtube.com/watch?v=85_v8AmwUck
[피아노 듀오](https://www.youtube.com/watch?v=ohpBJHlgMJQ) <https://www.youtube.com/watch?v=ohpBJHlgMJQ>

정리와 평가

- 기악곡 중 춤곡과 교향시의 연주 형태와 악곡의 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 춤곡과 교향시의 연주 형태와 악곡의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 요한 슈트라우스 2세

요한 슈트라우스 2세는 지휘자이며 작곡가로서, 빈 왈츠를 주로 작곡하며 왈츠를 가장 완벽한 형태로 발전시켰다. 그의 아버지 요한 슈트라우스 1세도 이름난 왈츠 작곡가였으나, 아들인 요한 슈트라우스 2세에 이르러 왈츠의 황금 시기를 이룩하여 그의 아버지를 '왈츠의 아버지', 아들을 '왈츠의 왕'이라 부른다. 그의 작곡 시기는 결혼한 1870년을 기점으로 전기와 후기로 구분한다. 전기에는 왈츠와 폴카 등 무도회를 위한 음악을, 후기에는 오페레타와 대규모 무곡을 작곡하였다. 479곡에 이르는 그의 작품은 대부분이 빈 왈츠 곡들이다. 빈 왈츠 형식은 전형적인 왈츠 작곡 기법인 '점차 확산시키는 론도 형식'을 사용하고 있으며, 관현악 편성을 확대하여 웅장한 효과를 낸다. 또한, 레가토와 스타카토를 사용하여 확실한 대비를 보여주었고, 가끔 선율을 1옥타브를 위나 아래로 옮겨 변화를 주기도 하였다.

주요작품 '오페레타' '박쥐', '집시 남작' 등.

• 왈츠

왈츠는 3/4박자의 경쾌한 춤곡으로, 그 음악에 맞춰 남녀가 한 쌍으로 원을 그리며 춤을 춘다. 왈츠라는 용어는 '돌다'라는 뜻의 독일어 'waltzen'에서 파생되었다는 것과, 프랑스 프로방스 지방의 춤 불타에서 비롯되었다는 견해가 있다. 왈츠는 18세기 독일 춤곡 렌틀러(landler)라는 민속춤에서 유래한 것으로 19세기에 발전하였다. 19세기 무렵 유럽에서 널리 유행했으며, 남녀 파트너와 추는 최초의 무용으로서 중요한 의미가 있다.

• 뒤카

프랑스 작곡가이자 음악 교사로서 수십 년간 파리음악원에서 로드리고, 메시앙 등의 제자들을 지도하였다. 평생 음악교육에 집중하여 많은 작품을 남기지는 못했지만, 현대 프랑스 음악에 큰 영향을 미쳤고, 평론에서도 뛰어난 업적을 남겼다.

주요작품 교향곡 C장조 등.

• 판타지아 2000(Fantasia 2000)

1999년 미국 월트 디즈니 프로덕션에서 제작한 최초의 아이맥스용 애니메이션이다. 1940년에 제작했던 '판타지아'의 후속편이라고 할 수 있으며, 월트 디즈니가 생전에 계획했던 작품으로 알려져 있다.

1	나비 모양의 추상과 '운명 교향곡'	베토벤
2	하늘을 나는 고래와 '로마의 소나무'	레스피기
3	1930년대 뉴욕의 모험담과 '랩소디 인 블루'	거슈인
4	안데르센의 양철로 만든 병정과 '장난감 병정'	쇼스타코비치
5	요요를 하는 흥학의 대소동과 '동물의 사육제'	생상스
6	빗자루에 생명을 불어넣은 말쑥꾸러기 미키 마우스와 '마법사의 제자'	뒤카
7	대홍수 속에 짝을 잃은 도널드 덕과 '위풍당당 행진곡'	엘가
8	화산 폭발의 재난을 맞은 어린 초목들과 '불새'	스트라빈스키

성악곡의 종류(그레고리오 성가, 오라토리오)

교과서 72 쪽

성악곡의 종류

다양한 종류의 성악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

QR 37

비 교할 그레고리오 성가
1세
(재위 590-604)
수 4세기 말에 발간된 여러
종류의 성가를 수렴하고 잘
대단하다.

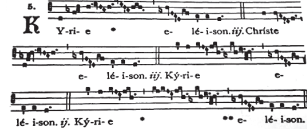
내용이 가뭄법
내용이라는 부분을 사용한
기법으로, 초기의 내용이
는 4세기에서 7세기 사이에
상대적인 음의 높고 낮음을
내려준다.

그레고리오 성가 '키리에'

중세부터 오늘날의 가톨릭 교회에서 불리는 단상부의 전체(예배 의식) 음악으로 교황 그레고리오 1세가 이 이름에서 따와 그레고리오 성가라고 한다.

❖ '키리에'를 감상하고 그레고리오 성가의 음악적 특징을 설명해 보자.

(De Angelis)

오라토리오 '메시아'

'메시아'는 53곡으로 이루어진 오라토리오로 가사 내용에 따라 예언과 탄생, 수난과 속죄, 부활과 영광 등 3부분으로 나뉜다. 특히 '할렐루야'는 영국 국왕 조지 2세가 감동한 나머지 일어선 후 '할렐루야' 합창이 나올 때 모두 일어나는 것이 전통이 되었다.

❖ '메시아'의 아리아와 합창 부분을 감상해 보자.

비 헨델
(Handel, Georg Friedrich,
1685-1759 독일-영국)
• 바로크 음악가
• 교향곡·수업곡, 등

제3곡 모든 골짜기 높아지리라

아리아

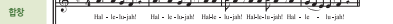
Andante

제4곡 할렐루야

합창

All. viv. Moderato

비 헨델

비 헨델

비 헨델

비 헨델

비 헨델

학습 목표

다양한 종류의 성악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 그레고리오 성가 '키리에' 감상하기 - 헨델의 '메시아' 감상하기	9음02-03 9음02-04

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용 채우기

악곡 해설

• 그레고리오 성가 '키리에'

가사가 매우 짧기에 한 음절을 여러 음으로 화려하게 장식하는 멜리시마 양식의 대표적인 성가이다. 이 곡의 마지막 키리에에서 '키리에'의 '에' 음절은 무려 20개의 음으로 노래한다. 가사의 세 부분 중 처음과 마지막 가사가 같고 각각의 부분을 세 번씩 반복한다. (악보에 iij는 그 지점까지 세 번 반복을, ij는 두 번 반복하라는 뜻이다.)

키리에 가사

주님, 자비를 베푸소서. 주님, 자비를 베푸소서. 주님, 자비를 베푸소서.
그리스도님, 자비를 베푸소서. 그리스도님, 자비를 베푸소서. 그리스도님, 자비를 베푸소서.
주님, 자비를 베푸소서. 주님, 자비를 베푸소서. 주님, 자비를 베푸소서..

• 헨델, 「메시아」

「메시아」는 히브리어로 '기름 부어진 자' 또는 '구세주'를 뜻한다. 1741년 아일랜드의 수도인 더블린의 한 자선단체에서 자선 모금을 위하여 헨델에게 작품을 의뢰, 불과 3주 만에 완성된 작품이다. 「메시아」는 일반적으로 1부나 2부로 구성된 다른 오라토리오와는 달리 인용된 가사의 내용에 따라 3부(총 53곡)로 나뉘는데, 제1부는 그리스도의 예언과 탄생(맑고 평온한 분위기)을 다루며, 제2부는 그리스도의 수난과 속죄(합창을 많이 사용, 극적 긴장감을 더욱 고조), 제3부에서는 그리스도를 통한 부활과 영생(장중하고 조용한 분위기)을 음악으로 담아내고 있다.

도입

- 그레고리오 성가 '키리에'와 오라토리오 「메시아」 중 '할렐루야'의 일부를 감상한다.

지도 Tip : 감상 후 반주의 유무에 따라 성악곡의 느낌이 어떻게 다른지 이야기해본다.

전개

• 키리에 감상하기

그레고리오 성가

그리스도교의 종교의식을 위해서 만들어진 중세 교회 음악을 통틀어 평성가라고 하며, 합창단이나 독창자에 의해서 약기 반주 없이 성악으로만 불린 단선율 음악이다. 평성가는 지역별로 여러 종류가 있으나 프랑스에서 확립된 그레고리오 성가가 가장 중요하다. 그레고리오 성가라고 불리는 이유는 590년부터 604년까지 교황이었던 그레고리오 1세가 그 성가들을 작곡했거나 정리했다는 설에 기인하지만 정작 그레고리오 교황은 이 성가들과 특별한 연관이 없는 것으로 알려져 있다.

- '키리에'를 감상하고 그레고리오 성가의 음악적 특징을 이야기해본다.

그레고리오 성가의 특징

- 라틴어로 쓰여 있으며 네우마 기보법으로 기록되어 있다.
- 남성이 부르는 단선율 음악으로 교회 선법에 바탕을 둔다.
- 연주 형태는 아 카펠라로 반주 없이 성악만이 연주된다.
- 강약의 구별이 없고 선율선이 부드럽우며 박자와 마디를 구별하지 않는다.
- 음역은 가창이 가능한 범위로 제한되어 있으며, 도약 진행은 거의 없고 순차 진행한다.
- 순수하게 음악의 즐거움을 위한 작곡이 아니라 예배의 부속물로서의 기능을 하는 음악이다.

• 헨델의 「메시아」 감상하기

- 오라토리오의 연주 형태를 알아본다.

오라토리오의 연주 형태

오라토리오란 라틴어 Oratorium에서 유래한 말로, '기도하는 집'이라는 뜻이다. 기도회에서 지루하지 않도록 노래를 하게 된 것이 오라토리오의 시작이다. 오라토리오는 낭독하는 해설자가 있으며, 별다른 무대장치하지 않는다. 또한, 성경을 바탕으로 이루어져 있는 것이 특징이다.

오라토리오의 연주 형태

- 아리아와 합창 부분을 감상한다.

제3곡 '모든 골짜기 높아지리라'

전체적으로 맑고 역동적이며 골짜기의 높아짐과 산의 기상이 음형의 상승과 부점을 가지고 도약 상승하는 선율로 표현되고 있다. 특히, 음형의 상향과 하향의 반복적인 사용으로 악보에서 시각적으로 산과 골짜기의 형상을 보여준다.

제4곡 '할렐루야'

예수 그리스도의 부활로 인한 죽음을 이긴 승리를 알리고 하나님의 구원사업의 이루어짐을 찬송하는 노래이다. 전주는 트럼펫의 힘차고 강한 포르테로 시작한다. 반복적이나 단순하지 않고, 비화성음이나 불협화 음정들이 많이 등장하지 않는 점, 힘찬 선율로 승리를 표현하고 있어서 많이 사랑받고 있다. CF나 배경 음악으로도 많이 사용된다.

정리와 평가

성악곡 중 그레고리오 성가, 오라토리오의 연주 형태와 악곡의 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 그레고리오 성가와 오라토리오의 연주 형태, 악곡의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

- 네우마(Neuma) 기보법
초기 성가는 구전되다가 9세기경부터는 그리스 말로 기호라는

성악곡의 종류(칸타타, 예술가곡)

뜻의 '네우마(Neuma)'라는 부호를 사용하기 시작했다. 초기의 네우마는 음악 필사본의 가사 바로 위에 보표 없이 그려졌고, 상대적인 음의 높고 낮음을 암시하는 조그만 표시에 불과했다. 이 기보법은 정확한 음높이를 표시하는 것이 아니었고 이미 알고 있는 성가를 다시 기억하는데 도움을 줄 수 있는 정도였다.

악보의 역사

문자악보

- 고대 그리스에서 시작, 그리스어의 알파벳을 가사 위에 써서 표시하였다.
- 고대 로마에서는 로마문자 a b c d e f g의 일곱 글자로 정리되었다.

네우마 악보

- 8~11세기에 걸쳐 목소리의 오르내림을 점이나 기호로 표시한 악보로, 1) 선이 없는 네우마 악보, 2) 한가닥 빨간 줄 위에 기호를 표시한 악보, 3) 두 가닥의 선을 써서 음의 위치를 결정한 악보, 4) 귀 | 도 다레초가 고안한 4선악보(11세기)로 발달했다.

5선 보표

12세기에 생겼지만 15세기에나 사용하기 시작했다. 네우마의 기호는 12세기경부터 네모난 음표로 표시하였고, 길이를 나타내는 음표도 만들어졌다. 현재와 같은 악보의 모양이 된 것은 16세기경부터이다.

• 헨델

헨델은 독일에서 태어나 영국에서 활동한 바로크 시대의 작곡가이다. 헨델은 프로이센의 할레(현재는 독일)에서 태어나 함부르크, 피렌체 등지에서 활동하다 1712년 이후 런던에 정착하였다. 50개의 오페라와 23개의 오라토리오, 많은 양의 교회 음악과 기악음악 작품을 남겼다. 영국에 머무르면서 앤 여왕의 비호를 받아 오페라 작곡가로 이름을 떨치게 되었다.

헨델은 동시대 인물인 바흐와 비교된다. 바흐는 독일에서만 거주하며 작곡과 연주 활동을 했지만 헨델은 독일뿐 아니라 이탈리아, 영국에 이르기까지 여러 나라에서 활동한 국제적인 작곡가였다.

주요작품 「수상음악」, 「왕궁의 불꽃놀이」 등.

악곡 해설

• 바흐, 칸타타 「조용히 하고, 떠들지 마세요」 BWV 211

1734년경 작곡된 이 칸타타는 크리스티안 프리드리히 헨리히의 시에 곡을 붙인 작품이다. 바흐는 이 작품을 라이프치히의 콜레기움 무지쿰에서 연주하기 위해 작곡하였으며, 라이프치히 시내의 침머만 커피하우스에서 초연되었다. 이 작품은 작곡 당시 라이프치히 시민들이 커피를 즐겨 마셨던 풍토를 극적으로 잘 묘사하고 있다. 당시 독일에서 커피는 대중적인 음료가 아니었으며, 커피를 마시는 일은 작은 악습에 불과했다. 또한, 이 시기 커피하우스는 남성들의 전유물이었으며 여성은 출입할 수 없었다. 이 작품에 등장하는 아버지 술렌드리안은 자신의 딸이 커피를 즐기는 것을 못마땅해하는 그 시대의 전형적인 남성의 모습이며, 커피를 마시고 싶어 하는 당시 여성들의 모습을 딸 리스헨을 통해 잘 담아내고 있다.

• 슈만, 연가곡집 「미르텐」 중 「헌정」

'가곡의 해'인 1840년 2월에 26곡으로 작곡된 가곡집으로 연인 클라라를 위해 작곡되었다. 슈만은 9월에 출판될 때 클라라에게 결혼 선물로 이 곡들을 주었다. 과거 클라라와 함께 겪었던 여러 가지 행복과 슬픔을 담은 추억들로 구성되는데, 슈만의 마음속 깊은 곳이 반영된 것이라고 할 수 있다. 이 가곡집에서 7명의 시인의 시들이 사용되었는데, 뤼케르트, 하이네, 괴테, 번즈, 모셴, 바이런, 무어이다. '헌정'은 가곡집의 첫 번째 곡으로, 클라라는 자기의 영혼이고 두 사람의 사랑은 슈만의 삶을 바꾸어 자신을 초월하도록 하였다고 고백하고 있다. 전체적으로는 비교적 밝은 음색, 적당하고 안정된 속도로 노래하여야 한다.

▶ 칸타타 바흐, 「커피 칸타타」

라이프치히의 콜레기움 무지쿰에서의 연주하기 위해 작곡한 곡으로 침머만 커피 하우스에서 초연되었다. 아버지 술렌드리안의 반대에도 불구하고 딸 리스헨의 커피에 대한 애정을 표현한 내용으로, 재미있는 가사와 경쾌한 리듬으로 이루어져 있으며 모두 10곡으로 구성되어 있다.

▶ 제4곡 '아, 커피가 얼마나 달콤한가를 감상해 보고 칸타타의 연주 형태를 조사해 보자.

▶ 바흐
Bach, Johann Sebastian
1685-1750 독일
• 바흐의 음악가
• 골드베르크 변주곡 등

이 곡에서는 술렌드리안의 딸 리스헨이 자신의 커피를 달아나 좋아하는지를 작곡적으로 표현하고 있다.

▶ 등장인물의 성악 파트와 특징을 조사하여 발표해 보자.

등장인물	성악 파트	특징
리스헨	소프라노	아버지의 반대에도 커피를 마시고 싶어 하는 딸
술렌드리안	베이스	
해설자		

▶ 예습 가곡 슈만, 연가곡집 「미르텐」 중 「헌정」

'미르텐'은 슈만이 신부 클라라에게 헌정한 가곡집으로, 모두 26곡이 수록되어 있다. 그중 첫 번째 곡 '헌정'은 연인을 그리워하는 열렬한 마음을 담은 뤼케르트의 시에 슈만이 음악을 붙여 자신의 감정을 표현한 것이다. 클라라와 결혼하기 하루 전에 슈만이 바친 곡이어서 '헌정'이라는 제목이 붙었다.

▶ 시와 가락, 피아노 반주의 조화를 느끼며 '헌정'을 감상해 보자.

▶ 슈만
Schumann, Robert
Alexander 1810-1856 독일
• 낭만주의 음악가
• 로망스곡 '연인의 정령' 등

학습 목표

다양한 종류의 성악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 바흐의 「커피 칸타타」 감상하기 - 슈만의 연가곡집 「미르텐」 중 「헌정」 감상하기	9음02-03 9음02-04

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용 채우기

현정' 가사

1절

당신은 나의 영혼 나의 심장. 당신은 나의 기쁨, 나의 아픔.
당신은 내가 살아가는 세상, 당신은 내가 날아다니는 나의 하늘

아, 당신은 나의 근심을 영원히 물어버린 나의 무덤

2절

영원히 나의 근심을 묻었다오 당신은 나의 안식, 마음의 평화,
당신은 내게 주어진 하늘.

당신이 나를 사랑함은 나를 가치있게 만들고.

당신의 시선은 나를 환히 비춰주며, 너무도 사랑스럽게 나를 이끌어 준다오.

3절

내 좋은 영혼, 나의 더 나은 나! 내 영혼, 내 마음,

당신은 나의 기쁨, 오, 나의 고통아

당신은 내가 살아가는 세상, 당신은 내가 날아다니는 나의 하늘

내 좋은 영혼, 나의 더 나은 나

도입

- 일상에서 다양하게 사용되는 클래식 용어를 설명한다.

☞ 커피음료(칸타타) ☞ 자동차(소나타) ☞ 남성복(마에스트로)

칸타타: 다악장 형식의 성악곡

소나타: 독주 악기로 연주되는 다악장 형식의 기악곡

마에스트로: 서양 음악사에서 지휘자, 예술 감독 등 거장을 의미

- 일상에서 사용되는 클래식 용어들을 조사한다.

돌체 구스토(캡슐 커피머신), 바로크(가구), 액센트(자동차) 등.

전개

• 악곡 감상하기

- 바흐의 '커피 칸타타' 감상하고 연주 형태를 조사한다.

칸타타

바로크 시대에 발전한 다악장 형태의 성악곡으로 독창, 중창, 합창과 기악 반주로 이루어진다. 이야기를 구성하는 가사의 내용에 따라 '실내 칸타타(세속적인 내용)'와 '교회 칸타타(종교적인 내용)'로 나뉜다. 오페라와 달리 전체 연주 시간이 비교적 짧고 무대장치나 의상 없이 실내에서 소수의 청중을 대상으로 연주한다.

☞ '칸타타' 연주 모습

- 등장인물의 성악 파트와 특징을 조사하여 발표한다.

등장인물	성악파트	특징
리스헨	소프라노	아버지의 반대에도 커피를 마시고 싶어 하는 딸
슐렌드리안	베이스	딸이 커피를 즐기는 것을 못마땅하게 여기는 그 시대의 전형적인 남성
해설자	테너	슐렌드리안과 리스헨의 이야기에 귀를 기울이도록 시선을 집중시키는 역할

- 슈만의 연가곡집 「미르텐」 중 '현정' 감상하기

- 예술가곡과 연가곡을 알아본다.

예술가곡

시와 음악이 융합되어 만들어진 새로운 형식의 음악이다. 시가 활용되기 때문에 표제 음악적인 성격이며 시인과 작곡가의 감정표현을 동시에 느낄 수 있다. 피아노 반주의 발달로 음악적 표현이 더욱 풍부해졌으며, 슈베르트, 슈만 등을 거치면서 예술적인 완성되어 절정에 이르렀다.

연가곡

내용이나 성격상 관련 있는 가곡들을 일정한 순서대로 배열한 가곡 모음.

- 시와 가락, 피아노 반주의 조화를 느끼며 감상한 후 느낀 점을 자유롭게 이야기한다.

정리와 평가

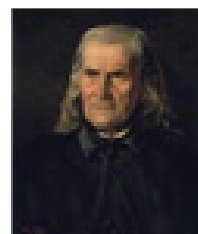
성악곡 중 칸타타와 예술가곡의 연주 형태, 악곡의 특징을 설명한다.

평가내용	상	중	하
악곡을 감상하고 칸타타와 예술가곡의 연주 형태, 악곡의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 칸타타 「조용히 하고, 떠들지 마세요」 BWV 211의 구성

커피 칸타타는 총 10곡으로 이루어져 있다. 1번째 곡에서는 해설자가 등장하여 슐렌드리안과 딸 리스헨의 이야기에 귀를 기울여보라며 사람들의 시선을 집중시킨다. 이어지는 2번째 곡부터 6번째 곡까지는 커피를 너무 좋아하는 딸을 말리는 슐렌드리안과, 다른 건 다 참을 수 있어도 커피만은 절대 포기하지 못한다는 딸을 말리는 리스헨의 대화가 등장한다. 7-9번째 곡에서는 아버지 슐렌드리안이 커피를 그만 마시면 그 대가로 신랑을 소개해주겠다고 딸에게 제안하고 있으며, 제안에 응하기로 한 리스헨은 피를 내어 자신의 신랑이 되려면 커피를 마음

껏 마실 수 있게 해줘야 한다고 소문내고 다녔다는 내용을 담고 있다. 마지막 곡인 10번째 곡에서는 슐렌드리안, 리스헨, 해설자 세 사람이 함께 "어머니도 커피를 마시고, 할머니도 커피를 즐겨왔으니, 누가 딸에게 뭐라 할 수 있겠나!"라고 유쾌하게 노래하며 끝이 난다.

• 슈만

독일 낭만주의 음악의 대표적 작곡가로 7세부터 음악교육을 받기 시작, 9세에 작곡을 하였고, 14세에는 유능한 피아니스트가 되었다. 슈만은 아버지가 사망한 뒤 어머니의 권유로 법률을 공부했지만, 흥미를 느끼지 못하고 이듬해 하이델베르크 대학으로 옮겨 피아노와 작곡, 문학 등에 더욱 열중하였다. 1830년 피아니스트 비크의 집에 거주하며 본격적으로 피아노 레슨을 받았으며, 1831년에는 「음악신문」에 기고하며 문필활동을 시작하였다. 이후 1833년에는 「라이프치히 음악신보」를 만들었고 약 10년 동안 낭만주의 음악을 알리며 평론의 의의를 높

였다. 1832년, 무리한 피아노 연습으로 손가락을 다쳐 피아니스트의 꿈을 단념하고 작곡에만 전념하게 된다. 슈만은 실내악곡과 협주곡, 합창곡, 수많은 피아노곡과 가곡 등의 다양한 작품들을 작곡하였다.

🎵 주요작품 피아노 협주곡 a단조, '어린이 정경', '사육제' 등.

• 뢰케르트

19세기 독일의 유명한 낭만주의 시인으로 학식과 식견, 예술적 감화력이 풍부했다. 뢰케르트의 시는 작곡가들에게 많은 사랑을 받았다. 19세기 거의 모든 독일 오스트리아 예술가곡 분야의 거장급 인물들은 그의 시를 사용해 본 경험이 있다. 연가곡 「미르텐」에서는 뢰케르트의 시 5편을 차용하였다. '현정'과 '신부의 노래' 두 곡, '동쪽의 장미로부터'와 '끝맺음' 등 5곡이다.

국악 기악곡의 종류(독주, 병주, 줄풍류)

교과서 74~75 쪽

국악 기악곡의 종류

다양한 종류의 국악 기악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

QR 38

독주 '청성 자진한잎'

※ '청성 자진한잎'의 음악적 특징을 이해하고 대금 독주곡으로 감상해 보자.

'청성 자진한잎'에서 청성은 높은음을, 자진한잎은 가락에 기반을 둔 관악곡을 뜻한다. 가락 '태평'의 선율을 높여서 연주한 음악으로 주로 대금이나 단소 독주로 연주된다.

병주 '수룡음'

※ 생황과 단소의 음색을 비교하여 '수룡음'을 감상해 보자.

'수룡음'은 가곡 중 평통, 계락, 편수대엽을 악기로 연주하는 음악이다. 이 곡은 생황과 단소의 2중주(생소병주) 또는 양금과 단소의 2중주(양소병주)로 연주된다.

74

줄풍류 현악 영산회상

현악 영산회상은 영산회상의 세 종류 중 하나로 거문고의 중심을 이루기에 '거문고회상'이라고도 한다. 거문고, 가야금, 해금, 단소, 세피리, 대금, 장구로 악기가 편성되나 양금이 들어가기도 한다. 현악 영산회상은 상령산·중령산·세령산·가락달이·삼현도드리·하현도드리·염불도드리·타령·군악의 순서이며 곡의 빠르기가 점차 빨라진다.

※ 현악 영산회상 중 타령을 감상해 보자.

타령 (장 거문고)

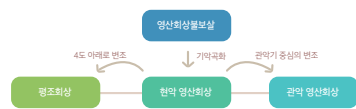
※ 현악 영산회상을 감상하고 각 악기를 찾아보자.

줄풍류 현악기를 중심으로 편성된 연주 형태

더 알아보기 영산회상

영산회상은 조선 시대 선비들이 즐겨 들던 대표적인 기악곡이다. 현악 영산회상, 풍조회상, 관악 영산회상의 세 종류가 있는데 악기 편성, 악곡 구성, 음악적 쓰임 등에서 조금씩 차이가 있다. 영산회상은 '영산회상보살'에 그 뿌리를 두고 있으며 현악 영산회상에서 변주하여 풍조회상과 관악 영산회상이 만들어졌다. 풍조회상과 관악 영산회상은 하현도드리가 없는 9곡으로 구성되어 있다.

75

학습 목표

- 다양한 종류의 국악 기악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용 채우기

사회·문화적 배경

조선 후기, 민간에서는 지식층, 선비들을 중심으로 풍류방 문화

가 만들어지면서 가곡, 영산회상 등의 음악이 활성화되었다. 이후 이를 기악화, 변주한 곡들이 생겨났고 독주나 병주, 혹은 소규모의 악기들로 연주하며 심신을 수양하는데 많은 사랑을 받았다.

악곡 해설

• 대금 독주곡 '청성 자진한잎'

'청성'은 높은음을 뜻하고 '자진한잎'은 전통 성악곡인 가곡의 순우리말 표현이다. '청성 자진한잎'은 '태평가'의 가락을 높이고 시김새를 더하여 만든 것으로 주로 관악기인 대금이나 단소 독주곡으로 연주된다. 다른 이름으로는 '요천순일지곡'이라고도 한다.

• 생소병주 '수룡음'

'수룡음'은 가곡 중 '평통', '계락', '편수대엽'을 기악으로 연주하는 음악이다. 생황과 단소의 2중주(생소병주), 또는 양금과 단소의 2중주(양소병주)로 주로 연주한다.

• 줄풍류 '현악 영산회상'

현악 영산회상은 풍류방에서 연주되던 대표적인 악곡으로 거문고, 가야금, 양금, 해금, 단소, 세피리, 대금, 장구 등의 단쟁이 편성으로 연주한다. 본래 궁중 의식에서 대규모의 관현악과 성악으로 연주되었으나 민간 풍류방에서 작은 규모로 여러 변주곡을 만들어 9곡의 모음곡으로 완성되었다. 상령산·중령산·세령산·가락달이·삼현도드리·하현도드리·염불도드리·타령·군악의 순서이며 곡의 빠르기가 점차 빨라진다.

도입

- 청성 자진한잎과 생소병주, 현악 영산회상과 타령을 감상하며 어떠한 연주 형태에 해당하는지 자신의 생각 이야기하기.

전개

• 여러 연주 형태 알아보기

독주, 병주, 합주의 차이점을 이야기한다.

• 악기의 음색 이야기하기

- 악곡을 감상하며 악기의 음색을 이야기한다.
- 악기의 음색별로 달라지는 파형을 살펴보며 음색의 차이를 구분해본다.

<https://creatability.withgoogle.com/seeing-music/>

• 대금 독주곡 '청성 자진한잎' 감상하기

- 산조 독주와의 차이점을 보며 연주곡에 따라 달라지는 연주 형태를 구분한다.

정악대금독주 - 대금 악기1.

산조대금독주 - 대금 + 장구

• 생소병주 '수룡음' 감상하기

- 생황과 소금 악기를 서로 비교하여 구분해본다.
생황: 관이 17개 있고 바가지에 꽂은 듯한 모양으로 한 번에 여러 음을 낼 수 있다.
소금: 가로로 부는 악기, 한음만 낼 수 있으며 대금에 비해 음이 높고 악기가 작다.
- 관이 여러 개인 화음 악기 생황과 가락악기에 관이 한 개인

단소의 음색을 서로 비교해본다.

• 현악 영산회상 중 타령 감상하기

- 거문고 악기로 연주하는 타령을 감상하며 현악기의 음색과 관악기의 음색의 차이 구분하여 설명하기.

거문고: 음이 끊어지며 타현소리가 강하다.

관악기: 가락이 호흡을 따라 이어진다.

- 타령 현악 합주를 감상하며 현악 합주에 쓰이는 악기 찾기

• 여러 연주 형태 알아보기

다양한 연주 형태의 사진을 보고 어떤 연주 형태인지 이야기해 본다.

정리와 평가

- 연주 형태를 바르게 구분하고 각 악기의 특징을 설명할 수 있다.
- 악기의 연주 형태에 따라 음색의 차이를 느낄 수 있다.

평가내용	상	중	하
국악의 연주 형태를 구분할 수 있다.			
각악기 음색의 특징을 설명할 수 있다.			

참고 자료

• 생황

삼국 시대부터 사용되었던 관악기로 몸통은 본래 바가지를 사용하였으나 오늘날은 나무로 만든다. 몸통 위에 가느다란 17개의 대나무 관을 꽂아 관의 아래 부분에 얇은 금속 띠를 꽂는다. 전통 음악에서는 독주 악기로 사용되지 못하고 단소와의 2중주나 양금, 단소와의 3중주로 사용한다. 최근에는 중국으로부터

터 개량된 생황을 들여와 독주나 국악관현악의 협주 등에 사용한다.

• 영산회상

영산회상은 '영산회상불보살'이라는 성악곡에서 나와 만들어진 17세기 후반 기악곡이다. 이는 현악기 중심의 '현악 영산회상', 음을 낮춘 '평조회상', 관악기 중심의 '관악영산회상' 등 세 가지로 구성되며, 현악 영산회상은 9곡의 모음곡 형태로 구성되어 있다. 합주 악기 편성은 거문고, 가야금, 양금, 해금, 단소, 대금, 세피리, 장구로 연주한다.

수제천

대중화 '수제천'
수제천의 본래 이름은 정음으로 '백제 가요' 정음사를 노랫말로 한 성악곡이었다. 현재는 관악 합주 편성으로 연주된다. 임금이나 왕세자의 거동, 궁중 행사, 처용무의 반주 음악 등으로 사용되었다.

❖ 악기 편성과 연음 형식을 이해하며 '수제천'을 감상해 보자.

국립국악원 편보

연음 형식이 나타난 부분
주선율을 연주하는 황피리가 있는 동안 소금, 대금, 해금, 아쟁이 선율을 이어받아 연주한다.

❖ 대중화 관악기를 중심으로 편성된 연주

특히 더 알고 가기 처용무
처용무는 한국의 궁중 무용으로 유일하게 사명 황상의 말을 쓰고 추는 춤이다. 통일 신라 헌강왕 때 살던 처용이 역신(역사)을 물리치는 신 앞에서 자신이 지은 노래를 부르고 춤을 춰서 귀신을 물리쳤다는 설화를 바탕으로 한다.

76

아악의 백미라고 불리는 수제천은 현재 관악합주편성으로 연주된다. 18세기 「대악후보」에는 정음(井邑)으로 소개하고 있으며, 무고라는 춤에 쓰이는 계면조의 악곡이라는 내용이 있다. 정음은 백제의 옛 가요인 정음사와 관계가 있는 음악으로, 그 가사는 행상 나간 남편을 기다리며 부른 여인의 애절한 마음을 담고 있다. 이 노래는 <악학궤범>에서는 무고춤을 추면서 무용수들이 불렀던 노래로 소개되지만, 현재는 노래 없이 기악 합주곡으로 전해오고 있다.

수제천은 고려와 조선 전기에는 무고정재(무용)의 반주로 쓰였으나 조선 후기에는 아박정재의 반주로 사용되었고, 현재는 처용무의 반주곡 중 하나로 사용된다.

조선 후기에는 기악화되면서 궁중 연례의 중요한 절차에서 활용되었다. 연향 중 귀빈이 잔을 드는 의식인 '거작(擧爵)'을 비롯하여 임금님께 음식을 드리는 찬안 의례 중 차를 드리는 '진다(進茶)·만두를 드리는 '진만두(進饅頭)' 등의 절차에서도 연주되었고, 귀빈의 이동 절차나 배례(拜禮) 절차에서 연주되었다.

도입

- 백제 가요 정음사 설화를 듣고 느낌을 이야기해보자.

하노피곰도 샐 어기야 머리곰 비취오시라
어기야 어강도리 아오 다롱도리
쑤져재너러신고요 어기야 즌 룰드 율세라
어기야 어강도리
어느이다 노코시라 어기야 내 가는 점그 세라
어기야 어강도리 아오 다롱도리

정음은 전주(全州)의 속현이다. 정음 사람이 행상을 나가서 오래되어도 돌아오지 않자 그 처가 산 위의 돌에 올라가 남편을 기다리면서, 남편이 밤길을 가다 해를 입을까 두려워함을 진흙물의 더러움에 부쳐서 이 노래를 불렀다. 세상에 전하기는 고개에 올라가면 망부석이 있다고 한다.
「고려사 악지」에서

🎵 학습 목표

다양한 종류의 국악 기악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

🎵 차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

🎵 교수 학습 자료

음원

🎵 지도상의 유의점

- 감상 시 가락선을 그려 감상하며 수제천의 음악적 특징을 파악하게 한다.

🎵 악곡 해설

전개

- 수제천 음악적 배경 이해하기(수제천과 백제가요 정읍사와의 연관성 이해)
 - 수제천은 백제의 옛 가요인 정읍사와 관계가 있는 음악으로 그 가사는 행상 나간 남편을 기다리며 부른 여인의 애절한 마음을 담고 있는 노래이다. 정읍사의 반주음악으로 추정된다.
 - 수제천의 악기 편성은 관악기를 중심으로 큰 규모의 관악기 합주 편성인 대풍류 편성이나 향피리2, 대금1, 해금1, 장구1, 좌고1 등 작은 규모의 삼현육각 편성으로 연주한다.

연음 형식 이해하기

연음 형식

관악기들이 함께 연주하다가 음량이 큰 피리가 쉬는 사이에 소금·대금·해금·아쟁 등 나머지 악기들이 선율을 이어받아 연주하는 기법이다. 수제천 이외에 관악영산회상 중 상령산, 해령 등에 있다.

수제천 감상하기

- 악기 편성과 연음 형식을 이해하며 '수제천'을 감상한다.
 - 수제천 / 연주 : 국립국악원
 - <https://www.youtube.com/watch?v=YJuu7QXDJNQ>

정리와 평가

- 수제천의 음악적 특징과 감상 소감을 발표한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 듣고 악기의 편성과 연음 형식 부분을 구별하여 설명할 수 있는가?			

참고 자료

- 수제천을 반주 음악으로 사용하는 처용무

처용무는 한국의 궁중 무용으로 유일하게 사람 형상의 탈을 쓰고 춤을 추는 춤이다. 통일 신라 헌강왕(재위 875~886)때 살던 처용이 아내를 범하려던 역신(전염병을 옮기는 신) 앞에서 자신이 지은 노래를 부르며 춤을 춰서 귀신을 물리쳤다는 설화를 바탕으로 한다.

<악학궤범>에 따르면 처용무는 선달 그림날에 지난해의 역신과 사귀를 쫓기 위한 나례 의식에서 추었다고 전해진다. 처용무는 통일 신라 시대부터 고려, 조선 시대를 거쳐 현재까지 전승되어 온 온 춤으로, 1971년 중요무형문화재 제39호로 지정되었다. 처용무 음악은 삼현육각의 악기 편성으로 수제천, 향당교주, 세령산, 삼현도드리, 웃도드리 등을 반주 음악으로 사용한다.

- 처용탈의 주인공 처용은 어느 나라 사람인가?

처용탈은 우리나라에서 가장 오래된 것으로, 다른 가면과 달리 화려한 장식을 자랑한다. 조선 시대 <악학궤범>에 나온 처용의 얼굴을 토대로 만들어졌는데, 무성한 눈썹과 우뚝 솟은 코, 특이한 턱 등 우리나라 사람의 얼굴과는 큰 차이가 있다. 처용의 신분에 관한 여러 가지 설 중에 신라를 오가던 서역인, 즉 아랍이나 페르시아 상인이라는 주장이 있다. 이를 추정할 수 있는 정황은 신라 원성왕의 무덤으로 알려진 경주 패릉 앞에 있는 서역 무인석상과 페르시아의 서사시 쿠쉬나메이다. 쿠쉬나메는 아랍의 공격으로 멸망한 페르시아 왕자가 신라로 망명해 신라 공주와 결혼하는 이야기를 담고 있는데, 전체 내용의 절반 가까이가 신라에 관한 얘기를 담고 있다.

내용 출처: 처용 설화와 쿠쉬나메, ubc울산방송 2016.07.03.

종묘제례악

종묘제례악

종묘제례악은 조선 시대 역대 왕과 왕비의 제사 의식인 종묘제례 때 노래 춤 음악이 어우러지는 종합 예술이다. 국가무형문화재 제1호이며 종묘제례와 더불어 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다. 1968년부터 현재까지 매년 5월 첫째 일요일에 종묘에서 의식이 거행된다.

종묘제례악의 구성을 알아보자.

종묘제례악의 보태령 중 '영신회문'을 감상하고 종묘제례악이 지닌 가치를 이야기해 보자.

77

학습 목표

- 다양한 종류의 국악 기악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용 채우기

악곡 해설

종묘제례악은 조선의 역대 임금과 왕비의 신위를 모신 종묘에

서 행해지는 제사인 종묘제례 때 쓰이는 노래, 기악, 춤 등의 악가무 형태로 연행되는 종합예술이다. 음악은 문덕을 노래하는 보태령(11곡)과 무공을 노래하는 정대업(11곡)이 있으며, 보태령에 맞춰 문무를, 정대업에 맞춰 무무를 춘다. 이 음악에는 천지인 삼재사상, 음양오행 사상이 깃들여 있다.

도입

- 흥미 유발하기

- 학생의 가정에서 조상께 제사드릴 때 갖추는 예가 어떤 것들이 있는지 이야기해보자.

전개

- 종묘제례와 종묘제례악 알아보기

- 종묘제례가 이루어지는 장소를 찾아본다.
 - 종묘는 조선 시대 역대 왕과 왕비의 신위를 모시고 제사를 지내는 국가 사당으로 현재 서울 종로구 훈정동에 있다

종묘

- 종묘제례와 종묘제례악 알아보기

- 종묘제례와 종묘제례악을 이해한다.
 - 종묘제례는 종묘에서 드리는 조선왕조 역대 왕과 왕비의 제사로 국가 제사 가운데 가장 규모가 크고 중요하기 때문에 종묘대제라고도 한다.
 - 종묘제례의 절차는 크게 신을 맞이하고, 음악과 술을 올려 신을 즐겁게 해 드리고, 신을 보내드리는 절차로 구분한다. 1964년부터 매년 5월 첫 번째 일요일에 의식이 거행되고 있다.
 - 종묘제례악은 종묘제례에서 연주되는 기악(악), 노래(가), 춤(무) 등의 총칭이다. 종묘제례악을 연주하는 악대는 종묘 건물의 댕돌(돌계단)을 중심으로 등가와 헌가로 나뉜다. 등가는 댕돌 위인 상월대에서, 헌가는 댕돌 아래 뜰에 위치한 하월대에 편성되며 문덕을 칭송하는 보태령과 무공을 찬양하

행진악 대취타

는 정대업을 연주한다. 제례 때 추는 춤은 일무라 하며 보태 평에는 문무를, 정대업에는 무무를 춘다. 종묘제례악은 현재 국가 무형문화재 1호로 2001년에 유네스코 '인류구전과 무형유산결작'에 선정되고 2008년에는 유네스코 인류무형유산 대표목록으로 등재되었다.

- 종묘제례악에서 연주되는 악가무 형태를 이해한다.

악(기악): 댓돌을 중심으로 등가와 헌가로 나뉜 악단이 '보태평'과 '정대업'을 연주한다.

가(노래): 노래를 악장이라고 하며, 조선 역대 왕들의 문덕과 무공을 찬양하는 노래를 한다.

무(일무): 춤을 일무라고 하며, 문무와 무무를 춘다.

등가는 하늘(천)의 소리를, 헌가를 땅(지)의 소리를, 일무는 사람(인)을 상징하며 유교 사상에 기반한 천지인 삼재 사상이 담겨 있다.

• 종묘제례악의 악대와 편성 악기

• 종묘제례악의 보태평 중 '영신희문'을 감상하기

- 보태평과 보태평 중 영신희문을 이해하며 감상한다.

보태평 11곡 중에 첫 곡인 희문은 종묘제례에서 영신례, 전폐례, 초헌례 절차에서 연주한다. 영신례에서 연주하여 영신희문, 전폐례에서 연주하여 전폐희문이라고도 한다. 이 절차에서 연주되는 희문은 선율은 같지만 연주 속도, 가사, 장식음에 차이가 있다.

정리와 평가

- 종묘제례악의 음악적 특징과 종묘제례악이 지닌 가치를 발표한다.

평가 내용	상	중	하
종묘제례악의 음악적 특징과 종묘제례악이 지닌 가치를 발표하였는가?			

참고 자료

• 종묘친제규제도설병풍 중 제7폭 오향친제반차도

'종묘친제규제도설병풍'은 종묘의 주요 건물과 이곳에서 거행되는 주요 의식의 절차, 제례를 위한 상차림 등을 설명하는 그림과 글로 이루어진 병풍이다.

이 중 제7폭 '오향친제반차도'는 종묘제례의 모습과 절차를 시각화한 유일한 자료이다. 등가와 헌가 악대와 연주 악기, 일무를 추거나 대기 중인 모습, 연주자들의 복식 등이 잘 묘사되어 있다.

이 중 제7폭 '오향친제반차도'는 종묘제례의 모습과 절차를 시각화한 유일한 자료이다. 등가와 헌가 악대와 연주 악기, 일무를 추거나 대기 중인 모습, 연주자들의 복식 등이 잘 묘사되어 있다.

행진악 '대취타'

대취타는 불교(佛) 치는(持) 관악기와 타악기의 연주를 뜻한다. 조선 시대에는 임금의 행차, 통신사 행렬, 군대 행진 등 행진과 궁중 잔치에서 연주되었으며 오늘날에는 국가 경축 행사, 외국 사절의 환송 환영 행사에 연주된다.

※ 대취타에 사용되는 악기들을 알아보자.

※ 악기의 구름으로 대취타를 연주하며 감상에 보자.

박자 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

장구
장
장
장
장

박자 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

장
장
장
장
장

학습 목표

- 다양한 종류의 국악 기악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용 채우기

악곡 해설

대취타는 '크게 불고 친다'는 뜻으로 일명 '무령지곡'이라고도

한다. 과거 선전관청과 오영문 그리고 각 지방의 군영에 소속된 취타대에 의해 연주되던 군례악(군악대에 의해 여러 가지 의식에서 연주하던 음악)이다. 임금의 행차, 군대의 행진과 개선, 진문(군대가 진을 치고 있는 곳인 진영으로 드나드는 문)을 여닫을 때, 통신사 행렬 때에 쓰였으며 항장무 선유락 검기무 등의 궁중무용 반주 음악으로도 사용되었다.

대취타는 1907년 일본에 의해 군대가 강제 해산된 이후 제대로 전승되지 않아 거의 소멸의 위기에 처하였다가 1960년대 최인서에 의해 계승되고 1971년 대취타를 국가무형문화재 제46호로 지정하여 전승하고 있다. 오늘날에는 국가 경축 행사, 외국 사절에 대한 환송·환영 행사에 연주된다.

도입

흥미 유발하기

- 수원화성문화재 정조대왕능행차 재현행사의 영상에서 취타대의 연주를 찾아보고 취타대는 어떠한 역할을 하는지 이야기해보자.

(KBS 8일간의 축제 영상 참고)

원행을묘정리의궐 반차도 중 (국립중앙박물관)

전개

• 대취타 이해하기

- 대취타의 의미와 악기 편성을 이해한다.
 대취타는 '크게(대) 불고(취) 친다(타)'는 뜻이다. 조선 시대의 취타대는 태평소, 대각, 나발, 나각 같은 취악기와 징, 북, 장구, 자바라 같은 타악기 편성으로 이루어진 취고수와 삼현육각 편성으로 세악수가 이루어졌다. 1907년 일제에 의해 조선 전통의 군대인 구 군대가 해산되며 거의 소멸의 위기에 처하였다가 1960년대 계승되었다. 현재는 취고수 편성에 가까운 형태의 태평소, 나발, 나각, 징, 좌고, 자바라로만 편성하여 연주한다.

대취타 악기

타악기: 징, 용고, 자바라 등
 관악기: 태평소, 나발, 나각 등
 태평소는 대취타 편성 악기중 유일한 가락악기임

• 연주 형태 이해하기

- 지휘자 격인 집사와 연주자의 편성을 알아본다.

집사	연주자
지휘봉인 등채를 들고 연주의 시작과 끝을 알린다. 시작할 때 집사가 '명금일하 대취타' 또는 '명금일하 대취타 하랍신다'를 외치면 연주가 시작되며 연주가 끝날 때 집사가 '헌화금' 또는 '허라금'을 외친다.	공작이나 평의 깃털을 꽂은 모자인 초립을 쓰고 노란 빛깔의 철립에 남전대라는 남색 허리띠를 옷 위에 두르고 행진하며 연주한다. 현재의 복장은 선전관청 취타수의 복장이다.

• 악기 구음의 이해와 구음으로 연주하기

- 악기의 구음을 이해하고 구음으로 장단에 맞춰 연주한다

대취타 연주 악보 (태평소는 골격음 선율로 구성함)

- 유일한 가락악기인 태평소의 선율의 골격음으로 단순화된 악보를 보고 손가락으로 가락선을 그리며 가락을 허밍으로 불러본다.
- 골격음으로 단순화된 악보를 활용하여 가사를 창작하고 불러본다.

<대취타 가락창작 예시>

• 대취타 감상하기

- 악기의 구음으로 대취타 연주하며 감상한다.

정리와 평가

- 대취타의 음악적 특징을 발표하기

참고 자료

• 대대취타를 관현악곡으로 편곡한 '취타'

취타는 '만파정식지곡'이라고 한다. 대취타의 태평소 가락을 2도 올려 조옮김하고 가락을 변화하여 관현악으로 편곡한 음악으로 궁중 의식이나 잔치 때 연주되었다. 거문고, 가야금, 향피리, 대금, 해금, 장구, 좌고 등의 악기 편성으로 연주한다.

국악 기악곡의 종류

태를 보며 서로 비교하며 이해하도록 한다.

악곡 해설

• 이경섭 작곡 모듬북을 위한 협주곡 '타'

이 악곡은 작곡가이자 타악 연주자인 이경섭이 작곡한 곡으로 모듬북과 관현악의 협연으로 이루어진다. 국악관현악의 역동적이고 섬세한 선율과 북의 강력한 장단인 휘모리장단과 엇모리장단을 바탕으로 대중적이면서도 강한 4박자의 리듬이 혼합되어 있다. 특히 모듬북 솔로의 경우 연주자가 즉흥적으로 연주하도록 되어 있기에 연주자에 따라 전체적인 느낌과 속도도 달라진다.

• 박다을 작곡 '거문장난감'

작곡 노트 中

그냥 재미있었는데, 지금은 마냥 재미있지만은 않은. 별생각 없었는데, 많이 생겨버린 생각. '놀고 싶다', '잘하고 싶다' 이라고도 싶고 저러고도 싶고. 그래서 그냥 이려고 저러는 곡.

이 악곡은 '거문장난감'이라는 제목에서 알 수 있듯이 백악지장이라는 거문고의 근엄한 이미지를 탈피하고자 하는 의도가 느껴진다. 자동차 광고의 배경 음악으로도 사용되며 대중들에게 한층 친숙하게 다가간 이 연주곡은 거문고라는 전통 악기에 대한 고정관념을 무너뜨린다.

국악관현악 모듬북을 위한 협주곡 '타'
 이 곡은 작곡가 이경섭이 만들었으며 타악기의 강렬한 리듬과 관현악의 섬세한 선율이 대비된다. 휘모리 엇모리장단을 바탕으로 구성되어 있어 모듬북 연주자의 화려하면서도 힘 있는 연주가 돋보인다.

모듬북을 위한 협주곡 '타'를 감상하고 전통 국악과 다른 점을 이야기해 보자.

관악관현악 '거문장난감'
 '거문장난감'은 거문고 연주자 박다을이 작곡하였으며, 거문고 소리는 루프 스테이션을 사용하여 만들었다. '루프 스테이션' 반복되는 구간에 소리를 추가하는 방식으로, 즉흥적인 연주와 실시간 음악 합성이 가능한 음향 장비

'거문장난감'을 감상하고 국악, 전자 음악, 현대 음악, 대중음악 등 어떠한 장르에 해당하는지 자신의 생각을 이야기해 보자.

79

학습 목표

다양한 종류의 국악 기악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

- 모듬북을 위한 협주곡 '타'
<https://www.youtube.com/watch?v=QUL0q4FZckQ>
- 거문장난감
<https://www.youtube.com/watch?v=ApmuCXggTFc>

지도상의 유의점

- 국악 기악곡의 연주 형태와 명칭을 구분하고 다양한 연주 형태

국악 성악곡의 종류

교과서 80~81 쪽

• 창작 국악 '거문장난감' 감상하기

- 거문장난감을 감상하며 루프 스테이션의 원리 이해하기.
- 감상한 후 이 곡의 장르에 대해 자신의 생각을 이야기하고 왜 그렇게 생각했는지 근거 이야기하기.

예 국악, 전자 음악, 현대 음악, 대중음악

참고 자료

• 협주 콘체르토

콘체르토는 '경합하다'의 뜻을 지닌 라틴어의 동사 콘체르타레 (concertare)에서 나온 말이다. 그러나 일반적으로는 화려한 연주 기교를 구사하는 독주 악기(또는 독주 악기군)와 관현악을 위해 작곡된 기악곡을 가리킨다.

• 루프 스테이션

반복되는 구간에 소리를 쌓아나가는 방식으로 즉흥적인 연주와 실시간 음악 창작이 가능한 음향 장비. 악기를 하나씩 녹음해서 반복적으로 재생을 하고 그 악기들이 하나들 쌓이면서 음악이 만들어진다.

국악 성악곡의 종류

다양한 종류의 국악 성악곡을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

QR 39

시조 '동창이'

시조는 우리나라 고유의 정형시인 '시조'에 가락을 얹어 노래하는 전통 성악곡이다. 장구나 간단한 악기 반주 또는 무용장단에 맞추어 부른다.

※ 시조 '동창이'를 감상해 보자.

초창 남구만 작시

동창이 - - - - - 나
노고 - - - - - 지 - - - - - 후지 - - - - - 인 - - - - - 다 -

가곡 '편락'

가곡은 전문 음악가인 가객이 관현악 반주에 맞춰 시조의 시를 노래하는 전통 성악곡이다. 여러 곡이 모여 한바탕을 이루며 여창, 남창, 남녀창 등 세 가지 형태로 연주된다. 예술성과 가치를 인정받아 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다.

※ 가곡 '편락'을 감상해 보자.

나두 도 - - - - - 하 락 - - - - - 히 도 보우 여 - - - - -
노 - - - - - 우 - - - - - 피 - - - - - 오 - - - - - 이 - - - - - 이 - - - - - 이

범패 '와향'

판소리, 가곡과 더불어 우리나라 전통 3대 전통 성악곡 중 하나로, 불교의 제(齋)를 올릴 때 부르는 노래이다. 범음(梵音), 인도(印度) 소리, 어산(魚山)이라고도 한다. 2009년 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다.

※ 범패 중 '와향'을 감상해 보자.

창: 박승업 스님 제보: 이종미

아 - - - - - 지심 열렬 - - - - - 지심 열렬 - - - - -
심외 내 흥 - - - - - 일인 - - - - - 장 - - - - - 장 - - - - -

80

단가 '강상동월'

판소리를 부르기 전에 소리꾼이 좌중의 분위기를 바꾸어 청중의 이목을 집중시키고, 자신의 목소리를 돋아볼 겸 부르는 짧은 노래로 예전에는 허두가(虛頭歌) 또는 양산(梁山)이라 부르기도 하였다.

※ 단가 중 '강상동월'을 감상해 보자.

강상동월 동월은 배 - - - - -
동월 동월 가는 배 가
동 - - - - - 강 - - - - - 월 - - - - - 이 - - - - - 탕 - - - - - 일 - - - - - 자 - - - - - 부 - - - - - 뒤 - - - - - 닦 - - - - -

잡가 '유산가'

노랫말과 곡조가 일정하고 길이가 긴 사설을 전문 소리꾼이 노래하는데, 여러 내용이 섞였다고 해서 잡가라고 한다. 가곡, 가사, 시조는 양반이, 잡가는 서민이 즐기는 음악이었다.

※ 경기잡가 중 '유산가'를 감상해 보자.

좌란 존 상 라 고 - - - - - 마 - - - - - 나 - - - - - 방 장 이 - - - - - 라 - - - - -

가야금 병창 '오남가'

가야금 병창은 민요나 단가, 판소리 일부 대목을 가야금으로 연주하며 부르는 음악이다. 민요 선행 남원산성, 단가 호남가 죽장명예, 판소리 '춘향가'의 사랑가, '흥부가'의 재비 노랑기, '수궁가'의 고고한번 등이 있다.

※ 단가 중 '호남가'를 가야금 병창으로 감상해 보자.

중원사단

영일산 재보
나래
가야금
관 평 천 지 님 은 흥 이

81

🎵 학습 목표

다양한 종류의 국악 성악곡을 감상하고 음악적 특징을 이해할 수 있다.

🎵 차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	국악 성악곡 중 가곡과 시조를 알아보고 감상하기	
2차시	국악 성악곡 중 잡가와 가야금병창을 알아보고 감상하기	

🎵 교수 학습 자료

음원

🎵 지도상의 유의점

내용 채우기

🎵 풍류악과 민속악에 따른 분류

가곡	시조시를 국악 관현악 반주에 맞추어 부르는 노래
시조	시조시를 장구나 간단한 반주에 맞추어 부르는 노래
가사	가사체의 긴 사설을 노래
범패	절에서 재를 드릴 때 부르는 노래
민요	민중 사이에서 저절로 생겨나서 전해지는 노래
잡가	전문 소리꾼이 부르는 노래
가야금 병창	가야금으로 반주하며 부르는 노래
판소리	한 사람의 소리꾼이 북장단에 맞춰 소리, 아니리, 발림으로 긴 이야기를 노래
단가	판소리를 부르기 전에 목을 풀기 위해 부르는 노래
창극	여러 명의 소리꾼이 역할을 나누어 노래하고 연기하면서 이야기를 엮어 나가는 극음악

🎵 **악곡 해설**

• **시조 '동창이'**

이 악곡은 평시조 가운데 한 곡이며, '동창이'는 소박한 농촌의 삶을 묘사한 내용이다.

• **가곡 '편락'**

이 악곡은 입과 이별 후 갈피를 못 잡는 한 남자의 마음을 매에 게 쫓기는 까투리와 바다에서 조난당한 뱃사공에 빚대었다. 가곡의 우조에서 계면조로 넘어갈 때 부른다.

• **잡가 '유산가'**

이 악곡은 서울, 경기지방에서 불리던 12잡가 중 한 곡이다. 잡가는 전문적인 소리꾼들이 부르던 민속 성악곡으로 19세기 무렵 성행하였다. '유산가'는 잡가의 백미로 꼽으며 만물이 아름답게 피어나는 봄을 맞아 산천경개 구경하기를 권하고 봄 산의 아름다운 경치를 노래하는 내용을 담고 있다. 음계는 서도 소리와 같으며 도드리장단에 맞추어 부른다.

[네이버 지식백과] 유산가 (국악 정보, 2010. 7., 국립국악원, 전라북도)

• **가야금 병창 '호남가'**

가야금 병창은 연주자가 현악기로 직접 반주하면서 노래하는 것이다. 가야금 병창으로 불리는 노래는 '만고강산', '중장망혜', '진국명산', '호남가' 등이 있다. 이 중 '호남가'는 「적벽가」 중 패주하던 조조가 길 옆의 장승에서 관우의 형상을 발견하고 두려움에 떨다가 화가 나 장승을 벌하려 하자 장승이 억울함을 늘어놓는다는 내용의 소리 대목이다.

 도입

• **흥미 유발하기**

- 국악 성악곡의 종류 이야기하기
- 국악 성악곡 중 민속악의 종류 이야기하기

 전개

• **여러 가지 국악 성악곡을 알아보고 감상하기**

- 시조를 알아보고 '동창이' 감상한다.
- 📶 국악콘서트 판 평시조 '동창이'

<https://www.youtube.com/watch?v=S5RdWifPcfg>

- 가곡을 알아보고 '편락' 감상한다.

📶 한국음악의 향연 가곡 편락 '나무도'

<https://www.youtube.com/watch?v=OfWPlxQYt1g>

• **가곡과 시조 비교**

- 가곡과 시조의 공통점과 다른 점을 알아본다.
- 가곡과 시조를 비교하며 두 곡을 다시 감상한다.

• **여러 가지 국악 성악곡을 알아보고 감상하기**

- 잡가를 알아보고 '유산가' 감상한다.

📶 국악콘서트 판 경기잡가 '유산가'

<https://www.youtube.com/watch?v=qvclJRj5EU>

- 가야금병창을 알아보고 '호남가'를 가야금 병창으로 감상한다.

📶 가야금 병창으로 듣는 안숙선 명창의 호남가

https://www.youtube.com/watch?v=5okgYZv_kc4

• **잡가와 가야금 병창 비교**

- 잡가와 가야금 병창의 다른 점을 이야기하고 제재곡을 다시 감상한다.

 정리와 평가

- 다양한 종류의 국악 성악곡을 감상하고 음악적 특징을 정리하여 발표해 보자.

평가 내용	상	중	하
악곡을 듣고, 역사, 문화적 배경과 관련지어 악곡의 음악적 특징을 설명할 수 있는가?			

 참고 자료

• **시조란?**

시조는 시조시를 장구 반주로 노래하는 성악곡으로 조선 후기에 풍류를 좋아하는 이들의 생활 속에서 널리 유행했다. 초, 중, 종장의 3장 형식이며, 대개 황중, 중려, 임종의 세 음으로 구성되는 계면조이다. 장단은 5박과 8박의 혼합으로 이루어진다. 평시조는 높지도 않고 낮지도 않게 평평하게 시작하여 평시조라 한다.

-국립국악원

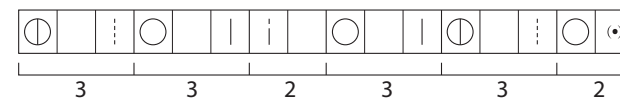
• **가곡과 시조 비교**

가곡 형식			시조 형식
명칭	노래부분	반주부분	
초장	동창이 밝았느냐		초장
2장	노고지리 우지진다		
3장	소치는 아희놈은 상기야니 일었느냐		중장
중어음		간주	(없음)
4장	재 넘어		종장
5장	사래 긴 발을 언제 갈려(허느니)		
대어음		후주/전주	(없음)

• **가곡의 장단**

- 가곡의 장단은 기본 장단과 편장단 두 가지가 있다. 박수(拍數)는 16박이지만, 장구의 복편이나 채편을 치는 '장구점'은 모두 10박이다. 편장단은 기본적인 10점 16박 장단에서 쉬는 박을 모두 뺀 10점 10박 장단을 말한다. 이를 '엮는 장단'이라고도 한다. '편락'은 편장단의 곡이다.

- 기본 장단: 10점 16박 장단

- 편장단: 10점 10박 장단

편락 오선악보

교과서 쪽

후락

나 무 도 -- 바 히 - - - 히 도 르 도 우 어 - - -

느 흥 - - - 뉘 뉘 허 으 이 - 이 이 - - 이 - - 이

마 - - 히 거 이 후 - 이 조 츠 기 - 인 가 - - 토 르 으 이

아 - - 나 과 - 아 -

1차시

오페라

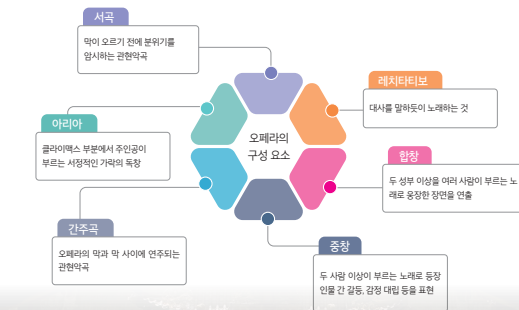
교과서 82~83 쪽

오페라

오페라를 감상하고 음악적 특징과 구성 요소를 설명할 수 있다. QR 40

오페라는 16세기 이탈리아에서 시작된 음악극으로 음악을 중심으로 문학, 연극, 미술, 무용 등 여러 예술 분야의 요소가 결합된 종합 무대 예술이다. 독창, 중창, 합창 등으로 부르며, 서극이나 간주곡 같은 기악곡도 덧붙여진다.

오페라의 구성 요소를 알아보자.

82

오페라의 구성 요소별로 음악을 감상해 보자.

서극 「카르멘」 중 「서곡」 비제 작곡
세바의 투우사들의 행진 음악이다.

레지타티보 「리날도」 중 「올게 하소서」 헨델 작곡
올게 하소서는 제2막에서 아말리아가 모든 기쁨을 잊어가 영원한 고통만 남았다는 내용의 레지타티보이다.

아리아 「투란도트」 중 「아무도 잠들지 마라」 푸치니 작곡
아무도 잠들지 마라는 제2막에서 왕자의 이름을 알아낼 때까지 잠들어서 안 된다는 투란도트 공주의 명령에 칼라프가 사랑의 승리를 확신하며 부르는 아리아이다.

중창 「피가로의 결혼」 중 2중창 「포근한 산들바람」 모차르트 작곡
「피가로의 결혼」은 피가로가 기지를 발휘하여 바람둥이 백작을 몰라치고 수선사와 결혼한다는 이야기이다.

합창 「어이다」 중 합창 「개신 행진곡」 베를디 작곡
「개신 행진곡」은 제2막에서 이집트군의 승리를 축하하는 합창이다.

83

학습 목표

오페라를 감상하고 음악적 특징과 구성 요소를 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	오페라	9음02-02 9음02-04

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용 채우기

악곡 해설

오페라

오페라(Opera)는 16세기 이탈리아에서 시작된 음악극으로 음악, 연극, 미술, 무용, 문학 등 여러 예술 분야의 요소가 결합된 종합 무대예술이다.

오페라는 라틴어 오푸스(opus:작품)의 복수형으로 음악에 따라 전개되는 극을 뜻한다. 처음에는 '음악으로 된 작품'이라고 하여 'Opera in musica' 또는 'Drama per Musica'로 사용되었으나 시간이 지나며 'Opera'라고 부르게 되었다. 오페라에는 대본이 있고, 여러 소품을 포함한 무대가 있으며, 의상과 조명이 있다. 음악을 위한 독창·중창·합창·오케스트라가 있으며 발레가 첨가되기도 한다. 오페라 가수가 대본에 나타난 각 등장 인물의 성격을 오케스트라 반주에 맞추어 노래로 묘사한다. 적당한 동작과 배경을 갖춘 연극의 음악적 표현이라고 할 수 있다. 오페라는 16세기 말 피렌체의 시인, 학자, 음악가들의 모임인 카메라타(Camerata)가 고대 그리스의 비극을 부활시키려는 시도에서 탄생했다.

📖 도입

- '개선 행진곡'을 들려주고 곡에 대한 느낌을 이야기하도록 한다.

📖 전개

- 오페라 이해하기
- 오페라를 알아본다.
- 오페라의 구성 요소와 특징을 알아본다.

📌 지도 Tip '오페라와 뮤지컬'을 비교하여 질문한다.

- 악곡 감상하기
 - '오페라의 구성 요소별 악곡'을 감상하고 특징을 이야기한다.
- 서곡: 카르멘 중 '서곡'
- '카르멘 서곡'은 단독으로 연주되기도 할 만큼 유명하고 인기가 많은 서곡이다. 도입부는 투우사의 행진곡풍 주제로 시작되며 빠른 속도와 계속되는 스타카토의 사용으로 발랄하고 생기가 넘친다. 후반부는 이와는 매우 대조적으로 어두운 운명의 주제를 교차시키고 있다.

레치타티보: 리날도 중 '올게 하소서'

'올게 하소서'는 제2막에서 마법사 아르미다가 모든 기쁨을 앗아가 영원한 고통만 남았다는 내용의 레치타티보이다. 3막으로 구성된 리날도는 11~13세기에 유럽에서 있었던 십자군 전쟁을 배경으로 한다.

아리아: '투란도트' 중 '아무도 잠들지 마라'

칼라프의 아리아 '아무도 잠들지 마라!' (Nessun dorma)는 3막 1장에 등장하는 유일한 테너 아리아이다. 칼라프는 투란도트 공주에게 이튿날까지 그의 이름을 맞추게 하는 수수께끼를 낸 후 왕궁 정원 벽에 기대어 "아무도 잠들지 마라"라고 공주의 명령을 전달하는 신하의 외침을 듣는다. 그때 자신이 투란도트의 사랑을 차지하게 될 것을 확신하며 이 아리아를 부른다. 3막으로 구성된 '투란도트'는 중국을 배경으로 한다.

중창: 피가로의 결혼 중 2중창 '포근한 산들바람'

'포근한 산들바람'은 제3막에서 바람기 많은 백작을 혼내 주기 위해 백작 부인과 수잔나가 합세하여 계약이 담긴 편지를 읽으며 부르는 2중창이다. 백작 부인과 수잔나는 백작에게 보낼 연애편지를 쓰는데 자신들의 계약을 전혀 모르고 있을 백작을 떠

올리며 매우 즐거워하는 모습이 그려져 있다.

합창: 아이다 중 '개선 행진곡'

'개선 행진곡'은 2막에 나오는 합창으로 라다메스가 전쟁에서 이기자 수많은 민중과 사제들이 라다메스와 개선군들을 환영하는 합창이다. 이 합창에서 민중의 역할로 남성과 여성 혼성이 연주되며 사제들의 역할로 몇몇 남성합창이 나누어 역할을 분담한다.

4막으로 구성된 「아이다」는 이집트 수에즈 운하 개통을 기념으로 지은 카이로 오페라 극장의 개관식을 위해 위촉되어 작곡된 오페라이다.

📖 정리와 평가

오페라의 구성 요소와 요소별 대표곡을 설명한다.

평가내용	상	중	하
악곡을 감상하고 오페라의 구성 요소를 설명할 수 있는가?			

📖 참고 자료

• 작곡자

- 서곡: 카르멘 중 '서곡'

- 작곡자: 비제

비제(Bizet, Georges Alexandre Leopold 1838~1875)는 일찍부터 음악적 재능을 보여 9세에 파리 음악원에 입학했다. 초기에는 기악곡을 작곡했으나 곧 극음악에 관심을 보여 오페라 작곡가로 나선다. 그는 「카르멘」을 비롯해 14편의 오페라와 오페레타, 연극 음악을 작곡했다.

- 레치타티보: 「리날도」 중 '올게 하소서'

- 작곡자: 헨델

헨델(Georg Friedrich Hndel, 1685~1759)은 독일에서 태어나 주로 영국에서 활동하였으며, 귀족이나 왕궁을 위한 작품만이 아닌 대중적인 음악도 작곡하였다. 20세에 첫 오페라를 작곡하였으며 이후 「메시아」를 비롯한 여러 오라토리오와 기악곡 등을 작곡하였다.

- 아리아: 「투란도트」 중 '아무도 잠들지 마라'

- 작곡자: 푸치니

푸치니(Giacomo Puccini, 1858~1924)는 베르디 이후 가장 성공적인 이탈리아 오페라 작곡가로 현실주의 오페라(Verismo)를 대표하는 작곡가이다. 그의 작품은 누구나 공감할 수 있는 풍부한 인간미를 소재로 다루고 있으며 음악적으로는 이탈리아 오페라의 전통과 양식에 바탕을 둔 서정적인 선율을 구사한다.

- 중창: 「피가로의 결혼」 중 2중창 '포근한 산들바람'

- 작곡자: 모차르트

모차르트는 고전 시대의 계몽주의 사상을 가장 효과적으로 음악에 반영시킨 작곡가이다. 그의 오페라는 절대적인 인간 중심의 사고가 정점을 이룬다. 모차르트는 오페라 부파(Opera Buffa)와 징슈필(Singspiel)과 같은 희가극을 선호하였으며 희가극 분야에서 큰 업적을 이루었다.

- 합창: 「아이다」 중 '개선 행진곡'

- 작곡자: 베르디

베르디(Giuseppe Verdi, 1813~1901)는 19세기 후반, 이탈리아 오페라를 완성한 작곡가로 28개의 오페라를 작곡하였다. 그는 빠른 이야기 전개, 강렬한 감정적 상황, 강한 대비, 특이한 인물이 등장하는 대본을 선택하여 작곡하면서 야망, 시기심, 질투, 충성심, 탐욕, 영웅심과 같은 지극히 인간적인 특성을 작품에 담아내고자 하였다.

• 공연 관람 팁

대상에 따라 어떤 환호성이 올바른 오페라 관람 매너일까?

남성 독창: 브라보(BRAVO)

여성 독창: 브라바(BRAVA)

남성 중창 또는 남녀 혼성: 브라비(BRAVI)

여성 중창: 브라베(BRAVE)

위의 모든 말은 다 '잘한다'라는 공통된 뜻이지만, 이탈리아어는 남성과 여성, 단수와 복수를 구분하는 문법이라 대상에 따라 구분하여 사용하여야 한다.

• 오페라 극장

오페라 극장 또는 오페라 하우스(Opera House)는 오페라가 공연되는 극장 건물이다. 비록 다른 공연 예술이 그곳에서 공연되더라도, 특별히 오페라를 염두에 두고 건립되었다.

시드니 오페라 하우스

빈 국립오페라 극장

파리 국립오페라 극장

메트로폴리탄 오페라 극장

라스칼라 극장

볼쇼이 극장

뮤지컬

교과서 84~85 쪽

뮤지컬

뮤지컬을 감상하고 음악적 특징과 구성 요소를 설명할 수 있다. QR 41

뮤지컬은 '뮤지컬 클래식' 또는 '뮤지컬 코미디'를 줄여 부르는 말로, 대중적인 노래와 화려한 춤, 연기가 어우러진 종합 무대 예술이다. 19세기 미국에서 탄생한 음악극으로, 현실성 있는 소재와 따라 부르기 쉬운 선율 등으로 기존의 오페라보다 대중적이다. 록, 발라드, 재즈 등 다양한 장르를 아우르는 화려하고 현대적인 무대로 공연된다.

7. 카툰
공연이 끝난 후 관객들의 박수에 응답하는 카툰으로 무대는 노래와 춤

8. 프로덕션 넘버
종과 장황 등 중요한 요소가 모두 등장하는 화려한 음악

1. 서곡
막이 오르기 전에 곡의 내용을 알리는 관현악곡

2. 오프닝 넘버
시극이 끝난 후 연주되는 노래나 합창곡

3. 제시
곡의 배경과 앞으로 전개될 상황을 설명하는 노래

4. 소스토퍼
연극이 진행을 위해 일시적으로 노래나 연극을 쉬는 부분

5. 아리아
장황 장면에서 부르는 서정적인 가락이 특징이나 2중창

뮤지컬 음악의 구성 요소별로 곡을 감상해 보자.

서곡 「오페라의 유령」 중 「서곡」

오페라 극장의 울퉁 울퉁한 장면을 다루는 짧은 프롤로그가 나온 뒤에 연주된다. 반음계로 진행되는 오르간 소리는 오페라 극장의 웅장함과 유령의 위압감을 느끼게 한다.

오프닝 넘버 「노트르담 드 파리」 중 「대성당들의 시대」

대성당 음악 시대의 아름다움과 종교가 인간을 지배하고 가톨릭 건축물인 성당이 번성하지만 앞으로의 천년은 종교의 힘이 무너지고 새로운 시대가 도래할 것임을 암시한다.

소스토퍼 「미녀와 야수」 중 「손님이 되어 주세요」

벨이 아버지 대신 야수의 상에서 자라기로 한 찰스 벨, 야수의 하인들이 벨을 환영하는 단란을 준비하는 내용을 담고 있다.

아리아 「지킬 앤드 하이드」 중 「지금 이 순간」

지킬 박사기 악마의 힘을 거절할지 자신이 실패 대상이 될지로 결정한 후 부르는 노래로 성공을 바라는 내용을 담고 있다.

프로덕션 넘버 「영웅」 중 「누가 죄인인가」

안중근 의사가 위순 강옥에서 재판을 받으면서 자신의 가사를 설명한 당위성을 역설하는 내용이다.

학습 목표

뮤지컬을 감상하고 음악적 특징과 구성 요소를 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 뮤지컬 음악의 구성 요소 알기 - 뮤지컬 음악의 구성 요소별 악곡 감상하기	9음02-02 9음02-04

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용 채우기

도입

흥미 유발하기

- 생활 속에 뮤지컬이 얼마나 가깝게 있는지 알아본다.

지도 Tip

광고 음악, 영화, 드라마 등의 매체에 뮤지컬 또는 뮤지컬 음악이 활용된 예를 보여준다.

뮤지컬 영화 「레 미제라블」

뮤지컬 드라마 몬스타

예능 프로그램 속 뮤지컬(무한도전 중 '무한상사')

전개

뮤지컬 이해하기

- 뮤지컬 음악의 구성 요소를 알아본다.

뮤지컬의 음악의 구성 요소	
서곡	뮤지컬이 시작되기 전 연주되는 곡으로 관객의 시선을 무대로 집중시켜 극이 시작을 알린다. 서곡은 극 중에 나오는 음악을 변형하여 연주할 수도 있고, 완전 새로운 곡으로 작곡하여 연주할 수도 있다. 「오페라의 유령」 서곡 등.
오프닝 넘버	서곡 후 연주되는 곡으로 작품 전체를 설명하거나 분위기를 표현하는 역할을 한다. 내용에 따라 솔로나 중창, 합창으로 오프닝 넘버를 꾸밀 수 있다. 작품 전체의 스토리를 예상하게 하고 관객들이 극에 몰입하도록 도와준다. 「노트르담 드 파리의 대성당들의 시대」 등.
제시	과거 있었던 일을 뮤지컬로 만들기도 하지만, 새롭게 창작되는 경우도 많다. 작가가 창조한 세계와 캐릭터를 이해하기 위해서는 어느 정도 사전 정보를 알아야 한다. 그래서 제시는 시작하기 전에 앞으로 진행될 상황과 이전에 어떤 배경과 상황이었는지를 설명하는데, 주로 노래를 통해 전달한다. 배우들의 정확한 가사 전달이 요구된다. 「레 미제라블」의 'Red and Black' 등.
소스토퍼	일종의 코믹송으로 심각해지려는 극의 분위기를 살짝 바꿔 기분전환을 해주는 역할을 한다. 「잭 더 리퍼」의 '특종', 「영웅」의 '아리랑' 등.
아리아	남녀 주인공이 보여주는 사랑의 환희나 비극, 작품의 주제를 담고 있는 이중창 또는 독창이다. 「지킬 앤 하이드」의 '지금 이 순간' 등.
프로덕션 넘버	작품에서 가장 인상적인 노래로 작품의 하이라이트이다. 노래와 춤, 무대 효과 등을 충동원하여 화려한 장면을 연출한다. 「영웅」의 '누가 죄인인가' 등.
커튼콜	공연이 끝난 뒤 배우들이 관객에게 인사할 때 공연된 내용 중에서 중요 멜로디나 노래들을 편집하여 들려주면서 서서히 막이 내린다.

악곡 감상하기

- 각 뮤지컬의 줄거리를 조사하여 가사의 뜻을 파악한다.

오페라의 유형	- 가스통 르루 원작, 앤드류 로이드 웨버 작 - 훗속하게 일그러진 얼굴을 가면으로 가린 팬텀이 아름다운 프리마 돈나를 짝사랑하면서 펼쳐지는 비극적인 이야기 - 주요 넘버: 'Think of Me', 'The Phantom of the Opera' 등.
노트르담 드 파리	- 빅토르 위고 원작, 리카르도 코치안테 작곡 - 아름다운 집시 여인 에스메랄다를 두고 종지귀 콰지모도, 주교 프롤로, 근위대장 페뷔스 사이에서 일어나는 비극적인 사랑 이야기 - 주요 넘버: '아름답다(Belley)' 등.
미녀와 야수	- 잔마리 르프랑스 드 보몽 원작, 앨런 멩컨 작곡 - 마법에 걸려 야수가 된 왕자가 미녀를 만나면서 진정한 사랑에 눈뜨게 된다는 아름다운 이야기 - 넘버: 'Beauty and the Beast' 등.
지킬 앤 하이드	- 로버트 루이스 스티븐슨 원작, 프랭크 와일드혼 작곡 - 한 사람의 내면에 함께 존재하는 두 가지 상반된 인격을 가진 지킬과 하이드를 그린 이야기 - 주요 넘버: 'Take me as I am', 'Someone like you' 등.
영웅	- 오상준 작곡 - 대한의 독립을 외치는 투사들의 헌신적인 삶과 안중근 의사가 일본의 수장 이토 히로부미를 저격하기까지의 과정을 담았다. - 주요 넘버: '영웅', '사랑이라 믿어도 될까요' 등.

- 제작곡이 어느 장면에 나오는지 찾아보고 영상으로 감상한다.

서곡 https://www.youtube.com/watch?v=evzrBjNw_8s

대성당들의 시대

https://www.youtube.com/watch?v=GBYA_OX2drs

손님이 되어 주세요

<https://www.youtube.com/watch?v=tsbHpQeF1CE>

지금 이 순간 <https://www.youtube.com/watch?v=nLjI91kTJQ>

누가 죄인인가 <https://www.youtube.com/watch?v=uijUthhXYM>

- 뮤지컬을 감상하면서 가장 인상 깊었던 장면과 노래가 어떤 것인지 발표한다.

정리와 평가

뮤지컬을 감상하고 음악적 특징과 뮤지컬 음악의 구성 요소를 설명한다.

평가내용	상	중	하
뮤지컬을 감상하고 음악적 특징과 뮤지컬 음악의 구성 요소를 설명할 수 있는가?			

판소리

교과서 86~87 쪽

판소리

판소리의 '판'은 소리가 연행되는 공간을 의미한다. 이 공간은 소리꾼과 청중이 함께하여 연창자는 자신의 소리를 감상의 대상으로 제공하고, 청중은 소리꾼과 고수의 연주를 감상한다.

QR 42

● 판대목

판소리에서 대중적으로 널리 알려져 명창에 의해 자주 불리지는 대목을 '판대목'이라고 한다. 요즘은 판소리의 가장 감동적인 대목을 일컫기도 한다.

✕ 판소리 다섯 마당의 알아보기.

- **춘향가** ○ 병든 용왕을 위해 토끼 간을 구하러 가는 별주부의 이야기
- **심청가** ○ 중국 한나라 말기 위·촉·오 세 나라가 천하를 다룬 이야기
- **홍보가** ○ 흥부와 놀부 형제의 이야기
- **적벽가** ○ 눈먼 아버지의 눈을 뜨게 하기 위해 인당수에 빠진 심청의 이야기
- **수궁가** ○ 춘향이와 이몽룡의 사랑 이야기

✕ 판소리 다섯 마당의 판대목을 감상해 보자.

① 춘향가

이별가 춘향이 이도령이 이별하는 대목으로 이별을 슬피하면서 우는 춘향을 이몽룡이 달래는 장면이다.

② 옥중가

춘향이 이도령과 이별한 후 변사또의 수청을 거부하고 모진 매를 맞으며 옥방에 갇힌 자신의 처량한 신세와 이별의 아픔을 극적으로 표현하는 대목이다. '숙대머리'로 유명하다.

③ 심청가

눈대목 심청이가 아버지의 눈을 뜨게 하기 위해 공양미 삼백 석에 팔려 배를 타고 인당수로 가는 대목이다.

④ 홍보가

제비 노정가 중 홍보에게 은혜를 입은 제비가 박씨를 물고 홍보 집으로 다시 날아오는 대목이다.

⑤ 적벽가

적벽대전 '적벽가'를 대표하는 눈대목 중 하나로, 오나라 주유가 한나라 공명의 도움으로 적벽강에서 조조의 백만 대군을 격파한다는 내용이다.

⑥ 수궁가

토끼 배 가르스 대목 '수궁가'의 눈대목이며, 토끼의 간을 뱉으려는 용왕과 빼앗기지 않으려는 토끼가 살전을 벌이는 대목이다.

86

87

▶ 우리 함께 감상해요

🎧 학습 목표

판소리 눈대목을 감상하고 음악적 특징과 구성 요소를 설명할 수 있다.

🎧 차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

🎧 교수 학습 자료

음원

🎧 지도상의 유의점

내용 채우기

🎧 사회·문화적 배경

판소리는 17세기 한국의 서남지방 굿판에서 무당이 읊조리는

노래를 새롭게 표현한 것에서 유래했을 것으로 전해진다. 서민들 사이에서 구전으로 전해지다 19세기 말 문학적 내용으로 정리되어 더욱더 유명해졌다.

🎧 악곡 해설

● 「춘향가」

- 이별가 : 판소리 「춘향가」 중 이도령과 춘향이 이별하는 대목에서 부르는 노래로 내용에 따라 여섯 단락으로 나뉜다. 전체 「춘향가」 내용 중에서 차지하는 비중이 크다. 대중들에게 인기가 많은 대목으로 초기에는 비교적 간단했으나 이후에는 장단이 다변화 되고, 내용도 길어졌다.

(한국민족문화대백과 사전)

- 옥중가: 변사또의 수청을 거절한 후 옥에 갇혀 부르는 노래이다. 기생의 딸이지만 양반집 규수처럼 자랐다는 열여섯 춘향에게 감옥은 무섭고 외로웠을 것이다. 그래서 「춘향가」 중에 옥중에 있는 춘향이 꿈을 꾸거나 환영을 보는 등의 내용이 나오는데 귀곡성도 그 중 하나이다.

● 「심청가」

- 범피중류: '범피중류'는 배가 넓은 강이나 바다 중간에 동동 떠있다는 뜻이다. 아버지의 눈을 뜨게 하고자 공양미 삼백석에 몸이 팔린 심청이가 배를 타고 인당수로 죽으러 가는 대목이다.

● 홍보가

- 제비 노정가: 강남 갔던 제비가 박씨를 물고 홍보네 집까지 오는 길을 기록한 대목이다. 중중모리장단으로 부르는데, 강남으로부터 중국의 요동, 압록강, 의주, 평양, 개성, 서울을 거쳐 홍보의 집까지 오는 과정을 묘사한다.

(서한범 교수의 우리 음악 이야기)

● 「적벽가」

- 적벽 대전: 이 악곡은 「적벽가」를 대표하는 눈대목 중 하나로, 오나라 주유가 한나라 공명의 도움으로 적벽강에서 조조의 백만 대군을 격파한다는 내용이다. 다른 이름으로 '적벽 화전 대목' 또는 '적벽강 불 지르는 대목'으로도 불린다.

(판소리 「적벽가」 중 적벽 대전 분성-김용화 저술)

● 「수궁가」

- 토끼 배 가르스 대목: 이 악곡은 별주부가 토끼를 용왕 앞에 대령하기 위해 나졸들을 앞세워 토끼를 잡아들이는 내용이다.

📖 도입

● 흥미 유발하기

- 판소리 영상을 보고 조선 후기 판소리를 이야기해본다.

지도 Tip 조선 후기의 역사적 배경을 말해도 좋고, 조선 후기의 음악 문화를 상상해볼 수 있도록 지도한다.

전개

● 판소리 다섯 마당의 내용 알아보기

춘향가	
심청가	눈 먼 아버지의 눈을 뜨게 하기 위해 인당수에 빠진 심청의 이야기
홍보가	흥부와 놀부 형제 이야기
적벽가	중국 한나라 말기 위·촉·오 세 나라가 천하를 다룬 이야기
수궁가	병든 용왕을 위해 토끼 간을 구하러 가는 별주부의 이야기

● 「춘향가」 눈대목 들어보기

- 「춘향가」의 내용을 알아보고 '이별가'와 '옥중가'를 감상한다.

📶 국악 한마당 신유진 판소리 「춘향가」 중 '이별가'
<https://youtu.be/-J3wwg0pNeo?si=4QjK2P4bXd1Bfo2I>

📶 국악한마당 「춘향가」 중 '옥중가'(숙대머리)-정상희
<https://youtu.be/dN7kQRnG-xU?si=SonUodd1lr9oy0vm>

● 「심청가」 눈대목 들어보기

- 「심청가」의 내용을 알아보고 '범피중류'를 감상한다.

📶 국악콘서트 판 「심청가」 중 범피중류-장문희
<https://youtu.be/dtQd7nsd-n8?si=8CF196TpiLdi8MXv>

● 홍보가 눈대목 들어보기

- 홍보가의 내용을 알아보고 '제비 노정가'를 감상한다.

📶 국악콘서트 판 홍보가 중 '제비 노정가'-이난초
<https://youtu.be/vkke4gYrMug?si=e5DyojXpXVRX7uK>

● 「적벽가」 눈대목 들어보기

- 「적벽가」의 내용을 알아보고 '적벽 대전'을 감상한다.

📶 국악콘서트 판 판소리 「적벽가」 중 '적벽 대전'-강길원
<https://youtu.be/M3jYtm9wiE1?si=l42BVbi0RZkxIUq>

● 궁가」 눈대목 들어보기

- 「수궁가」의 내용을 알아보고 '토끼 배 가르스 대목'을 감상한다.

📶 왕기석 명창 「수궁가」 중 토끼 배 가르스 대목
https://youtu.be/UrZQAR_DxyA?si=nO_Kt4L19gqr9Y5w

● 토론하기

- 극의 내용과 음악, 특징, 장단 등 악곡의 특징을 이야기해본다.

정리와 평가

- 판소리 눈대목을 음악적 특징과 구성 요소를 설명할 수 있다.

평가내용	상	중	하
판소리 눈대목을 듣고, 판소리의 음악적 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 판소리 다섯 마당

「춘향가」

현재까지 전해지는 판소리 다섯 마당 가운데, 예술적으로 가장 뛰어난 작품으로 평가받는다. 작품의 길이도 길어서 한 마당을 다 연주하는 데 짧게는 다섯 시간, 길게는 여덟 시간 정도가 걸린다. 기생의 딸 춘향과 양반집 아들 이몽룡 사이에 일어나는 사랑 이야기를 다룬 작품이다. 변사또가 등장하여 춘향이에게 수청을 들라 하고 이를 거절한 춘향을 옥에 가두는 등 갈등 상황이 전개된다. 이몽룡이 과거에 급제하여 암행어사로 남원에 다시 내려와 변사또를 몰아내고 춘향을 구하면서 이몽룡에 대한 춘향의 사랑과 절개가 승리하는 것으로 끝을 맺는다. 유명한 대목으로 '적성가', '천자뒤풀이', '사랑가', '이별가', '쑥대머리', '농부가', '어사출도' 등이 있다.

「심청가」

공양미 삼백 석을 바치면 아버지의 눈을 뜨게 할 수 있다는 스님의 말을 듣고 심청은 뱃사람들에게 자기 몸을 제물로 바친다. 심청은 인당수에 빠지지만 옥황상제가 도와주어 인간 세상으로 돌아와 황후가 되고, 딸을 찾아 나선 아버지와 재회 하면서 아버지의 눈을 뜨게 한다는 지극한 효심을 노래한다. 유명한 대목으로 '범피중류', '인당수 바람 부는데', '추월만정', '심봉사 눈뜨는 대목' 등이 있다.

「수궁가」

'별주부타령' 또는 '토끼타령'이라고도 한다. 병든 용왕이 토끼의 간이 약이 된다는 말을 듣고, 자라를 보내어 토끼를 수중 궁궐로 데려오게 한다. 그러나 토끼는 피를 내어 용왕과 자라를 속이고 무사히 육지로 돌아간다는 내용이다. 유명한 대목으로 '토끼화성', '고고천변', '토끼 배 가르는 대목', '토끼 엮고 세상에 나오는 대목' 등이 있다.

「흥보가」

다른 이름으로 '박타령'이라고도 부르며 심술보인 형 놀부와 착한 동생 흥보를 표현하고 있다. 가난한 흥보는 자기 집 앞 마당에 떨어진 제비의 부러진 다리를 고쳐 주었는데, 이듬해 그 제비가 가져온 박씨를 심어 그 박에서 나온 보물들로 부자가 되었다. 심술긋은 놀부는 일부러 제비의 다리를 부러뜨린 후 고쳐 주고 그 제비가 가져온 박씨를 심었지만, 그 박에서 나온 상전, 놀이패, 장수 등이 나와 온갖 고생을 당한다는 내용이다. 유명한 대목으로는 '제비 노정기', '박타령', '비단타령', '화초장', '제비 후리러 나가는데', '돈과 쌀을 털어내는 대목' 등이 있다.

「적벽가」

중국의 소설 삼국지를 판소리로 만든 것이다. 유비가 제갈공명을 찾아가는 삼고초려부터 적벽 대전 끝에 관운장이 조조를 놓아주는 내용까지이나 부르는 사람에 따라 차이가 있다. 유명한 대목으로는 '삼고초려', '군사조련', '자룡이 활 쏘는데', '새타령', '장승타령' 등이 있다.

2차시

한국 대중음악

교과서 88~89 쪽

한국 대중음악

다양한 한국 대중음악을 감상하고 악곡의 특징을 설명할 수 있다.

QR 43

대중음악(Popular Music)이란 대중을 대상으로 대중 매체를 통해 전파되는 음악이다. 한국 대중음악은 한국에서 만들어진 음악을 의미하며 장르와 스타일이 다양하다. 한 시대를 대표하며 많은 사람에게 사랑받은 곡들을 감상해 보자.

빙글빙글

1984년 발표된 곡으로, 반복되는 강렬한 후렴구와 리듬감 넘치는 멜로디로 당시 대중에게 큰 사랑을 받았다.

나미

박진호 작사 | 김영곤 작곡

이별제와 - 나 - 유 떠난 - 남은 날 - 고향 - 고향 - 고향

가는 제 세월 속에 - 아라한 - 아라한 - 아라한 - 아라한

박주연 작사 | 조용필 작곡

이 번 그 댁으로 - 먼 곳으로 - 그 때 그날에서 -

저 천사 음악제에 소중 한 선물 - 네 있 다가 -

만 일 떠나면 - 사랑에 재워 줘 - 언 -

광희문 연가

1988년 발표된 곡으로, 제목이 광희문이지만 악수공 율당길 등 조급 떨어진 장소들이 가사에 나오며 사랑의 멜로디로 표현한 노래이다.

이문세

이 - 세 - 모 - 두 - 세 - 울 - 리 - 아 - 온 - 지 - 도 - 없 - 어 - 번 - 아 - 없 - 어 - 번 - 아

공 - 동 - 양 - 일 - 번 - 아 - 지 - 날 - 아 - 일 - 번 - 아 - 지 - 날 - 아 - 일 - 번 - 아 - 지 - 날 - 아

사랑

2017년 발표된 곡으로, 유년기를 함께했던 소중한 친구와의 이별을 바탕으로 한 이야기의 가사로 따뜻한 희망을 전하는 노래이다.

BTOB

보고 - 싶 - 다 - 어 - 뭘 - 제 - 말 - 하 - 니 - 가 - 다 - 보고 - 싶 - 다

다 - 너 - 의 - 사 - 인 - 생 - 보 - 고 - 싶 - 어 - 보고 - 싶 - 다 - 너 - 의 - 사 - 인 - 생 - 보 - 고 - 싶 - 어

간 - 나 - 는 - 우 - 리 - 가 - 떠 - 나 - 버 - 려 - 버 - 려 - 버 - 려 - 버 - 려 - 버 - 려

아이유

2013년 발표된 곡으로, 시로에게 이별의 반한 남자의 사랑을 기다리던 여자 주인공의 멜로디로 표현한 노래이다.

아이유

아 - 이 - 유 - 작 - 사 - 작 - 곡

말 - 드 - 리 - 는 - 아 - 이 - 유 - 아 - 이 - 유 - 아 - 이 - 유 - 아 - 이 - 유

아 - 이 - 유 - 아 - 이 - 유 - 아 - 이 - 유 - 아 - 이 - 유 - 아 - 이 - 유

광희문 연가

2022년 발표된 곡으로, 광희문 베로의 거문고의 도입부 그리고 할아버지 전하는 멜로디가 특징인 사랑의 음악이다.

핑크벤놈

대 - 내 - 상 - 의 - 5 - 명 - 작 - 사 | 테 - 디 - 의 - 9 - 명 - 작 - 곡

talk to the talk - run - way - I - walk - walk - 안 - 강 - 고 - pop - pop - 안 - 강 - 고

Oh - by - one - two - by - two - 내 - 손 - 목 - 하 - 나 - 세 - 두 - 무 - 지 - 는 - 중

다양한 한국 대중음악을 감상하고 악곡의 특징을 알아보자.

표, 우리 함께 감상해요

학습 목표

다양한 한국 대중음악을 감상하고 악곡의 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	다양한 한국 대중음악 감상하고 악곡의 특징 알아보기	9음02-02

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

음악을 감상하는 동안 학생들이 집중할 수 있도록 격려한다.

사회·문화적 배경

대중음악은 음악적 특성뿐 아니라 그 시대를 살아가는 대중들

의 정서에 기반을 두고 있다. 시대적 정치적 문화적 배경 등이 대중에게 주는 영향력 등을 포함하여 총체적으로 만들어진다.

악곡 해설

• 빙글빙글

1984년 발매된 가수 나미 골든 앨범 수록곡이다. 2011년 영화 '써니'의 OST로도 삽입되었다. 가수 나미의 독특한 음색과 속도감 있는 베이스 위에 흥겨운 리듬과 중독성 넘치는 멜로디를 엮어 만들어낸 이 노래는 1980년대 많은 사람들에게 사랑을 받았다.

• 광희문 연가

1988년 발매된 가수 이문세의 5집 앨범 수록곡이다. 1980년대 발라드 계의 유명한 작사가이자 작곡가인 이영훈의 대표곡으로, 이문세의 음색이 서정적인 가락과 잘 어울린다.

• **이젠 그랬으면 좋겠네**

1990년 발표된 가수 조용필의 12집 앨범의 수록곡으로, 조용필이 직접 작곡하였다. 1990년대에도 사랑을 받았지만 현재에도 TV 프로그램을 통해 재조명되어 대중들의 많은 사랑을 받고 있다.

• **금요일에 만나요**

2013년 발매된 가수 아이유의 정규 3집 앨범 타이틀곡으로, 아이유가 직접 작사 작곡했다. 잔잔한 기타 연주에 쉬운 멜로디와 스윙 리듬을 더해 이제 막 서로에게 반한 설렘을 표현했다.

• **봄날**

2017년 발매된 방탄소년단(BTS)의 앨범 '(WINGS)외전: You Never Walk Alone'의 타이틀곡이다. 떨어진 친구와의 만남을 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 메시지가 담겨 있다.

• **Pink Venom**

2022년 발매된 걸그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 정규 2집 'BORN PINK'의 선 공개곡이다. 상대방을 여유롭고 손쉽게 제압하는 내용의 가사와 거문고의 목직한 선율로 시작되는 인트로, 중독성 있는 멜로디와 날렵한 랩 그리고 네 멤버의 압도적인 안무와 퍼포먼스가 돋보이는 힙합 장르의 곡이다

영상으로 감상한 후 악곡의 특징을 이야기한다.

📺 영상 <https://www.youtube.com/watch?v=dVmetU41h7s>

- 가수 아이유를 알아보고 대표곡 '금요일에 만나요'를 영상으로 감상한 후 악곡의 특징을 이야기한다.

📺 M/V <https://www.youtube.com/watch?v=EiVmQZwJhsA>

- 그룹 방탄소년단(BTS)을 알아보고 대표곡 '봄날'을 영상으로 감상한 후 악곡의 특징을 이야기한다.

📺 M/V <https://www.youtube.com/watch?v=xEeFrLskMm8>

- 그룹 블랙핑크를 알아보고 대표곡 'Pink Venom'를 영상으로 감상한 후 악곡의 특징을 이야기한다.

📺 M/V <https://www.youtube.com/watch?v=gQIMMD8auMs>

- 악곡을 감상한 후 감상 소감을 나눈다.

• **다양한 한국 대중음악 중 한 곡을 선정해 악곡의 특징과 함께 발표하기**

- 한 시대를 대표하며 많은 사람에게 사랑받은 다양한 한국 대중음악을 조사한다.

- 한 곡을 선정하고 가사, 음악적 분위기, 악기와 목소리 음색 등 어떤 부분에 집중하며 감상할지 정한 후 감상한다.

- 악곡 소개, 가수 또는 연주자, 음악적 특징 등 조사한 내용을 정리하고 이 곡을 선택한 이유, 감상 느낌과 함께 발표한다.

 도입

• **한국을 대표하는 가수에 관해 이야기 나누기**

- 한국을 대표하는 가수나 그룹을 서로 물어보며 이야기를 나눈다.

 전개

• **악곡의 특징을 파악하며 한국 대중음악 감상하기**

- 가수 나미를 알아보고 대표곡 '빙글빙글'을 영상으로 감상한 후 악곡의 특징을 이야기한다.

📺 영상 <https://www.youtube.com/watch?v=93r3-zJlgM>

- 가수 이문세를 알아보고 대표곡 '광화문 연가'를 영상으로 감상한 후 악곡의 특징을 이야기한다.

📺 M/V <https://www.youtube.com/watch?v=Fh33i3eUQ0>

- 가수 조용필을 알아보고 대표곡 '이젠 그랬으면 좋겠네'를

 정리와 평가

인상 깊었던 악곡에 대해 이야기를 나눈다.

평가내용	상	중	하
악곡의음악적 특징을 조사하여 발표할 수 있는가?			

참고 자료

• **시대별 한국 대중음악의 대표곡 소개 예시**

1920년대	사의 찬미, 낙화유수
1930년대	목포의 눈물, 눈물 젖은 두만강
1940년대	가거라 38선, 신라의 달밤
1950년대	대전 부루스, 군세아라 금순아
1960년대	노란 샤쓰의 사나이, 동백 아가씨
1970년대	고래사냥, 아침 이슬, 개구쟁이, 미인
1980년대	모나리자, 어쩌다 마주친 그대, 빙글빙글, 아파트, 사랑하기 때문에, 붉은 노을
1990년대	난 알아요, 잘못된 만남, 콩따리 사바라, 캔디, 보이지 않는 사랑
2000년대	No.1, 거짓말, Tell Me, Sorry, Sorry, Gee, 어머니
2010년대	강남스타일, 좋은 날, 으르렁, 봄날, 빨간 맛, DDU-DU DDU-DU
2020년대	에잇(Eight), Dynamite

• **한국 대중음악 악곡 특징 조사 예시**

악곡 : Shut down

2022년 발매된 걸그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 정규 2집 'BORN PINK'의 타이틀곡이다. 이 곡은 리스트가 파가니니 곡을 피아노로 편곡한 '파가니니 주제에 의한 대연습곡' 중 제3번곡 '라 캄파넬라'의 4마디 정도 선율을 여러 번 반복하거나 음역대를 낮추는 방식으로 샘플링하였다. 바이올린의 날카로운 선율이 힙합의 목직한 비트와 중독성 넘치는 멜로디와 절묘하게 어우러지도록 샘플링하여 신비로우면서도 강렬한 분위기의 새로운 음악이 만들어졌다.

외국 대중음악

교과서 90~91 쪽

외국 대중음악

다양한 외국 대중음악을 감상하고 악곡의 특징을 설명할 수 있다.

QR 44

My Way

1969년 발표된 곡으로, 원곡은 프랑스 노래이다. 엘비스 프레슬리 등 많은 가수가 리메이크한 명곡이다.

프랭크 시나트라 (Frank Sinatra)

폴 벡카 작사 | 지크 르보 외 3인 작곡

Try To Remember

1965년 발표된 곡으로, 원곡은 유태인 'The Fantastics'에 나오는 노래이며, 팔로폰이 감상적인 발라드이다.

브라더스 포 (The Brothers Four)

폴 존스, 허비 슈미트 작사·작곡

I Will

1968년 발표된 곡으로, 로큰롤의 부드러운 멜로디로 많은 사랑을 받은 서정적인 가사의 사랑 노래이다.

비틀즈 (The Beatles)

존 레논 폴 매카트니 작사·작곡

Rock and Roll

1971년 발표된 곡으로, 로큰롤을 하드 록, 헤비메탈과 결합하여 빠른 템포와 강렬한 리듬으로 표현한 노래이다.

레드 제플린 (Led Zeppelin)

지미 페이지 외 3인 작사·작곡

Desperado

1973년 발표된 곡으로, 방황하는 이가 돌아오기를 바라는 마음이 강렬하게 느껴지는 서정적인 가사가 특징인 소프트 록 스타일의 노래이다.

이글스 (Eagles)

존 헨리, 글렌 로베이 작사·작곡

Santa Tell Me

2014년 발표된 곡으로, 신타클로스 소재로 한 R&B의 영향을 받은 개성이다. 크리스마스 때마다 인기를 얻는 대표적인 노래이다.

아리아나 그란데 (Ariana Grande)

아리아나 그란데 외 2인 작사·작곡

다양한 외국 대중음악을 감상하고 악곡의 특징을 알아보자.

91

90

학습 목표

다양한 외국 대중음악을 감상하고 악곡의 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	다양한 외국 대중음악 감상하고 악곡의 특징 알아보기	9음02-02

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

음원으로 노래를 듣고 음악적 특징을 느낀 후에 원어 가사의 해석을 알고 다시 노래를 들어보게 한다.

사회·문화적 배경

대중음악은 클래식이나 예술 음악과 달리 대중 매체를 통해 불특정 다수의 대중에게 전달되는 음악이다. 기술의 혁신과 발전은 대중음악을 출현시키는 데 중요한 역할을 했다. 마이크로폰이 발명되면서 전문적인 가수가 크게 노래할 필요가 없어졌고, 유성기를 비롯한 대중 매체는 대중음악을 많은 이들에게 동시다발적으로 전파시켜 즐길 수 있게 하였다.

악곡 해설

My Way

1969년에 발표한 '프랭크 시나트라(Frank Sinatra)'의 대표곡으로 장르는 트래디셔널 팝이다. 프랑스의 샹송 가수 클로드 프랑수아의 'Comme d'habitude'를 번안하여 부른 노래이다. 가사는 죽음을 앞둔 남자가 삶을 되돌아보며 자신의 삶을 긍정하는 고백의 내용이다. 마이크가 널리 사용되면서 가수이자 배우였던 프랭크 시나트라는 마이크를 잘 활용해 풍부한 감정을 넣어 부드럽고 친근하게 속삭이며 이야기하듯 노래했다. 재즈와 스윙의 영향을 받았지만, 약간 박자를 당기며 절제하듯 부

르며 자신만의 독특한 방법으로 노래를 불렀다.

추가 감상: 문 리버, 플라미 미 투 더 문

Try To Remember

1965년 발표된 포크송 그룹 '브라더스 포(The Brothers Four)'의 노래이다. 감미로운 기타 연주와 청결감 넘치는 목소리 그리고 4명의 화음이 편안하게 들리는 노래이다. 포크 음악에서 포크 팝이 되는 데 영향을 끼쳤다. 1957년 마이크 커클랜드, 딕 포리, 존 페인, 보브 프리크로 룬이 결성된 후 멤버는 몇 번 바뀌었지만 80대의 나이에도 유지되고 있다. (출처: 나무위키 2011년 기준)

I Will

1968년 발매된 그룹 비틀즈(The Beatles)의 9번째 정규 앨범인 'The Beatles'의 수록곡이다. 폴 매카트니가 작곡했으며, 포크 록 장르의 노래이다. 부드러운 멜로디와 잔잔한 기타 연주가 일품인 사랑 노래이다.

Rock and Roll

1971년 발매한 음반 'Led Zeppelin IV'의 수록곡으로 영국의 록 밴드 '레드 제플린(Led Zeppelin)'의 노래이다. 3화음에 기반을 두는 기존 로큰롤에 훨씬 빠른 비트(J=170)로 구성하였다. 로큰롤을 하드 록, 헤비 메탈과 결합한 독특한 노래이다.

Desperado

1970년에 결성된 미국의 록 밴드 '이글스(Eagles)'가 1973년 발매한 두 번째 스튜디오 앨범 'Desperado'의 동명 수록곡이다. 가야 할 길을 잃고 방황하는 이가 제자리를 찾고 돌아오기를 바라는 마음을 여러 가지 비유로 표현했다. 진심이 느껴지도록 부르며 전달력과 호소력이 짙은 노래이다.

Santa Tell Me

2014년 싱글로 발매된 '아리아나 그란데(Ariana Grande)'의 크리스마스 캐럴로 장르는 컨템퍼러리 R&B이다. 아리아나 그란데의 청아한 음색으로 폭넓은 음역을 가볍게 넘나들며 크리스마스에 어울리는 매력을 발산한 노래이다.

도입

현재 유행하는 외국 대중음악에 관해 이야기 나누기

- 현재 유행하는 외국 대중음악에 어떤 노래가 있는지 질문하며 이야기한다.

전개

외국 대중음악의 흐름 이해하기

- 미국과 영국을 중심으로 외국 대중음악의 시대별 흐름을 1920년대부터 현재까지 알아본다.

음원으로 악곡 감상하기

- 1940년대의 대표 가수이자 많은 인기를 누렸던 프랭크 시나트라(Frank Sinatra)를 알아보고 'My Way'를 감상한다.
- 포크송 그룹 브라더스 포를 알아보고 'Try To Remember'를 감상한다.
- 대중음악 역사에 가장 큰 영향을 끼쳤던 그룹 중 하나인 비틀즈를 알아보고 'I Will'를 감상한다.
- 록 밴드 레드 제플린을 알아보고 'Rock And Roll'를 감상한다.
- 록 밴드 이글스를 알아보고 'Desperado'를 감상한다.
- 아리아나 그란데를 알아보고 'Santa Tell Me'를 감상한다.

다양한 영상으로 악곡 감상하기

- 프랭크 시나트라(Frank Sinatra)의 'My Way'를 1974년 라이브 공연 영상(자막)으로 감상한다.
 - 라이브 <https://www.youtube.com/watch?v=34UOW1aC7n8>
- 가수 박정현이 커버한 'My Way'를 TV 프로그램 '비긴 어게인3' 버스킹 영상으로 비교 감상한다.
 - 버스킹 <https://www.youtube.com/watch?v=yt0ryG0kJLw>
- 브라더스 포의 'Try To Remember' 노래를 한글 자막으로 감상한다.
 - 자막 <https://www.youtube.com/watch?v=5XlhBgMogwc>
- 브라더스 포의 'Try To Remember' 노래를 2012년에 유튜브 브에 올린 공연 영상으로 감상한다.
 - 공연 <https://www.youtube.com/watch?v=LUZpjW7QHGo>
- 비틀즈의 'I Will' 노래를 폴 매카트니의 공연 영상(자막)으로 감상한다.
 - 라이브 <https://www.youtube.com/watch?v=Sj-iWzKelAU>
- 레드 제플린의 'Rock and Roll'을 1973년도 매디슨 스퀘어 가든 라이브 공연 영상(자막)을 감상한다.
 - 라이브 <https://www.youtube.com/watch?v=XzrFsd80IA>
- 레드 제플린의 'Rock and Roll'을 1979년도 네브래스 라이브 공연 영상으로 비교 감상한다.
 - 라이브 <https://www.youtube.com/watch?v=FeJkDewhTEw&t=1s>
- 이글스의 'Desperado'를 라이브 공연 영상으로 감상한다.
 - 라이브 <https://www.youtube.com/watch?v=FiPqUjLMuA8>

영화 음악

- 이글스의 'Desperado'를 가수 임재범이 TV 프로그램을 통해 라이브로 공연한 커버 영상(자막)으로 비교 감상한다.

📶 라이브 <https://www.youtube.com/watch?v=cmLJJKok3n0>

- 아리아나 그란데의 'Santa Tell Me'을 뮤직비디오 영상으로 한글 자막과 함께 감상한다.

📶 M/V <https://www.youtube.com/watch?v=BBmKnPRzbM>

- 아리아나 그란데의 'Santa Tell Me' 노래를 제이 플라(J.Fla)가 커버한 노래로 비교 감상한다.

📶 커버 <https://www.youtube.com/watch?v=kUQinReafBk>

• 다양한 외국 대중음악 중 Top.3 선정하기

- 외국 대중음악 중 유명한 가수와 노래를 조사하고 발표할 대표 가수(그룹)와 곡(노래)을 선정한다.

- 악곡 소개, 가수, 연주자, 음악적 특징 등을 조사하고 선정한 이유와 감상 느낌을 함께 발표한다.

정리와 평가

다양한 외국 대중음악을 정리한다.

평가 내용	상	중	하
외국 대중음악을 대표하는 가수와 노래를 발표할 수 있는가?			

영화 음악

영화 내용과 음악의 관계를 생각하며 다양한 영화 음악을 감상할 수 있다.

QR 45

영화 음악은 영화를 위해 영상과 어울리도록 기존의 음악을 활용하거나 작곡한 음악으로, 시간적으로 전달하지 못하는 감정과 분위기를 다음 전달해주어 영화 내용과 밀접한 관계를 맺는다.

선곡

영화 '그것이 내 세상', OST

베토벤 피아노 소나타 14번 '월광' 3악장
영화 '그것이 내 세상', OST

Presto agitato 베토벤 작곡

※ 이미 존재하는 음악을 선곡하여 활용한다.
※ 음악이 지닌 사상이나 영상의 추상적 의미를 이미 알려진 음악을 통하여 관객들에게 쉽게 전달할 수 있다는 장점이 있다.

작곡

영화 '해리 포터와 아즈카반의 죄수', OST

Lumos! (Hedwig's Theme)
영화 '해리 포터와 아즈카반의 죄수', OST

윌리엄스 작곡

※ 오직 그 영화나 드라마 등을 위해 새롭게 작곡한 음악을 활용한다.
※ 영상과의 밀접성을 극대화하여 관객들의 집중을 높이는 장점이 있다.

🎵 학습 목표

영화 내용과 음악의 관계를 생각하며 다양한 영화 음악을 감상할 수 있다.

🎵 차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 영화 내용과 음악의 관계 생각하며 감상하기 - 영화를 위해 선곡되거나 작곡된 음악 찾아 소개하기	9음02-03

🎵 교수 학습 자료

음원

🎵 지도상의 유의점

감상할 때 이 영화 장면에서 왜 이 음악이 선곡되었는지 혹은 영화를 위해 작곡되었는지 관계를 생각하며 감상할 수 있도록 한다.

The Lion Sleeps Tonight

영화 '라이온 킹, OST

크리토 워 2인 작사·작곡

※ 영화 내용과 음악의 관계를 생각하며 감상해 보자.

Gabriel's Oboe

영화 '미션, OST

앤니오 모리코네 작곡

※ 영화를 위해 선곡되거나 작곡된 음악을 찾아 소개해 보자.

내한다.

🎵 사회·문화적 배경

영화와 음악의 관계는 영화가 발명되었을 때 영사기의 시끄러운 소리를 가리기 위해 피아노 1대의 간단한 반주로 시작되었다. 점차 오케스트라의 실연에 의한 반주로 확대되었는데 영화 속 장면의 정서와 긴박감을 반주로 돕는 역할을 했다고 한다. 1920년대 후반부터는 음악도 대사나 음향과 함께 필름에 녹음되기 시작했고, 점차 예술성과 음악성이 확립되어 한 작품의 영화 음악 앨범(오리지널 사운드 트랙 OST)이 따로 출시되기까지 발전했다.

🎵 악곡 해설

• Piano Sonata No. 14 in c# minor, Op. 27-2, 'Moonlight' 베토벤 피아노 소나타 14번 '월광' 3악장

1801년에 완성된 작곡가 베토벤의 피아노 소나타 32곡 중 하나이다. '환상곡 풍으로(Quasi una fantasia)'라는 부제가 붙어있

는 작품번호 27의 두 소나타 중 두 번째 곡(op. 27-2)이다. 2018년 개봉한 영화 '그것만이 내 세상'에서 형 '조하'가 없어진 동생 '진태'를 찾으려서 근처 길거리 피아노로 연주하고 있는 동생을 발견하는 장면에서 진태의 피아노 연주로 삽입되었다. 3악장 Presto agitato(급속하고 격렬하게)의 조성은 c# 단조이고, 소나타 형식이다. 몰아치는 듯 무서운 속도로 진행되다 마지막 코다 부분에서 잠시 쉬어가는 듯이 느리게 진행되고, 다시 격정적인 분위기로 마무리된다.

• **The Lion Sleeps Tonight 사자가 잠을 잔다**

'The Lion Sleeps Tonight'의 원곡은 남아프리카 공화국의 줄루족 출신 음악가 '솔로몬 린다'의 '음부베(Mbube)'이다. 솔로몬 린다는 어린 시절 양을 치다가 사자를 만난 경험을 되살려 사자라는 의미의 줄루어 '음부베(Mbube)'로 노래를 만들었다고 한다. 1939년 린다와 그의 그룹 '이브닝 버즈'는 황홀한 아카펠라와 강렬한 멜로디로 'Mbube'를 발표하여 인기를 얻었다. 이후 1951년 미국 포크 음악 가수인 '피트 시거'가 줄루어로 된 반복구 부분에 반하는데 노래의 가사인 Uyimbube(줄루어로 '너는 사자'라는 뜻)를 잘못 알아듣고 'Wimoweh'란 제목으로 발매해 미국 팝 히트작이 된다. 1961년 조지 데이비드 웨이스, 휴고 페레티, 루이지 크리아토레는 좀 더 부드러운 편곡과 영어 버전의 가사를 입혀 'The Lion Sleeps Tonight'으로 저작권을 등록하고, 그룹 '더 토큰스(The Tokens)'가 자신들만의 스타일로 커버하여 대히트를 시켰다. 1994년에는 디즈니 애니메이션 영화 '라이온 킹'의 삽입곡으로 사용되며 팝 음악의 명곡이 되었다. 극중 티몬과 품바가 함께 노래 부르는 장면에서 이 곡이 나온다. Mbube의 창시자 린다는 1962년 가난한 삶 속에 사망했는데 문화적 착취로 인해 이 곡으로 발생한 로열티를 단 한 푼도 받지 못했다가 2006년에 와셔야 린다의 상속인들과 배상금 합의를 하게 됐다고 한다.

• **Lumos!(Hedwig's Theme) 루모스!(헤드위그의 테마)**

J. K. 롤링의 동명 소설을 원작으로 하여 만든 2004년 판타지 영화 '해리 포터와 아즈카반의 죄수' OST 수록곡으로, 존 윌리엄스가 영화를 위해 작곡했다. 영화 해리 포터 시리즈를 대표하는 OST로 관객들을 마법사 세계에 초대하는 곡으로서는 더없이 적절한 제목의 음악이다. 영화 인트로에 사용된 Lumos!(Hedwig's Theme)는 첼레스타의 연주 소리로 특유의 신비로운 음색을 돋보이게 한다.

존 윌리엄스는 '쥬스', '스타 워즈', '슈퍼맨', 'E.T.', '인디아나 존스', '나 홀로 집에', '주라기 공원', '해리 포터와 마법사의 돌' 등의 음악을 작곡한 영화 음악의 거장이다.

• **Gabriel's Oboe 가브리엘의 오보에**

1986년에 개봉한 영화로 18세기 남미 원주민(과라니족) 선교 활동을 하는 예수회 선교사들의 실제 역사를 바탕으로 제작한 영화이다. 'Gabriel's Oboe' 원곡은 영화 '미션' 초반부에 가브리엘 신부가 원주민들에게 포위당할 때 오보에를 부는 장면에서 나온다. 가브리엘 신부가 불었기 때문에 Gabriel's Oboe라는 제목이 붙었다. 오보에 소리를 흘린 듯 든든 원주민들은 가브리엘을 죽이지 않고 오보에를 빼앗아 부러뜨린다.

작곡가 엔니오 모리코네는 '석양의 무법자 메인 테마', '윈스 어폰 어 타임 인 아메리카' 중 테보라의 테마, '시네마 천국', '미션' 등 다작의 영화 음악을 작곡한 거장이다.

 도입

• **좋아하는 영화 음악에 관해 이야기 나누기**

- 좋아하는 영화 음악을 소개하고 영화에 나온 그 음악이 왜 좋았는지 이야기를 나눈다.

 전개

• **영화 음악 이해하기**

- 영화와 음악의 관계를 생각하며 영화 음악을 이해한다.(*참고 자료)

 지도 Tip 영화는 음악이라는 매체를 통하여 영화의 내용과 영상이 일체화되어 영화의 영상 속 메시지를 효과적으로 전달할 수 있다.

• **영화를 위해 선곡되어 사용된 음악 감상하기**

- 영화 내용과 음악의 관계를 생각하며 영화 '그것만이 내 세상'을 위해 선곡된 '베토벤 피아노 소나타 14번 '월광' 3악장'을 영화 장면으로 감상한다.

 영화 https://www.youtube.com/watch?v=F_90iR4HkJA

 지도 Tip 영화에서 서번트증후군을 앓고 있는 진태의 천재성을 형 '조하'와 관객들에게 효과적으로 각인시키기 위해 난이도가 높은 피아노곡을 선곡한 것으로 보인다. 잠시 한눈을 판 사이 갑자기 사라져 버린 동생을 애타게 찾아 헤매다가 길에 놓인 피아노에 앉아 있는 동생을 발견한다. 그리고 처음으로 듣게 되는 동생의 피아노 연주는 길을 지나던 이들의 발걸음을 멈추게 할 정도였다. 형은 현란한 손놀림으로 몰아치듯 빠르게 베토벤의 피아노소나타 14번 '월광' 3악장을 연주하는 모습을 보고 동생의 재능을 처음으로 알게 된다.

- 참고곡 중 애니메이션 영화 '라이온 킹'의 삽입곡으로 사용된 그룹 '더 토큰스(The Tokens)'의 'The Lion Sleeps Tonight'을 감상한다.

 음원 <https://namu.wiki/w/The%20Lion%20Sleeps%20Tonight>

- 'The Lion Sleeps Tonight'을 애니메이션 영상으로 감상한다.

 영화 <https://www.youtube.com/watch?v=Cq4FwP885fg&t=7s>

 해석 <https://www.youtube.com/watch?v=JPETLlzMl>

 지도 Tip 영화를 위해 선곡된 음악은 기존 타 저작권자의 음악을 영화에 활용하기 위해 선곡자의 역량으로 삽입한 음악이기에 '삽입곡'이라고 한다. 영상의 추상적 의미를 이미 알려진 음악(노래)의 의미를 통해 관객들에게 쉽게 전달할 수 있다는 장점이 있다.

• **영화를 위해 작곡된 음악 감상하기**

- 영화 내용과 음악의 관계를 생각하며 영화 '해리 포터와 아즈카반의 죄수'를 위해 존 윌리엄스가 작곡한 'Lumos!(Hedwig's Theme)'를 음원으로 감상한다.

 음원 <https://www.youtube.com/watch?v=kTvrWm0XA8>

- '해리 포터와 아즈카반의 죄수'의 오프닝 장면에서 나오는 Lumos!(Hedwig's Theme)를 영상으로 감상한다.

 영화 <https://www.youtube.com/watch?v=WVlZrkJ82c>

 지도 Tip Hedwig's Theme처럼 끝부분에 Theme가 붙은 음원은 영화의 캐릭터나 장소를 따서 붙여진다. OST는 오직 해당 영화를 위해 새로 작곡된 음악들로 발매된 공식 앨범을 말한다. 영상과 일체감을 극대화하여 관객들의 집중을 높인다는 장점이 있으며 영화에서 매우 중요한 역할을 한다. 현재는 영화뿐 아니라 TV 드라마, 게임, 웹툰 등 해당 작품을 위해 새로 작곡되어 발매되는 음악도 OST라고 한다.

- 참고곡 중 영화 '미션'을 위해 엔니오 모리코네가 작곡한 'Gabriel's Oboe'를 가브리엘 신부가 연주하는 영화 장면으로 감상한다.

 영화 <https://www.youtube.com/watch?v=xBLbH6vRwk8->

- 'Gabriel's Oboe'를 편집 장면으로 다시 감상하고 영화와 음악의 분위기를 느껴본다.

 편집 https://www.youtube.com/watch?v=v-m5U0OFF_E

- 'Gabriel's Oboe'를 작곡가 엔니오 모리코네가 지휘한 연주 동영상으로 감상한다.

 연주 <https://www.youtube.com/watch?v=s7w-leNR9ko>

• **영화를 위해 선곡된 음악 찾아 소개하기**

- 영화와 음악의 관계를 생각하며 영화를 위해 선곡되어 사용된 음악을 소개한다.

 예 애니메이션 영화 '쌍2게더 'Not Today' 한국에는 2022년 개봉한 애니메이션 영화 '쌍2게더' 중 로지타가 아기 돼지들을 풀어 미스터 크리스탈의 호텔을 급습하는 장면에서 노래 가사인 'No, not today'가 들리며 BGM으로 삽입되었다.

 영화 <https://www.youtube.com/watch?v=Yca57rQGHwI>

• **영화를 위해 작곡된 음악 찾아 소개하기**

- 영화와 음악의 관계를 생각하며 영화를 위해 작곡된 음악을 소개한다.

 예 영화 인터스텔라 OST 'First Step' 영화 음악 작곡가 '한스 짐머'의 작품으로 공기가 있어야만 작동하는 오르간의 방대한 소리를 사용했다. 화면 너머로 접하게 될 우주 공간뿐 아니라 미지의 공간 등장인물들의 심리를 음악으로 관객에게 전달한다.

 음원 <https://www.youtube.com/watch?v=HV1CMDhemt0>

 정리와 평가

영화 내용과 음악의 관계를 정리한다.

평가내용	상	중	하
영화 내용과 음악의 관계를 생각하며 음악을 감상할 수 있는가?			

 참고 자료

• **영화 음악**
영화 음악은 영화의 주제를 표현하고 장면 효과를 극대화하는

등 영화를 위하여 선곡되거나 작곡되는 음악이다. 영상과 함께 전달되는 음악은 시각만으로 전달하지 못하는 심리적 분위기를 만들어 등장인물과 관객이 공감할 수 있게 하고, 이야기를 축약하여 암시하기도 하며 장면을 연상시키는 작용도 한다.

• 영화 음악의 기능

- 시간적, 공간적 배경 확인
- 인물의 내부 심리 상태 표현
- 상황의 숨겨진 의미를 창출
- 순수한 배경 음악의 기능
- 영화에 연속성을 부여
- 영화의 감성적 토대를 구축
- 영화의 진행감에 도움을 주는 기능
- 테마 선율이 특정한 인물(대상)을 상징

라이언 킹 'The Lion Sleeps Tonight' 노래 한쪽짜리 전체 악보를 여기에 넣어주세요.
(잘린 악보 말고 전체 악보 수록)

감상 프로젝트 음악 다이어리 만들기

교과서 94~95 쪽

감상 프로젝트 음악 다이어리 만들기

다양한 음악을 감상하고 정보를 활용하여 음악 다이어리를 만들어 발표할 수 있다.

Step 1
모듬 나누기

· 적당한 인원수로 모듬 나누기
· 역할을 정함 (가사, 악보, 영상, 발표 등)

Step 2
등기 부여하기

· 메인드림가사 3개 이상 작성
· 각자의 취향을 존중하여 음악 관련 정보 함께

Step 3
자료 수집하기

· 다음 모듬 들을 음악과 노래 정하기
· 소개할 음악 정보 정하기(아티스트, 활동, 본 명칭, 생년월일, 대표 국가 소개 등)

Step 4
제작하기

· 음악 다이어리 만들 기교과서 활용
· 발표용 프래팬타이션 만들기(음악 감상 포함)

Step 5
발표하기

· 다양한 방법으로 음악 다이어리 소개하기
· 다음 모듬의 발표를 들으면서 듣고 싶은 음악을 다이어리에 적기

※ 5단계 프로젝트에 따라 음악 다이어리를 만들어 보자.

Step 2 가지를 3개 이상 작성하여 메인드림 완성

클래식

쇼팽

초상화

K-POP

BTS

대중음악

Step 3 음악 다이어리 하단 표에 소개할 내용 정하기

[예시] 작곡가 소개	[예시] issue 이슈!	[예시] 공연 발매일
피아노의 시인 쇼팽 1809.11 출생	피아니스트 황윤찬 벤 클라이버 국제 피아노 콩쿠르 2022.6.18. 최연소 우승	방탄소년단 음반 <Proof> 2022.6.10. 발매

의 음악 다이어리

Monthly plan

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT

🎵 학습 목표

다양한 음악을 감상하고 정보를 활용하여 음악 다이어리를 만들어 발표할 수 있다.

🎵 차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 음악 다이어리 만들기	9음아-01

🎵 지도상의 유의점

- 실생활에서 다이어리를 활용하며 음악 감상을 진행하길 바라기에 상대방의 음악적 취향을 존중하는 태도로 수업에 동참해야 함을 강조하고, 모듬원과 의견을 제시하고 정리할 때는 협조적으로 행동할 수 있게 안내한다.
- 음악 다이어리를 발표할 때는 내용 전달이 정확하며, 다른 모듬이 이해하기 쉽게 잘 설명하면서 발표할 수 있도록 안내한다.

- 다른 모듬이 발표할 때 추가로 감상하고 싶은 음악이 있거나 정리해두고 싶은 음악적 지식이 있으면 자신의 음악 다이어리에 다른 색깔의 펜으로 정리하도록 안내한다.

도입

• 흥미 유발하기

- 일과 중, 주간, 월간으로 범위를 넓혀 봤을 때 자신이 듣고 있는 음악이 무엇인지 생각해보고 자신의 음악적 취향을 파악한다.

전개

- 5단계 프로젝트에 따라 음악 다이어리 만들기
 - 1단계: 모둠을 나누고 모둠원 역할을 맡는다.
 - 2단계: 클래식과 대중음악으로 나눠 각자의 음악적 취향을 존중하며 음악 관련 정보를 탐색하고 마인드맵을 작성한다.
 - 3단계: 다음 달 음악 다이어리에 감상할 음악과 음악 정보를 조사하고 감상 스케줄을 정한다.
 - 4단계: 교과서에 자신만의 개성을 살려 음악 다이어리를 만든 후에 아이디어를 모아 발표용 프레젠테이션을 만든다.

프레젠테이션에 들어갈 내용 예시

모둠 소개, 2단계에서 작성한 마인드맵 소개, 해당 월에 소개할 음악 정보(음악 아티스트 소개, 음악 이슈, 감상 링크, 선곡 이유, 활동 후 소감 등)

- 5단계: 교과서에 작성한 음악 다이어리와 프레젠테이션 등을 이용하여 다양한 방법으로 발표한다.

정리와 평가

다른 모둠의 발표를 들으면서 추가로 듣고 싶은 음악이 있으면 음악 다이어리에 정리한다.

평가 내용	상	중	하
다양한 방법으로 음악 다이어리를 소개하며 발표하였는가?			

3 Monthly plan

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	
				3	4	5
				6	7	8
				9	10	11
				12	13	14
				15	16	17
				18	19	20
				21	22	23
				24	25	26
				27	28	29
				30		

3월의 음악가

Johann Sebastian Bach
(요한 제바스티안 바흐)
1685년 3월 31일 출생
바로크시대 작곡가
계곡, 칸타타, 모쉴레, 3부 D장조 중
2부 아리아, BWV 1000

기다려줘 음악 방에

그룹 방탄소년단 멤버 제이홉의
드뷔시 앨범 '호프 온 더 스트리트
VOL.1 HOPE ON THE STREET VOL.1
제이 홉의 예쁜 예쁜 아리아
이 앨범은 제이홉의 예쁜 아리아
드뷔시 앨범 '호프 온 스트리트
중 6곡이 수록되어 있다.