교사용 **지도서**

고등학교

음악과 생활

김광옥 박준호 김희경 박수진 이누리

㈜아침나라

교사용 **지도서**

고등학교

음악과 생활

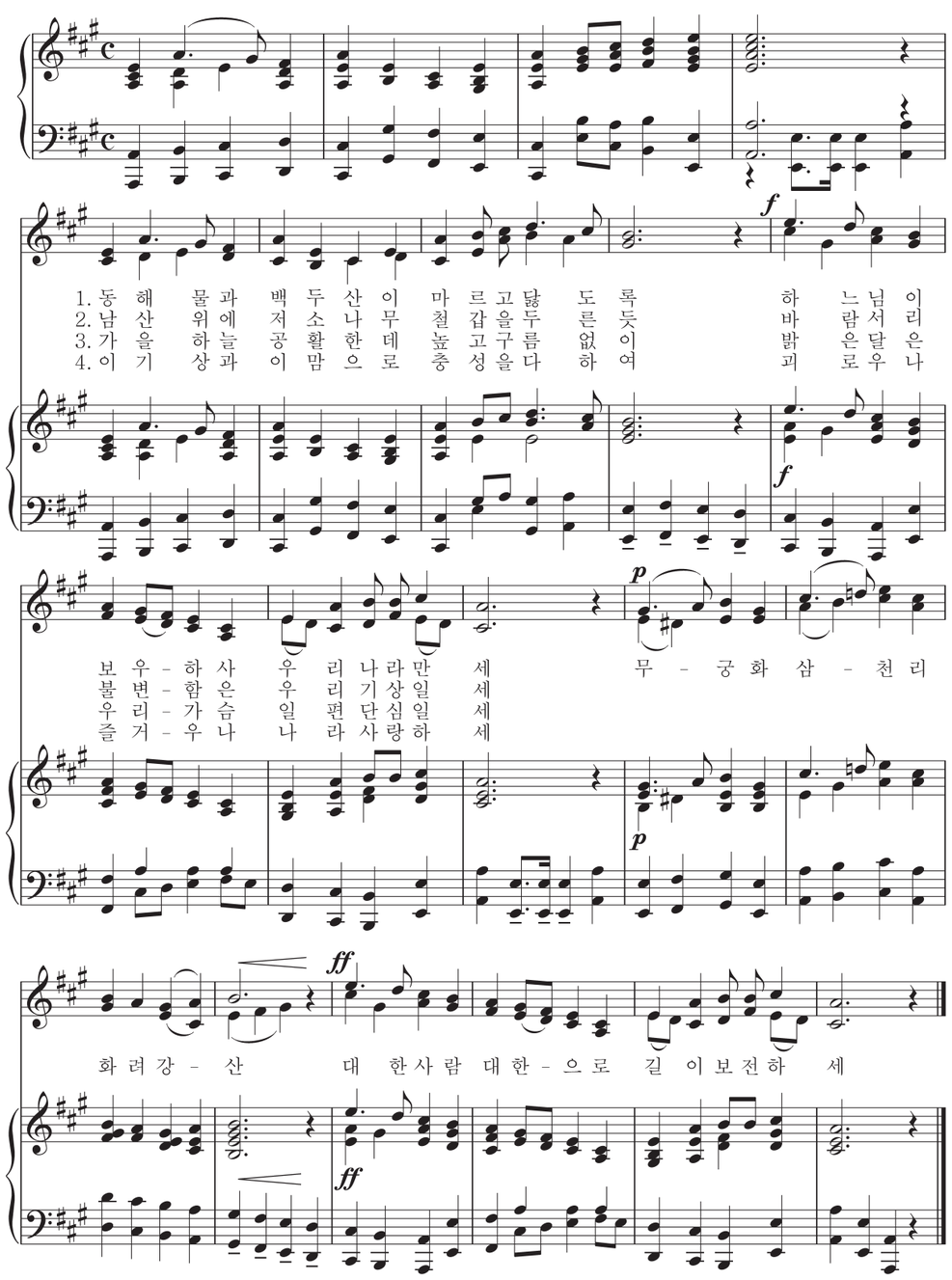
김광옥 | 박준호 | 김희경 | 박수진 | 이누리

㈜아침나라

애국가

Moderato

안익태 작곡



교가

작사: .....

작곡: .....

CONTENTS

총론

Ⅰ. 교육과정 구성의 방향
Ⅱ. 음악과 교육과정
Ⅲ. 음악과의 교수 · 학습 방법 및 평가
Ⅳ. 교과서 및 지도서의 구성 및 활용
Ⅴ. 연간 학습 지도 계획

각론

Ⅰ 음악적 표현과 소통의 즐거움

Ⅰ-1 시와 음악의 향연

26 남촌
31 님이 오시는지
32 선구자
36 강 건너 봄이 오듯
37 내 맘의 강물
40 나의 사랑 독도야
41 그리운 금강산
43 10월의 어느 멋진 날에
44 추심
47 고향의 노래
48 눈
48 희망으로
50 오! 나의 태양
54 오! 내 사랑
54 돌아오라 소렌토로
54 그대를 사랑해
56 음악에
60 꿈길에서
64 그대 있는 곳까지

64 Yesterday
65 You raise me up
65 Sing sing sing
66 사랑의 찬가
69 Time to say goodbye

Ⅰ-2 연주와 음악의 기쁨

72 리코더와 오카리나
74 기타와 우쿨렐레
76 단소와 소금
78 사물놀이와 풍물놀이
80 난타

Ⅱ 표현과 감상을 통한 문화적 산물로서의 음악 이해

Ⅱ-1 세계 속의 우리 음악

86 **아리랑, 세계를 만나다!**
86 아리랑
88 밀양 아리랑
91 강원도 아리랑
93 해주 아리랑
95 진도 아리랑
97 홀로 아리랑
99 아름다운 우리 문화유산, 세계를 품다
102 강강술래
104 신고산타령
106 뱃노래
108 오돌또기
110 가시버시 사랑
112 동창이 밝았느냐
114 영산회상
116 종묘 제례악

Ⅱ-2 세계 속의 지구촌 음악

아시아 노래
120 벚꽃
122 첨밀밀
124 인도의 노래
128 하바나길라
유럽 노래
130 학생의 노래
132 샹젤리제
134 아름다운 베르네 산골
136 푸니쿨리 푸니쿨라
아메리카 노래
138 언덕 위의 집
140 콘도르는 날아가고
아프리카 노래
142 툴라 툴라 와카티
오세아니아 노래
144 월칭 마틸다
146 연가

Ⅱ-3 공동체와 극음악

150 포근한 산들바람
156 축배의 노래
162 별은 빛나건만
163 울게 하소서
164 The Phantom of the Opera
169 지금 이 순간
170 I have a Dream
171 Memory
172 나의 운명은 그대
177 사랑가 –판소리 〈춘향가〉
183 오페라 여행
185 뮤지컬 여행

Ⅱ-4 생활 속의 서양 음악

192 세이킬로스의 노래
194 파스카의 희생을 찬미하라
199 마르첼로의 미사
204 무반주 첼로 모음곡 제1번 BWV 1007
208 피아노 협주곡 제5번 Op.73 〈황제〉
212 환상 교향곡
216 전람회의 그림
221 봄의 제전
226 클래식 음악 여행 1 • 바로크 음악
227 클래식 음악 여행 2 • 고전 음악
230 클래식 음악 여행 3 • 낭만 음악
233 클래식 음악 여행 4 • 국민악파 음악
236 클래식 음악 여행 5 • 현대 음악

III 음악의 생활화와 영향력

III 음악의 생활화와 영향력

융합 예술과 음악

242 생활 속의 배경 음악
247 축제와 음악
251 음악과 문학의 만남
253 음악 속에 숨은 과학
256 그림 속의 음악 찾기

음악의 활용

257 음악 저작권의 이해
260 음악회 감상 예절
263 이럴 땐 이런 음악
266 컴퓨터 음악의 활용
268 창작 프로젝트 학습

음악의 영향력

274 음악과 생활
276 음악의 효과
277 매체와 음악
278 교육 기부와 음악
280 대한민국, 음악으로 세계를 품다!

총론

Ⅰ. 교육과정 구성의 방향

1. 교육과정이 추구하는 인간상
2. 고등학교 교육 목표

Ⅱ. 음악과 교육과정

1. 개정의 방향
2. 음악과 교육과정 구성
3. 목표
4. 내용 영역과 기준
5. 성취기준 및 단위의 성취 수준
6. 영역 단위의 성취 수준
7. 학기 단위의 성취 수준
8. 2007 개정 교육과정과 2009 개정 교육과정의 내용 영역 비교

Ⅲ. 음악과의 교수 · 학습 방법 및 평가

1. 교수 · 학습 방법
2. 평가

Ⅳ. 교과서 및 지도서의 구성 및 활용

1. 교과서의 구성 및 활용
2. 단원의 구성과 활용
3. 지도서의 구성 및 활용

Ⅴ. 연간 학습 지도 계획

Ⅰ. 교육과정 구성의 방향

1. 교육과정이 추구하는 인간상

우리나라의 교육은 홍익인간의 이념 아래 모든 국민으로 하여금 인격을 도야하고, 자주적 생활 능력과 민주 시민으로서 필요한 자질을 갖추게 하여 인간다운 삶을 영위하게 하고, 민주국가의 발전과 인류 공영의 이상을 실현하는 데 이바지하게 함을 목적으로 하고 있다.

이런 교육 이념을 바탕으로 2009 개정 교육과정은 추구하는 인간상을 다음과 같이 제시하고 있다.

가. 전인적 성장의 기반 위에 개성의 발달과 진로를 개척하는 사람
나. 기초 능력의 바탕 위에 새로운 발상과 도전으로 창의성을 발휘하는 사람
다. 문화적 소양과 다원적 가치에 대한 이해를 바탕으로 품격 있는 삶을 영위하는 사람
라. 세계와 소통하는 시민으로서 배려와 나눔의 정신으로 공동체 발전에 참여하는 사람

2. 고등학교 교육 목표

고등학교 교육은 중학교 교육의 성과를 바탕으로, 학생의 적성과 소질에 맞는 진로 개척 능력과 세계 시민으로서의 자질을 함양하는 데 중점을 둔다.

가. 성숙한 자아의식을 토대로 다양한 분야의 지식과 기능을 익혀 진로를 개척하며 평생 학습의 기본 역량과 태도를 갖춘다.
나. 학습과 생활에서 새로운 이해와 가치를 창출할 수 있는 비판적, 창의적 사고력과 태도를 익힌다.
다. 우리의 문화를 향유하고 다양한 문화와 가치를 수용할 수 있는 자질과 태도를 갖춘다.
라. 국가 공동체의 발전을 위해 노력하며, 세계 시민으로서의 자질과 태도를 기른다.

Ⅱ. 음악과 교육과정

1. 개정의 방향

가. 창의 인재 육성 강조

내용 영역과 기준, 교수 · 학습 방법, 평가의 융통성과 학습자의 다양성을 인정한 창의 인재 육성을 강조하였다.

나. 미래 사회에서 요구되는 핵심 역량 반영

진로 개발 능력과 평생 학습 능력, 창의력, 대인 관계 능력 및 국제 사회 문화 이해 능력 등을 함양할 수 있도록 하였다.

다. 음악의 생활화 강조

생활화 영역의 대영역화와 성취 기준의 구체화를 통한 음악 생활화 능력을 체계화하였다.

라. 학년군 설정에 따른 교육과정 명료화

학년군 중심의 성취 기준 개발 및 학생의 학습 결과를 나타내는 행동 지표로 성취 기준을 진술하였다.

2. 음악과 교육과정 구성

개정된 음악과 교육과정은 '2009 개정 교육과정 총론'에 바탕을 두고 수업 내용 개선 중심의 교과 교육과정 개정의 필요성에 따라 수업 운영 방식 개선 중심의 내용으로 개정이 이루어진 것이다. 또한 2009 개정 교육과정은 2007년 개정 교육과정에서 미흡한 창의적 인재 양성 교육에 대한 내용을 보완한 것으로 미래 상황을 주도하는 글로벌 창의인을 미래형 교육과정의 인간상으로 설정하고 있다. 따라서 음악과 교육과정 개정에서도 음악과의 특성을 반영한 창의성 및 인성 함양의 강화와 미래 사회에 필요한 기초 핵심 역량이 중요한 교육과정 개정의 배경이 되었다.

이러한 개정의 배경에 따라 고등학교 음악과 교육과정을 다음과 같이 제시하고 있다.

가. 공통 교육 과정 기간 재설정

공통 교육 과정 기간이 9년으로 조정됨에 따라 필수 학습 요소는 공통 교육 과정 기간에, 심화 학습 요소는 선택 교육과정 기간(고1~고3)에 재배치하여 공통 교육과정 교과목 내용과의 연계성을 강화하였다.

나. 고교 선택 과목 재구조화

일반 과목은 보통의 일반계 고등학교 수준에 적합하게, 심화 과목은 전문 교육 대상 학생 또는 일반계 고등학생 중 심화하여 학습하고자 하는 학생에 적합하게 구성하였다.

다. 내용의 적정화 및 연계성 강화

과거 교육과정의 학습 분량 및 내용이 과다할 뿐 아니라 학년 및 학교급 간의 연계가 미흡하여, 2009 개정 교육과정에서는 교육과정 총론에 따라 교육과정 내용을 단위 수에 맞추어 적정화하고, 학교 급간의 연계성을 강화하였다.

라. 국가 · 사회적 요구 사항 반영

미래 사회에는 국가 정체성의 바탕 위에 필요한 기초 핵심 역량과 창의성과 인성을 갖춘 인재를 필요로 한다. 이에 2009 개정 교육과정에서는 국가 정체성 교육, 기초 핵심 역량과 더불어 창의성 및 인성 함양 교육을 강화하였다. 이와 같은 국가 · 사회적 요구를 반영하여 음악과의 목표와 내용에서 창의성 · 인성 교육 그리고 국가 정체성 교육을 전통 음악을 중심으로 적극적으로 반영하였다.

교육과정 구성 체제

구성 요소		진술 내용
1. 추구하는 인간상		· 우리나라 교육의 이념을 바탕으로 교육과정이 추구하는 인간상
2. 고등학교 교육 목표		· 고등학교에서 중점적으로 기르고자 하는 목표
3. 목표		· 음악과 생활 과목을 통해 기르고자 하는 목표
4. 내용의 영역과 기준	가. 내용 체계 나. 영역별 내용	· 내용 체계와 영역별 내용
5. 교수 · 학습 방법		· 교수 · 학습 방향과 자료 활용 및 교수 방법
6. 평가		· 평가 방향 및 방법

3. 목표

'음악과 생활'은 생활 속에서 음악이 지니는 역할과 가치를 이해하고 실생활에서 활용할 수 있는 능력을 기르도록 하는 과목이다. 선택 교육과정에서 개설되는 일반 수준 선택 과목의 하나인 '음악과 생활'은 자신을 표현하고 타인과 소통하는 즐거운 도구로서 음악의 가치를 깨닫고, 사회적 약속으로서 음악이 지니는 다양성을 이해하여, 음악 애호가로서의 자질을 함양하는 것을 목적으로 한다. 2009 개정 교육과정에서 선택 교육과정의 '음악과 생활'은 교육 목표를 다음과 같이 제시하고 있다.

가. 음악적 표현과 소통의 즐거움을 느낀다.
나. 문화적 산물로서 음악을 이해한다.

4. 내용 영역과 기준

가. 내용 체계

영역	내용
음악적 표현과 소통	• 악곡 구성의 요소와 원리 • 표현의 즐거움 • 음악의 영향력
문화적 산물로서의 음악	• 사회 현상으로서의 음악 • 음악의 다양성 • 지구촌 사회의 음악

나. 영역별 내용

1) 음악적 표현과 소통

(가) 악곡 구성의 요소와 원리를 이해한다.

① 다양한 음악 활동을 통해 리듬과 화성, 장단과 가락, 셈여림과 빠르기, 음색의 변화, 짜임새, 형식 등 음악을 구성하는 요소와 원리를 이해한다.

② 타인의 연주를 듣고 악곡 구성의 요소와 원리에 따라 그 특징을 설명한다.

(나) 다양한 음악 활동을 통해 표현의 즐거움을 느낀다.

① 좋아하는 음악을 소개하고 그 음악의 특징을 표현한다.

② 연주된 기존 악곡을 편집하거나 변형하여 영상이나 춤 등과 함께 표현 도구로 활용한다.

③ 스스로 창작하거나 연주하고 자신의 의도를 설명한다.

(다) 음악이 삶에 미치는 영향력에 대해 이해한다.

① 화해와 동질감, 위로와 휴식, 자존감과 용기 등 인간의 감정과 정서에 영향을 미치는 음악적 사례를 찾아 발표한다.

② 여럿이 함께 하는 다양한 음악 활동을 통하여 협업의 즐거움과 소통을 경험한다.

2) 문화적 산물로서의 음악

(가) 음악을 사회 현상으로 이해한다.

① 음악과 관련된 가치 판단이 사회 · 경제 · 정치 · 환경 · 종교적 경험과 맺는 상호 연관성에 대해 토론한다.

② 음악 현상에는 소리뿐만 아니라 몸짓, 의상, 공연 양식, 유통 구조 등 다양한 문화적 약속이 내재하고 있음을 사례를 들어 발표한다.

③ 서구 문화가 한국 사회에 유입된 이래로 우리 사회에서 발생한 음악적 갈등과 소통의 사례를 조사하여 발표한다.

(나) 문화적 산물로서 음악이 지니는 다양성을 이해하고 타인의 가치관과 경험을 존중한다.

① 음악과 음악가의 역할 및 음악을 경험하는 방식의 다양성을 알아본다.

② 서로 다른 문화의 음악적 특성을 기보 체계, 창법 등의 차이를 통하여 알아본다.

③ 삶의 환경이 음악 활동에 미치는 영향을 사례를 통해 발표한다.

(다) 지구촌 사회에서 발생하는 음악적 쟁점을 이해한다.

① 문화와 문화 상품의 의미에 대해 토론한다.

② 장르의 해체와 융합을 시도하는 새로운 형태의 예술을 감상한다.

③ 저작권과 관련한 윤리적 문제에 대해 토론한다.

5. 성취 기준 및 단위의 성취 수준

가. '음악적 표현과 소통' 영역

(가-1) 악곡 구성의 요소와 원리를 이해한다.

교육과정 내용	성취 기준	성취 수준	
음악과 생활 111. 다양한 음악 활동을 통해 리듬과 화성, 장단과 가락, 셈여림과 빠르기, 음색의 변화, 짜임새, 형식 등 음악을 구성하는 요소와 원리를 이해한다.	**음악과 생활 111.** 음악을 구성하는 요소(리듬, 장단, 가락, 화성, 셈여림, 빠르기, 음색, 짜임새, 형식 등)와 원리(통일성과 다양성, 반복과 대조 등)를 이해하고, 가창 · 기악 · 창작 등의 다양한 음악 활동을 통해 표현할 수 있다.	상	음악을 구성하는 요소와 원리를 이해하고, 다양한 음악 활동으로 창의적인 표현을 할 수 있다.
		중	음악을 구성하는 요소와 원리를 이해하고 다양한 음악 활동으로 표현할 수 있다.
		하	음악을 구성하는 요소와 원리의 일부를 이해하고, 음악 활동으로 표현할 수 있다.
음악과 생활 112. 타인의 연주를 듣고, 악곡 구성의 요소와 원리에 따라 그 특징을 설명한다.	**음악과 생활 112.** 전문 연주자, 교사, 친구 등의 연주를 듣고, 악곡의 구성 요소와 원리에 따라 그 특징을 설명할 수 있다.	상	연주를 듣고 악곡 구성의 요소와 원리에 따라 그 특징을 구체적으로 설명할 수 있다.
		중	연주를 듣고 악곡 구성의 요소와 원리에 따라 그 특징을 설명할 수 있다.
		하	연주를 듣고 악곡 구성의 요소와 원리에 따라 그 특징의 일부를 설명할 수 있다.

(가-2) 다양한 음악 활동을 통해 표현의 즐거움을 느낀다.

교육과정 내용	성취 기준	성취 수준	
음악과 생활 121. 좋아하는 음악을 소개하고, 그 음악의 특징을 표현한다.	**음악과 생활 121.** 좋아하는 음악을 소개하고, 그 음악의 특징을 표현할 수 있다.	상	좋아하는 음악을 소개하고, 그 음악의 특징을 파악하여 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
		중	좋아하는 음악을 소개하고, 그 음악의 특징을 표현할 수 있다.
		하	좋아하는 음악을 소개하고, 그 음악의 특징을 일부 표현할 수 있다.
음악과 생활 122. 연주된 기존 악곡을 편집하거나 변형하여 영상이나 춤 등과 함께 표현 도구로 활용한다.	**음악과 생활 122-1.** 연주된 기존의 악곡을 매체를 활용하여 편집하거나 변형할 수 있다.	상	연주된 기존의 악곡을 자신의 음악적 의도에 따라 매체를 활용하여 편집하거나 변형할 수 있다.
		중	연주된 기존의 악곡을 매체를 활용하여 편집하거나 변형할 수 있다.
		하	연주된 기존의 악곡을 매체를 활용하여 부분적으로 편집하거나 변형할 수 있다.
	음악과 생활 122-2. 편집하거나 변형된 음악을 영상이나 춤 등에 어울리는 표현 도구로 활용할 수 있다.	상	편집하거나 변형된 음악을 영상이나 춤 등에 어울리는 표현 도구로 활용하여 재구성할 수 있다.
		중	편집하거나 변형된 음악을 영상이나 춤 등에 어울리는 표현 도구로 활용할 수 있다.
		하	편집하거나 변형된 음악을 영상이나 춤 등의 표현 도구로 활용할 수 있다.
음악과 생활 123. 스스로 창작하거나 연주하고 자신의 의도를 설명한다.	**음악과 생활 123-1.** 자신의 의도에 따라 음악을 창작하거나 연주할 수 있다.	상	자신의 의도에 따라 음악을 창의적으로 창작하거나 연주할 수 있다.
		중	자신의 의도에 따라 음악을 창작하거나 연주할 수 있다.
		하	음악의 일부분을 창작하거나 연주할 수 있다.
	음악과 생활 123-2. 스스로 창작하거나 연주한 음악에 대해 자신의 음악적 구상을 설명할 수 있다.	상	스스로 창작하거나 연주한 음악에 대해 자신의 음악적 의도를 구체적으로 설명할 수 있다.
		중	스스로 창작하거나 연주한 음악에 대해 자신의 음악적 의도를 설명할 수 있다.
		하	스스로 창작하거나 연주한 음악에 대해 부분적으로 설명할 수 있다.

(가–3) 음악이 삶에 미치는 영향력에 대해 이해한다.

교육과정 내용	성취 기준	성취 수준	
음악과 생활131. 화해와 동질감, 위로와 휴식, 자존감과 용기 등 인간의 감정과 정서에 영향을 미치는 음악적 사례를 찾아 발표한다.	**음악과 생활131.** 화해와 동질감, 위로와 휴식, 자존감과 용기 등 인간의 감정과 정서에 영향을 미치는 음악적 사례를 찾아 발표할 수 있다.	상	화해와 동질감, 위로와 휴식, 자존감과 용기 등 인간의 감정과 정서에 영향을 미치는 적합한 음악적 사례를 찾아 발표할 수 있다.
		중	화해와 동질감, 위로와 휴식, 자존감과 용기 등 인간의 감정과 정서에 영향을 미치는 음악적 사례를 찾아 발표할 수 있다.
		하	화해와 동질감, 위로와 휴식, 자존감과 용기 등 인간의 감정과 정서에 영향을 미치는 음악적 사례를 일부 찾아 발표할 수 있다.
음악과 생활132. 여럿이 함께하는 다양한 음악 활동을 통하여 협업의 즐거움과 소통을 경험한다.	**음악과 생활132.** 여럿이 함께하는 합창, 합주 등의 다양한 음악 활동을 통하여 협업의 즐거움과 소통을 경험할 수 있다.	상	여럿이 함께하는 합창, 합주 등의 다양한 음악 활동에 적극적으로 참여하여 협업의 즐거움과 소통을 경험할 수 있다.
		중	여럿이 함께하는 합창, 합주 등의 다양한 음악 활동을 통하여 협업의 즐거움과 소통을 경험할 수 있다.
		하	여럿이 함께하는 합창, 합주 등의 음악 활동에 일부 참여할 수 있다.

나. '문화적 산물로서의 음악' 영역

(나–1) 음악을 사회 현상으로 이해한다.

교육과정 내용	성취 기준	성취 수준	
음악과 생활 211. 음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성에 대해 토론한다.	**음악과 생활 211–1.** 음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성을 이해하고 감상할 수 있다.	상	음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성을 명확히 이해하고 감상할 수 있다.
		중	음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성을 이해하고 감상할 수 있다.
		하	음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성을 일부 이해하고 감상할 수 있다.
	음악과 생활 211–2. 음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성에 대해 토론할 수 있다.	상	음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성에 대해 논리적인 근거를 제시하며 토론할 수 있다.
		중	음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성에 대해 근거를 제시하며 토론할 수 있다.
		하	음악과 관련된 가치 판단이 사회, 경제, 정치, 환경, 종교적 경험과 맺는 상호 연관성에 대해 토론할 수 있다.

음악과 생활 212. 음악 현상에는 소리뿐 아니라 몸짓, 의상, 공연 양식, 유통 구조 등 다양한 문화적 약속이 내재하고 있음을 사례를 들어 발표한다.	**음악과 생활 212–1.** 음악 현상에는 소리뿐 아니라 몸짓, 의상, 공연 양식, 유통 구조 등 다양한 문화적 약속이 내재하고 있음을 이해하고, 사례를 들어 발표할 수 있다.	상	음악 현상에는 소리뿐 아니라 몸짓, 의상, 공연 양식, 유통 구조 등 다양한 문화적 약속이 내재하고 있음을 명확하게 이해하고, 적절한 사례를 들어 발표할 수 있다.
		중	음악 현상에는 소리뿐 아니라 몸짓, 의상, 공연 양식, 유통 구조 등 다양한 문화적 약속이 내재하고 있음을 이해하고, 일부 사례를 들어 발표할 수 있다.
		하	음악 현상에는 소리뿐 아니라 몸짓, 의상, 공연 양식, 유통 구조 등 다양한 문화적 약속이 내재하고 있음을 일부 이해하고, 발표할 수 있다.
	음악과 생활 212–2. 음악 현상에 내재된 다양한 문화적 약속을 음악 활동으로 표현할 수 있다.	상	음악 현상에 내재된 다양한 문화적 약속을 창의적인 음악 활동으로 표현할 수 있다.
		중	음악 현상에 내재된 다양한 문화적 약속을 음악 활동으로 표현할 수 있다.
		하	음악 현상에 내재된 다양한 문화적 약속의 일부를 음악 활동으로 표현할 수 있다.
음악과 생활 213. 서구 문화가 한국 사회에 유입된 이래로 우리 사회에서 발생한 음악적 갈등과 소통의 사례를 조사하여 발표한다.	**음악과 생활 213.** 서구 문화가 한국 사회에 유입된 이래로 우리 사회에서 발생한 음악적 갈등과 소통의 사례를 조사하여 감상하거나 발표할 수 있다.	상	서구 문화가 한국 사회에 유입된 이래로 우리 사회에서 발생한 음악적 갈등과 소통의 구체적인 사례를 조사하여 감상하거나 발표할 수 있다.
		중	서구 문화가 한국 사회에 유입된 이래로 우리 사회에서 발생한 음악적 갈등과 소통의 사례를 조사하여 감상하거나 발표할 수 있다.
		하	서구 문화가 한국 사회에 유입된 이래로 우리 사회에서 발생한 음악적 갈등과 소통의 사례를 일부 조사하여 감상하거나 발표할 수 있다.

(나–2) 문화적 산물로서 음악이 지니는 다양성을 이해하고, 타인의 가치관과 경험을 존중한다.

교육과정 내용	성취 기준	성취 수준	
음악과 생활 221. 음악과 음악가의 역할 및 음악을 경험하는 방식의 다양성을 알아본다.	**음악과 생활 221–1.** 음악과 음악가의 역할을 이해하고, 관련 악곡을 감상할 수 있다.	상	음악과 음악가의 역할을 명확하게 이해하고, 관련 악곡을 감상할 수 있다.
		중	음악과 음악가의 역할을 이해하고, 관련 악곡을 감상할 수 있다.
		하	음악과 음악가의 역할을 일부 이해하고, 관련 악곡을 감상할 수 있다.
	음악과 생활 221–2. 음악을 경험하는 방식을 조사하여 발표할 수 있다.	상	음악을 경험하는 다양한 방식을 조사하여 구체적으로 발표할 수 있다.
		중	음악을 경험하는 방식을 조사하여 발표할 수 있다.
		하	음악을 경험하는 방식의 일부를 조사하여 발표할 수 있다.
음악과 생활 222. 서로 다른 문화의 음악적 특성을 기보 체계, 창법 등의 차이를 통하여 알아본다.	**음악과 생활 222–1.** 여러 문화권의 음악적 특성을 이해하고 감상할 수 있다.	상	여러 문화권의 음악적 특성을 명확하게 이해하고 감상할 수 있다.
		중	여러 문화권의 음악적 특성을 이해하고 감상할 수 있다.
		하	여러 문화권의 음악적 특성을 일부 이해하고 감상할 수 있다.

	음악과 생활 222–2. 여러 문화권의 음악적 특성(기보 체계, 창법 등)에 따른 차이점을 조사하여 발표할 수 있다.	상	여러 문화권의 음악적 특성(기보 체계, 창법 등)에 따른 차이점을 구체적으로 조사하여 발표할 수 있다.
		중	여러 문화권의 음악적 특성(기보 체계, 창법 등)에 따른 차이점을 발표할 수 있다.
		하	여러 문화권의 음악적 특성(기보 체계, 창법 등)에 대해 발표할 수 있다.
음악과 생활 223. 삶의 환경이 음악 활동에 미치는 영향을 사례를 통해 발표한다.	**음악과 생활 223.** 다양한 삶의 환경이 음악 활동과 선호도에 미치는 영향을 사례를 들어 발표할 수 있다.	상	다양한 삶의 환경이 음악 활동과 선호도에 미치는 영향을 구체적인 사례를 들어 발표할 수 있다.
		중	다양한 삶의 환경이 음악 활동과 선호도에 미치는 영향을 사례를 들어 발표할 수 있다.
		하	다양한 삶의 환경이 음악 활동과 선호도에 미치는 영향을 사례의 일부를 들어 발표할 수 있다.

(나–3) 지구촌 사회에서 발생하는 음악적 쟁점을 이해한다.

교육과정 내용	성취 기준	성취 수준	
음악과 생활 231. 문화와 문화 상품의 의미에 대해 토론한다.	**음악과 생활 231–1.** 문화와 문화 상품의 의미를 이해하고, 음악을 감상할 수 있다.	상	문화와 문화 상품의 의미를 명확히 이해하고, 음악을 감상할 수 있다.
		중	문화와 문화 상품의 의미를 이해하고, 음악을 감상할 수 있다.
		하	문화와 문화 상품의 의미를 일부 이해하고, 음악을 감상할 수 있다.
	음악과 생활 231–2. 문화와 문화 상품으로서의 음악에 대해 토론할 수 있다.	상	문화와 문화 상품으로서의 음악에 대해 적합한 근거를 제시하며 토론할 수 있다.
		중	문화와 문화 상품으로서의 음악에 대해 근거를 제시하며 토론할 수 있다.
		하	문화와 문화 상품으로서의 음악에 대해 토론할 수 있다.
음악과 생활 232. 장르의 해체와 융합을 시도하는 새로운 형태의 예술을 감상한다.	**음악과 생활 232.** 장르의 해체와 융합을 시도하는 새로운 형태의 예술을 이해하고 감상할 수 있다.	상	장르의 해체와 융합을 시도하는 새로운 형태의 예술을 수용적인 자세로 이해하고 감상할 수 있다.
		중	장르의 해체와 융합을 시도하는 새로운 형태의 예술을 이해하고 감상할 수 있다.
		하	장르의 해체와 융합을 시도하는 새로운 형태의 예술을 일부 이해하고 감상할 수 있다.
음악과 생활 233. 저작권과 관련한 윤리적 문제에 대해 토론한다.	**음악과 생활 233–1.** 음악 저작권에 대한 의미를 이해하고, 저작권법에 위반되는 사례를 들어 발표할 수 있다.	상	음악 저작권에 대한 의미를 명확히 이해하고, 저작권법에 위반되는 다양한 사례를 들어 발표할 수 있다.
		중	음악 저작권에 대한 의미를 이해하고, 저작권법에 위반되는 사례를 들어 발표할 수 있다.
		하	음악 저작권에 대한 의미를 부분적으로 이해하고, 저작권법에 위반되는 사례의 일부를 들어 발표할 수 있다.
	음악과 생활 233–2. 음악 저작권과 관련한 윤리적 문제에 대해 토론할 수 있다.	상	음악 저작권과 관련한 윤리적 문제에 대해 논리적인 근거를 들어 토론할 수 있다.
		중	음악 저작권과 관련한 윤리적 문제에 대해 근거를 들어 토론할 수 있다.
		하	음악 저작권과 관련한 윤리적 문제에 대해 토론할 수 있다.

6. 영역 단위의 성취 수준

‘음악적 표현과 소통’ 영역 성취 수준	
A	음악을 구성하는 요소와 원리를 악곡에서 찾아 활동을 통해 종합적으로 이해하고, 이를 다양한 음악 활동 및 더 나아가 다른 예술과의 통합 등을 통해 창의적으로 표현할 수 있으며, 음악이 인간의 감정과 정서에 미치는 영향력을 이해하여, 그 사례에 부합되는 다양한 장르의 음악을 조사하여 발표할 수 있다.
B	음악을 구성하는 요소와 원리를 악곡에서 찾아 이해하고, 이를 다양한 음악 활동을 통해 표현할 수 있으며, 음악이 인간의 감정과 정서에 미치는 영향력을 이해하여, 그 사례에 부합되는 음악을 조사하여 발표할 수 있다.
C	음악을 구성하는 요소와 원리를 이해하고, 이를 음악 활동을 통해 부분적으로 표현할 수 있으며, 음악이 인간의 감정과 정서에 미치는 영향력을 알고, 그 사례에 부합되는 음악의 일부를 발표할 수 있다.

7. 학기 단위의 성취 수준

학기 성취 수준	
A	음악을 구성하는 요소와 원리를 악곡과 활동을 통해 이해하고, 가창 · 기악 · 창작 · 감상 등의 다양한 음악 활동을 통해 창의적으로 표현할 수 있다. 자신을 표현하고 타인과 소통하는 즐거운 도구로서 음악의 가치를 명확하게 깨닫고, 사회적 약속으로서 음악이 지니는 다양성을 이해하여 음악 애호가로서의 자질을 함양할 수 있다. 음악이 인간의 감정과 정서에 미치는 영향력을 이해하여 적합한 사례를 조사하여 발표할 수 있으며, 음악을 자신의 삶 속에서 적극적으로 생활화할 수 있다.
B	음악을 구성하는 요소와 원리를 악곡과 활동을 통해 이해하고, 가창 · 기악 · 창작 · 감상 등의 음악 활동을 통해 표현할 수 있다. 자신을 표현하고 타인과 소통하는 즐거운 도구로서 음악의 가치를 깨닫고, 사회적 약속으로서 음악을 이해하여 음악 애호가로서의 자질을 함양할 수 있다. 음악이 인간의 감정과 정서에 미치는 영향력을 이해하여 사례를 조사하여 발표할 수 있으며, 음악을 자신의 삶 속에서 생활화할 수 있다.
C	음악을 구성하는 요소와 원리를 이해하고, 가창 · 기악 · 창작 · 감상 등의 음악 활동을 통해 부분적으로 표현할 수 있다. 자신을 표현하고 타인과 소통하는 도구로서 음악의 가치를 알고, 사회적 약속으로서 음악을 부분적으로 이해할 수 있다. 음악이 인간의 감정과 정서에 미치는 영향력을 알고 사례를 발표할 수 있으며, 음악을 자신의 삶 속에서 생활화할 수 있다.

8. 2007 개정 교육과정과 2009 개정 교육과정의 내용 영역 비교

2007 개정 교육과정		2009 개정 교육과정	
1. 활동	· 노래 부르기 · 악기 연주하기 · 감상하기 · 음악 만들기	1. 표현	· 바른 자세로 표현하기 · 악곡의 특징을 살려 표현하기 · 창의적으로 음악 만들어 표현하기
2. 이해		2. 감상	· 음악의 요소 및 개념 이해하기 · 악곡의 특징을 이해하며 감상하기
		3. 생활화	· 음악을 즐기는 태도 갖기 · 우리 음악의 가치 인식하기

Ⅲ. 음악과의 교수 · 학습 방법 및 평가

1. 교수 · 학습 방법

가. 교수 · 학습의 계획과 실천은 교육과정의 목표 및 내용을 근거로 이루어져야 한다.

나. 학생의 발달 단계, 흥미, 지역 사회의 특징 등을 고려하여 지도하되 내용 및 영역을 선택하거나 재구성하여 지도한다.

다. 교육과정의 내용과 영역을 타 예술, 타 교과와 주제 및 방법적인 측면에서 연계하여 지도할 수 있다.

라. 창의적이고 다양한 교수 · 학습 방법을 활용하여 지도한다.

마. 음악 교과의 특성을 살려 실음을 중심으로 지도하되 음악적 가치에 대한 성찰적 인식을 유도하기 위하여 느끼고 표현하기 외에도 관찰과 토론, 이해, 적용하기 등의 활동을 지도 내용에 따라 병행할 수 있다.

바. 전통적인 매체와 디지털 매체를 포함한 다양한 교수 · 학습 자료를 활용한다.

사. 국악, 서양 음악, 대중음악, 비서구 음악 등 다양한 음악을 교수 · 학습 자료로 활용한다.

2. 평가

가. 교육과정의 범위와 수준에 근거하여 평가의 내용을 선정함으로써 평가의 타당도를 높인다.

나. 교사와 학생이 평가의 기준을 공유함으로써 평가의 신뢰성을 높인다.

다. 음악 교과의 특성을 살려 가급적 실음과 연계하되 기술적 완성도 못지않게 참여의 적극성, 창의적 발상의 수준을 평가에 반영한다.

라. 실기 평가, 실음 지필 평가, 관찰, 자기 평가, 상호 평가, 포트폴리오 등 다양한 평가 방법을 사용한다.

마. 평가 결과를 교수 · 학습의 계획과 수업 방법 개선을 위한 자료로 활용한다.

Ⅳ. 교과서 및 지도서의 구성 및 활용

1. 교과서의 구성 및 활용

2009년 개정 교육과정에 따른 교육과정의 내용 체계를 기본으로 대단원의 주제에 따라 중단원을 구성하고, 중단원의 내용을 세분화하여 소단원을 구성하며 단원의 제목과 내용은 학습자가 이해하기 쉬운 용어로 제시하였다.

글로벌 사회의 미래를 대비한 인성 교육과 창의성 교육을 실현할 수 있도록 교육 내용의 질과 양적 수준을 적정화하고, 창의적인 활동 중심 체제로 구성하여 음악을 즐기는 데 도움이 되도록 하였다. 전인적 성장의 기반 위에 조화로운 품성 함양과 문화적 소양과 다원적 가치에 대한 체험을 할 수 있도록 하였으며 또한, 세계와 소통하는 배려와 나눔의 공동체 의식을 심어 주어 학습과 생활에 필요한 다양한 문화와 가치에 대한 이해를 넓히고, 자기 주도적 사고와 표현을 유도하는 새로운 지식을 습득하도록 다음과 같이 구성하였다.

가. 각 단원의 이해를 돕기 위해 음악 요소나 개념 등을 쉽게 익히도록 〈알고 가기〉를 제시하였다.

나. 음악과 문학, 음악과 미술, 음악과 과학 등 다른 학문과의 연관성을 제시하고, 극음악을 통하여 다른 학문과의 연관성을 찾아 토의하여 융합 학습을 탐구할 수 있도록 하였다.

다. 창작 프로젝트 학습을 통하여 기초 능력의 바탕 위에 새로운 발상과 도전으로 창의성을 발휘할 수 있도록 하였다.

라. 직업 탐구 프로젝트 학습을 통하여 전인적 성장의 기반 위에 개성의 발달과 진로를 개척할 수 있도록 하였다.

마. 다양한 문화권의 음악과 문화 상품의 의미, 음악 기부, K-POP 등의 단원을 통하여 세계와 소통하는 시민으로서 배려와 나눔의 정신을 배양할 수 있도록 하였다.

바. 악곡 구성의 요소와 원리를 이해할 수 있도록 다양한 음악 활동을 통해 셈여림과 빠르기, 음색의 변화, 짜임새, 형식 등을 구체적으로 제시하였다.

사. 저작권의 이해, 음악회 감상 예절, 컴퓨터 음악의 활용 등의 자료를 제시하여 생활 속에서의 음악을 즐길 수 있는 방법을 모색할 수 있도록 하였다.

아. 음악의 영향력을 더 쉽게 이해할 수 있도록 다양한 자료를 구체적으로 제시하고, 탐색할 수 있도록 하였다.

자. 문화적 산물로서 음악이 지니는 사회 현상의 다양성을 이해하고 체득하여 타인의 가치관을 존중하고 배려하여 소통의 즐거움을 경험할 수 있도록 하였다.

2. 단원의 구성과 활용

단원의 구성

단원은 '음악적 표현과 소통의 즐거움', '표현과 감상을 통한 문화적 산물로서의 음악 이해', '음악의 생활화와 영향력'을 기본 체계로 구성하였으며, 각 영역별 주제를 중심으로 소단원을 구성하였다. 소단원은 제재곡을 중심으로 학습 내용을 익히게 하고, 참고 곡을 통하여 학습 내용을 심화할 수 있도록 하였다.

소단원의 구성

단원별로 '알고 가기'를 마련하여 학습에 필요한 내용들을 미리 살펴봄으로써 단원을 학습하는 데 이해도를 높일 수 있도록(불편함이 없게) 하였다. 제재곡은 엄선하여 제시하고 도입부에 학습 목표를 서술하여 학습의 주제를 분명히 이해할 수 있도록 하였다. '악곡 해설', '학습 활동', '학습 정리 · 평가'를 통해 영역별 학습 내용을 충실히 익힐 수 있도록 하였다. 단원별로 도입부에 학습 주제와 내용을 미리 제시하여 학습 활동의 계획에 도움이 되도록 하였다.

요점	내용
알고가기	단원별로 '알고 가기'를 마련하여 학습에 필요한 내용들을 미리 살펴봄으로써 단원을 학습하는 데 이해도를 높일 수 있도록(불편함이 없도록) 하였다.
제재곡	표현이나 감상 활동에 필요한 곡을 엄선하였다.
학습 요점	학습의 시작 단계에서 학습 요점을 미리 제시하여 학습 활동에 도움이 되도록 하였다.
악곡 해설	제재곡의 작곡자에 관한 내용과 악곡 내용을 서술하여 제재곡에 대한 이해를 돕도록 하였다.
학습 활동	영역별 학습 내용을 익힐 수 있도록 표현, 감상, 생활화, 융합 학습으로 구분하여 항목을 구성하였다.
학습 정리 평가	단원에서 학습한 내용을 정리하고 평가할 수 있도록 하였다.
참고 자료	단원의 학습에 필요한 개념이나 용어를 설명하였다.
아하	음악과 관련된 재미있는 내용이나 알아두면 도움이 되는 내용들로 구성하였다.

3. 지도서의 구성 및 활용

본 교사용 지도서는 제1부 총론과 제2부 각론으로 구성되었다. 총론에서는 음악과 교육과정의 내용, 교수 · 학습 방법, 평가 교과서의 구성 및 활용, 지도서의 구성 및 활용, 연간 학습 지도 계획을 제시하였고, 각론에서는 단원의 효과적인 학습이 될 수 있도록 지도 목표, 악곡 해설, 감상 자료, 학습 지도안, 학습 정리 · 평가, 참고 자료 등을 제시하였으며, 학습지도에 필요한 다양한 자료들을 편리하게 활용할 수 있도록 하였다.

단원의 구성과 활용

요점	내용
지도 목표	지도 목표를 제시하여 학습 활동에 도움이 되도록 하였다.
작사 · 작곡자	제재곡의 작곡자와 작사자의 프로필을 작성.
악곡 해설	악곡의 내용을 기술하여 제재곡에 대한 이해를 도울 수 있도록 하였다.
학습 지도안	학습 내용을 학습 흐름에 따라 알맞는 애용을 제시하여 지도 목표에 쉽게 도달 할 수 있도록 하였다.
학습 정리 평가	단원에서의 학습한 내용을 정리하고 평가 할 수 있도록 하였다.
참고 자료	단원의 학습에 관련된 자료를 제공, 단원의 배경 지식을 풍부하게 하여 학습 지도에 편리하게 활용할 수 있도록 하였다.

Ⅴ. 연간 학습 지도 계획

대단원	중단원	소단원(제재)	시수		교과서
			차시	누계	
1. 음악적 표현과 소통의 즐거움	시와 음악의 향연	남촌	1	1	16
		선구자	1	2	22
		내 맘의 강물	1	3	36
		그리운 금강산	1	4	32
		추심	1	5	36
		오! 나의 태양	1	6	46
		음악에	1	7	54
		꿈길에서	1	8	58
		사랑의 찬가	1	9	66
	연주와 음악의 기쁨	리코더와 오카리나	2	11	76
		기타와 우쿨렐레	2	13	82
		단소와 소금	2	15	86
		사물놀이와 풍물놀이	1	16	90
		난타	1	17	92
2. 표현과 감상을 통한 문화적 산물로서의 음악 이해	세계 속의 우리 음악	아리랑	1	18	102
		밀양 아리랑	1	19	103
		강원도 아리랑	1	20	104
		해주 아리랑	1	21	105
		진도 아리랑	1	22	106
		홀로 아리랑	1	23	108
		아름다운 우리 문화유산, 세계를 품다	1	24	109
		강강술래	1	25	110
		신고산타령	1	26	112
		뱃노래	1	27	114
		오돌또기	1	28	116
		가시버시 사랑	1	29	118
		동창이 밝았느냐	1	30	120
		영산회상	1	31	122
		종묘 제례악	1	32	124
2. 표현과 감상을 통한 문화적 산물로서의 음악 이해	세계 속의 지구촌 음악	아시아 노래 – 벚꽃	1	33	132
		아시아 노래 – 첨밀밀			
		아시아 노래 – 인도의 노래			
		아시아 노래 – 하바나길라			
		유럽 노래 – 학생의 노래	1	34	137
		유럽 노래 – 샹젤리제			
		유럽 노래 – 아름다운 베르네 산골			
		유럽 노래 – 푸니쿨리 푸니쿨라			
		아메리카 노래 – 언덕 위의 집	1	35	141
		아메리카 노래 – 콘도르는 날아가고			
		아프리카 노래 – 툴라 툴라 와카티	1	36	143
		오세아니아 노래 – 월칭 마틸다	1	37	144
		오세아니아 노래 – 연가			
	공동체와 극음악	포근한 산들 바람	2	39	152
		축배의 노래	2	41	156
		The Phantom of the Opera	2	43	164
		나의 운명은 그대	2	45	172
		사랑가 –판소리 〈춘향전〉	2	47	176
		오페라 여행	1	48	180
		뮤지컬 여행	1	49	182
	세계 속의 서양 음악	세이킬로스의 노래	2	51	188
		파스카의 희생을 찬미하라	2	53	190
		마르첼로의 미사	2	55	194
		무반주 첼로 모음곡 제1번 BWV 1007	2	57	198
		피아노 협주곡 〈황제〉	2	59	202
		환상 교향곡	2	61	206
		전람회의 그림	2	63	210
		봄의 제전	2	65	214
		클래식 음악 여행 1 –바로크 음악	1	66	218
		클래식 음악 여행 2 –고전 음악	1	67	219
		클래식 음악 여행 3 –낭만 음악	1	68	220
		클래식 음악 여행 4 –국민악파 음악	1	69	221
		클래식 음악 여행 5 –현대 음악	1	70	222

3. **음악의 생활화와 영향력**	융합 예술과 음악	생활 속의 배경 음악	2	72	228
		축제와 음악	1	73	238
		음악과 문학의 만남	1	74	241
		음악 속에 숨은 과학	1	75	242
		그림 속의 음악 찾기	1	76	243
	음악의 활용	음악 저작권의 이해	1	77	244
		음악회 감상 예절			
		이럴 땐 이런 음악			
		컴퓨터 음악의 활용	1	78	256
		창작 프로젝트 학습	5	83	258
	음악의 영향력	음악과 생활	1	84	264
		음악의 효과			
		매체와 음악	1	85	266
		교육 기부와 음악			
		대한민국, 음악으로 세계를 품다!			

각론

Ⅰ. 음악적 표현과 소통의 즐거움

1. 시와 음악의 향연
2. 연주와 음악의 기쁨

Ⅱ. 표현과 감상을 통한 문화적 산물로서의 음악 이해

1. 세계 속의 우리 음악
2. 세계 속의 지구촌 음악
3. 공동체와 극음악
4. 생활 속의 서양 음악

Ⅲ. 음악의 생활화와 영향력

1. 음악의 생활화와 영향력
   – 융합 예술과 음악
   – 음악의 활용
   – 음악의 영향력

Music is the universal language

음악은 세계 공통어이다

John Wilson

I

음악적 표현과 소통의 즐거움

아름다운 시를 노래하고,
악기 연주법을 익혀
음악으로 표현하고 함께 만들어가는
음악적 소통의 즐거움을 느껴 보자.

I-1

시와 음악의 향연

남촌
님이 오시는지
선구자
강 건너 봄이 오듯
내 맘의 강물
나의 사랑 독도야
그리운 금강산
10월의 어느 멋진 날에
추심
고향의 노래
눈
희망으로
오! 나의 태양
오! 내 사랑
돌아오라 소렌토로
그대를 사랑해
음악에
꿈길에서
그대 있는 곳까지
Yesterday
You raise me up
Sing sing sing
사랑의 찬가
Time to say goodbye

남촌 CD A M

김동환 작사 · 김규환 작곡

Moderato cantabile

1.산 너 머 남 촌 에 - 는 누 가 - 살 길 래 - 해 마 -
2.산 너 머 남 촌 에 - 는 누 가 - 살 길 래 - 저 하 -

다 - 봄 바 람 이 남 으 로 오 - - - 네
늘 - 저 빛 깔 이 그 - 리 고 - 울 - 까

꽃 이 피 는 - 사 월 이 면 - 진 달 래 향 - 기 - 밀 익 -
금 잔 - 디 - 넓 은 들 엔 - 호 랑 나 비 - 때 - 버 들 가

아 - 꽃 이 피 는 - 사 월 이 면 향 - 기 아
아 - 금 잔 - 디 - 넓 은 들 엔 나 비 때 아

a tempo

는 - 오 월 이 면 보 리 내 - - 음 새 - 어 -
지 - 실 개 천 엔 종 달 새 - - 노 래 -

- 밀 익 - 는 오 월 이 면 보 리 내 음 새 내 음 새 어
- 버 들 가 지 실 개 천 엔 종 달 새 노 래 새 노 래

느 것 한 가 진 - 들 실 어 - 안 오 리 - 남 촌 -

서 - 남 풍 불 때 나 는 좋 - - 대 나

Moderato cantabile (모데라토 칸타빌레): 보통 빠르기로 노래하듯이
rit. (리타르단도): 점점 느리게
poco piu mosso (포코 피우 모소): 조금 더 빠르게
a tempo (아 템포): 본디 빠르기로
rall. (랄렌탄도): 점점 느리게

지도 목표

• 화음의 조화를 느끼며, 풍부한 발성으로 표현한다.
• 발성법에 관해 이해하고, 자신의 음역에 맞는 성부를 정해 합창한다.

악곡 해설

다장조, 4분의 4박자, 여린내기로 시작되는 세도막 형식(A–B–A')

1975년에 작곡된 이 곡은 순박하고 아름다운 남촌의 모습을 그린 시와, 다양한 형태의 가락(화성적 짜임으로 진행되다가 3부 합창이 시작되는 9마디부터는 대위법적인 짜임으로 진행되는 선율로 작곡됨.)이 어우러진 서정적인 곡으로 평화로운 봄 풍경을 담은 가사와 가락이 조화를 이룬다.

바른 호흡과 발성에 대해 알아보고, 편안한 소리로 성부간의 어울림에 유의하면서 빠르기 및 셈여림의 변화와 악곡의 특징인 붙임줄에 의한 당김음의 리듬을 잘 표현하도록 한다.

작곡 · 작사자

작곡자: 김규환(1925~2011)

평안남도 평양 출생으로 평양사범학교를 졸업하고, 동덕여고교사, 영남대학교, 동의대학교에 재직하였으며, KBS 어린이합창단 지휘자를 역임하였다. 주요 작품으로 가곡 '산유화', '내고향', '초혼', '임이 오시는지' 등이 있다.

작사자: 김동환(1901~ 1958)

함경북도 경성 출신의 시인으로 호는 파인(巴人)이다. 한국 최초의 서사시 '국경의 밤'으로 문단에 데뷔하여 향토적, 애국적 감정의 민요적 색채가 짙은 서정시를 발표하였다. 월간지 '삼천리', '삼천리문학'을 발간하여 한국 문학 발전에 기여하였다. 주요 작품으로는 '승천하는 청춘', '삼인시가집', '해당화'와 소설, 평론, 수필 등 다수가 있다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
여러 가지 발성법에 대해 알아보고 연습하기	· 바른 자세로 앉도록 한다. · 복식 호흡 방법에 대해 알아보고, 복식 호흡 연습을 한다. · 공명하는 방법을 생각해 보고, 울림이 있는 소리가 날 수 있도록 발성 연습을 한다. · 자연스러운 창법으로 목소리와 음질의 변화를 비교해 보고 노래 부르기에 적합한 소리를 찾는다. · 레가토와 스타카토 등 다양한 방법으로 발성한다.	· 자세를 바르게 하여 아름다운 소리가 나도록 한다
가사 음미하고 노래하기	· 1, 2절 가사를 읽고 분위기와 내용을 파악한다. · 1부 가락을 계이름과 가사로 부른다. · 다함께 2부 가락을 익힌다. · 제 9마디부터 시작되는 3부 가락을 익힌다.	· 각 성부의 음정을 정확하게 익히고 소리의 조화가 잘 이루어지도록 한다.
합창하기	· 자신의 음역에 맞도록 성부를 정해 파트 연습을 한다. · 화음의 아름다움을 느끼며 합창한다.	· 9마디부터 시작되는 3부 합창이 분명하게 시작되도록 한다.
악상 표현하기	· 나타냄말, 셈여림, 꾸밈음 등을 이해하고, 그 느낌을 표현한다. · 풍부한 발성으로 악상을 살려 곡의 느낌을 표현한다. · 당김음이 있는 부분을 파악하고, 엇 박의 느낌을 표현한다.	
악곡의 형식 파악하기	· 여린내기로 시작되는 A–B–A'의 세도막 형식을 이해한다. · 2부 합창 부분의 화성적인 구조와, 3부 합창에서 진행되는 대위법적 구조를 이해하고 차이점을 파악한다.	· 4마디씩 노래하며 악곡의 구조를 파악 한다.
전문 합창단의 합창곡 감상하기	· 전문 합창단이 부르는 곡을 감상하고, 느낌을 발표한다. · 봄을 소재로 한 합창곡이 어떤 곡이 있는지를 찾아 본다.	· '봄 처녀', '봄의 왈츠', '봄이 오면' 등

학습 정리 · 평가

모둠별로 파트를 정해 합창해 보고, 화음의 조화가 이루어졌는지 서로 평가해 보자.

• 발성법에 관해 이해하고, 자신의 음역에 맞는 성부를 정해 합창했는지 평가한다.
• 화음의 조화를 느끼며, 풍부한 발성으로 표현했는지 평가한다.
• 셈여림과 빠르기말, 꾸밈음의 표현을 바르게 했는지 평가한다.

참고 자료

1. 화성적 구조와 대위법적 구조

1) 화성적 구조(homophonic texture)

하나의 성부가 주된 가락을 담당하고 나머지 성부는 주 성부를 뒷받침하는 음악 형태이다. 바로크 음악 시대부터 작곡되기 시작하여 고전주의 음악 시대에 널리 사용되었다. 요즘 교과서에 나오는 대부분의 노래와 대중가요는 화성적 짜임새의 악곡이다.

2) 대위법적 구조(polyphonic texture)

주 선율에 대하여 새로운 가락을 어울리게 하는 양식이다. 합창의 경우 소프라노 가락과 알토의 가락이 각각 독립적인 움직임을 가지고 있다면 대위법적 짜임새의 악곡이라고 한다. 카논, 인벤션, 푸가 등이 대위법적 짜임새로 작곡되어진 악곡이다. 르네상스 시대와 바로크 시대의 음악에서 절정을 이루다가 고전주의 시대에서는 화성적 짜임새의 악곡에 밀리게 되었다.

2. 아름다운 목소리를 내기 위한 발성의 실제

1) 바른 자세

가슴을 펴고 상반신을 반듯하게 세운 후 발을 약간 벌려 몸의 중심을 잡아 편안한 자세로 안정되게 한다.

2) 복식 호흡법

호흡은 발성할 때 아주 중요하므로, 복식 호흡으로 꾸준히 습관화 되도록 단계적으로 훈련하여야 한다.

가. 척추를 곧게 하여 긴장을 풀고 바른 자세를 취한다.

나. 어깨를 뒤로 젖히고 자연스럽게 아래로 내리며 몸에 힘을 뺀다.

다. 하복부를 안쪽으로 당긴다.

라. 숨을 들이 마신다. 이 때 폐 속의 공기가 들어가며 횡격막을 팽창시킨다.

마. 숨을 멈춘다. 이 때는 공기가 폐 속에 가득 찬 상태이다.

바. 복부를 밀어붙이고, 골반과 둔부 근육을 수축하며, 숨결의 흐름을 안정되게 해 준 다음 노래를 부른다.

사. 프레이즈 단위로 숨을 쉰다. 프레이즈는 독자적인 의미를 지닌 하나의 구(句: 2~4마디)이다. 프레이즈를 바르게 파악하여 프레이즈가 끊어지는 일이 없도록 해야 한다.

아. 호흡 연습 사이에 몸을 부드럽게 움직이며 긴장을 풀어 주도록 한다.

3) 노래 부르기

숨을 들이 마신 후에는 숨을 멈추었다가 노래를 시작하여야 한다. 숨을 들이 마시자마자 곧 소리를 내기 시작하면 그 순간에 많은 양의 공기가 나가 버리기 때문에 잠시 숨을 멈추어야 악곡의 첫 소리 음정을 바르게 낼 수 있으며, 충분하고 안정된 호흡으로 노래를 할 수 있게 되는 것이다.

따라서 노래를 시작할 때마다 숨을 들이 마시고 횡격막이 팽창된 상태에서 숨을 잠깐 정지한 다음 노래를 시작하는 습관을 길러야 한다.

4) 공명(共鳴)

공명은 비강, 구강, 상인두부 등을 울림으로써 이루어지는데, 소리를 윤기 있고 생기 있게 만들어, 풍부하고 널리 울려 퍼지게 한다. 처음에는 두 눈의 중간쯤을 공명의 초점으로 하여 머리 전체로 확장하여 가는 것이 효과적이다. 공명 연습의 첫 단계는 허밍으로 하면 아주 효과적이다. 허밍은 입 속(구강)을 둥글게 벌린 후, 입술을 가볍게 다물고 구강과 비강을 울리며 소리 내는 것으로, 허밍을 연습한 다음에는 모음으로 발성 연습을 한다. 여성은 높은 음을 '아'로, 낮은 음은 '우'나 '이'발음으로 연습하는 것이 좋고, 남성은 그 반대가 효과적이다.

5) 발음

발음은 가사의 명확한 표현과 공명을 위하여 매우 중요하며 음질의 결정에 중요한 역할을 한다. 노래를 부를 때에는 입속을 되도록 넓고 둥글게 벌려 공기의 통로와 공명통이 커지도록 한다. 자음으로 시작될 때 입술은 빠르고 세차게 움직이도록 하고 모음은 되도록 길게 발음하며, 받침 자음은 모음이 끝나는 순간에 붙이도록 한다. 모음을 길게 하는 것은 공기의 통로를 되도록 크게 하여 노래의 흐름을 유연하게 하기 위한 것이다.

3. 합창 지도 시 주의할 점

1) 자세를 바르게 하며 가급적이면 일어선 자세에서 발성하는 것이 좋다.

2) 호흡법을 연습할 때는 한꺼번에 오랫동안 연습을 하지 말고, 합창단의 사정에 맞게 계획을 세워 무리가 되지 않도록 한다.

3) 발음법은 모음의 정확한 구사와 연결, 통일성에 유의한다.

4) 발성을 지속적으로 연습하며, 합창단의 수준에 맞는 발성법으로 10분 정도 연습하는 것이 좋다.

5) 발성 연습은 중간 음역에서 시작하여 높은 음으로 순차적으로 연습을 하며, 낮은 음까지 연습한다.

6) 발성 연습곡은 다양한 템포와 리듬, 조성 등으로 확대해 연습한다.

7) 합창할 때는 통일감 있는 소리로 화음이 이루어지도록 연습하는 것이 중요하다.

참고곡 님이 오시는지 CD A M

박문호 작사 · 김규환 작곡

악곡 해설

사장조, 4분의 4박자, Moderato(보통빠르기),
못갖춘마디로 시작되는 세도막 형식(A+A+B)

임을 기다리는 애절한 마음이 담겨 있는 가사에 서정성 짙은 선율로, 성악가뿐 아니라 일반인들도 즐겨 부르는 국민 애창 가곡 중 한 곡이다.

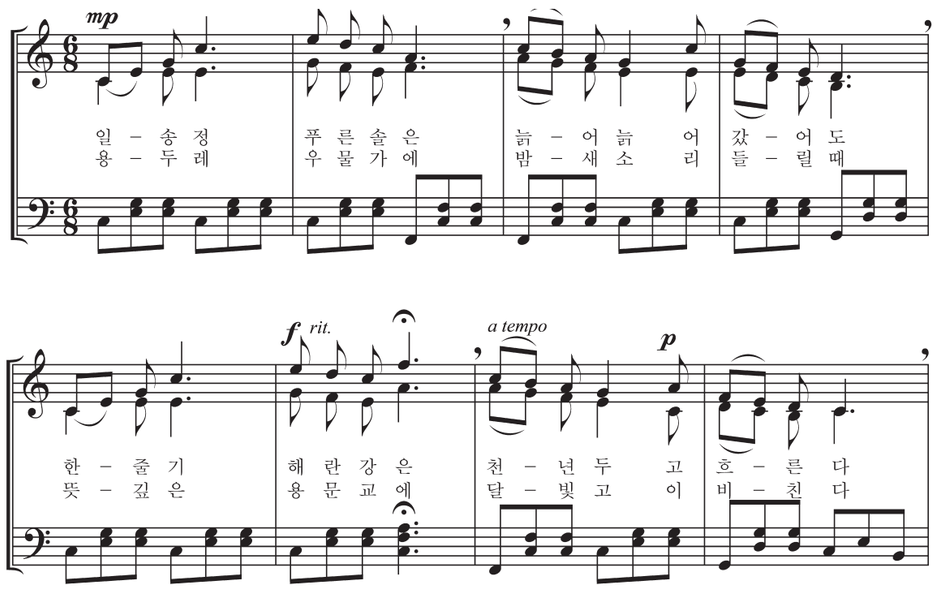
작곡 배경

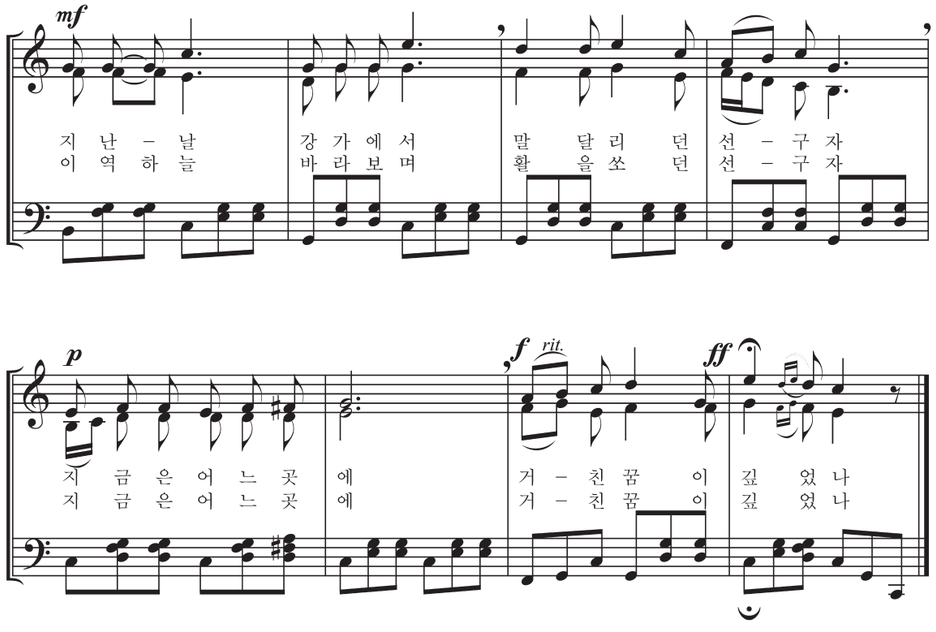
이 곡은 1966년 작곡자 김규환이 KBS합창단 상임지휘자로 근무할 당시 우연히 휴지통에 버려진 악보의 가사를 읽어보고 너무나 곱고 아름다운 가사가 마음에 들어서 작곡을 하였다고 한다. 그 버려진 악보는 KBS가 의뢰하여 작곡된 이흥렬 작곡, 박문호 작사의 '님이 오시는지' 라는 곡으로, 그 당시 담당자가 마음에 들지 않아 무시해 버린 곡이었다. 김규환씨가 작곡자의 입장에서 버려진 악보를 주어서 꼼꼼히 읽어보고, 가사에 매료되어 다시 작곡을 하여 지금의 곡이 탄생된 것이다. 작곡된 지 며칠 후 소프라노 황영금이 신작곡을 부탁하여 그 곡을 주었고, 그녀에 의해 초연되었으며 레코드에 취입하여 널리 알려지게 되었다. 간결하고 사랑스러우며 기다림과 그리운 마음 등이 잘 표현된 가사에 반복된 가락으로 친근감이 있고 쉽게 부를 수 있어서 대중에게 사랑을 받았다. 그 후 작사자인 박문호씨를 찾으려 노력했으나 이미 작고한 상태여서 한 번도 만나지 못했다고 한다.

선구자 CD A M

김동환 작사 · 김규환 작곡

힘차게 열정적으로





지도 목표

- 8분의 6박자 가락을 지휘의 변화에 맞추어 2부로 합창한다.
- 뛰어가기와 차례가기를 이해하고 악곡의 구조를 파악한다.

악곡 해설

다장조, 8분의 6박자, A(a+a')+B(b+c)의 두도막 형식

이 곡은 조국의 독립을 위해 일제에 항거하는 독립지사들의 기개를 푸른 소나무와 흐르는 강에 비유한 가사로서 장중하고 열정적인 가락으로 작곡되었다. 1933년에 만주에서 작곡한 곡으로, 조두남이 북간도 용정(龍井)의 여관에 머물고 있을 때 "동포 청년이 은밀히 찾아와 자신이 독립운동을 하는 밀사라고 하면서 건네준 시에 곡을 붙이게 됐다"는 말을 했다고 전해진다. 이렇듯 조국을 위해 한 몸을 던진 독립투사와의 만남을 담은 에피소드로 더욱 더 애국심이 유발되고, 전 국민의 사랑을 받았던 곡으로 1960년대에 한국인들이 가장 좋아하는 가곡으로 뽑혔던 곡이며, 1970~1980년대 학생 운동과 민주화 운동 시기 때 자주 애창되었다.

작곡 · 작사자

작곡자: 조두남(1912~1984)

피아니스트 겸 작곡가로 평양에서 태어났다. 6세 때 미국인 신부에게 작곡을 배우기 시작하여 11세 때 가곡 '옛 이야기'를 작곡하였고, 평양 숭실대학교를 수학한 뒤 만주, 용정 등지에서 주로 활동하다가 8.15 광복 이후 서울, 마산에서 활동하며 피아노 교육에 주력하며 많은 가곡을 남겼다. 주요 작품으로 가곡 '그리움', '제비', 피아노곡 '환상 무곡'등이 있다.

작사자: 윤해영(1909~1956)

함경북도 출생으로 용정에서 교사로 근무했다는 것 외에 신상에 대해서 알려져 있지 않다. 가곡 '선구자'가 항일 정신을 담은 노래로 알려져 이 노래의 작사가로 유명해졌다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
악곡 구조 이해하기	· '선구자'가 작곡되어진 시대적 배경을 이해하고, 우리 국민에게 끼친 영향이 무엇인지를 이야기해 본다. · 음악을 통해 단결심과 애국심을 느낀 음악이 어떤 음악인지 발표한다. · 8분의 6박자의 리듬과 셈여림을 이해하고, 8분의 6박자로 노래할 때와 2박자로 노래할 때의 차이점이 무엇인지를 비교해 본다. · 악곡의 구조를 파악해 본다.	· 단결심과 애국심을 느끼게 하는 음악에 대해 생각해 보게 한다. (애국가, 교가, 군가, 반가 등) · ♩.를 한 박으로 하여 한 마디가 2박이 되도록 읽어 보게 한다.
가사 이해 및 계이름으로 부르기	· 가사를 읽어 보고 가사에 담긴 의미가 무엇인지 내용을 파악한다. · 주요 리듬을 파악해 보고 계이름으로 부른다.	

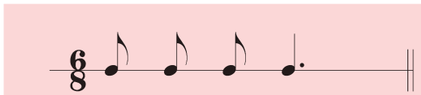
가사의 내용을 생각하며 노래하기	· 가사의 의미와 악곡의 특징을 잘 살려 노래 부른다. · 페르마타가 나오는 프레이즈를 긴 호흡으로 노래 부른다.	
합창하기	· 2부 가락 익히기 · 화음의 아름다움을 느끼며 2부 합창한다.	
악상 기호와 꾸밈음 표현하기	· 부분적인 빠르기말과 셈여림, 꾸밈음의 조화가 잘 이루어지도록 섬세하게 표현한다. · 풍부한 발성으로, 힘차고 열정적인 감정으로 부른다.	· rit (리타르단도) 점점 느리게 · a tempo (아템포) 본디 빠르기로 · 𝄐(페르마타) 2~3배 늘여서
지휘하기	· '조금 느리게' 부를 때는 6박자로 지휘해 보고, '조금 빠르게' 부를 때는 2박자로 지휘해 본다. · 6박자로 지휘할 때와 2박자로 지휘할 때의 차이점이 무엇이고 느낌이 어떻게 다른지 발표해 본다.	· 빠르기에 따라 지휘법이 다르게 적용 된다

학습 정리 · 평가

1. 친구들의 노래를 들어 보고 꾸밈음과 악상이 어떻게 표현되었는지 평가해 보자.

• 창의적으로 개성 있고 다양하게 표현해 본다.

2. 제재곡에서 다음 리듬은 몇 번 반복되는가 ?



9번 사용되었다

참고 자료

1. 빠르기 말

Largo	Lento	Adagio	Andante	Andantino
라르고	렌토	아다지오	안단테	안단티노
매우 느리게			느리게	조금 느리게
Moderato	**Allegretto**	**Allegro**	**Vivace**	**Presto**
모데라토	알레그레토	알레그로	비바체	프레스토
보통 빠르게	조금 빠르게	빠르게	매우 빠르게	

2. 부분적인 빠르기말

accel (accelerando)	a tempo	rit (ritardando)	rall (rallentando)	Tempo 1	sostenuto	ad libitum
아첼레란도	아 템포	리타르단도	랄렌탄도	템포 프리모	소스테누토	아드 리비툼
점점 빠르게	본디 빠르기로	점점 느리게	점점 느리게	처음 빠르기로	음을 끌어서	자유롭게

3. 셈여림표

pp	p	mp	mf	f	ff
피아니시모	피아노	메조피아노	메조포르테	포르테	포르티시모
매우 여리게	여리게	조금 여리게	조금 세게	세게	매우 세게

cresc (crescendo)	decresc (decrescendo)	dim (diminuendo)	sf, sfz	>	fp
크레센도	데크레센도	디미누엔도	스포르찬도	악센트	포르테피아노
점점 세게	점점 여리게	점점 여리게	그 음만 특히 세게	그 음만 특히 세게	세게 곧 여리게

4. 나타내는 말

Agitato	Amabile	Animato	Appassionato	Brillante	Cantabile	Con brio
아지타토	아마빌레	아니마토	아파시오나토	브릴란테	칸타빌레	콘 브리오
성급하게	사랑스럽게	생기 있게	열정적으로	화려하게	노래하듯이	싱싱하게

con moto	dolce	espressivo	maestoso	marcato	tranquillo	un poco
콘 모토	돌체	에스프레시보	마에스토소	마르카토	트란퀼로	운 포코
생생하게	부드럽게	표정을 살려서	장엄하게	힘을 주어 똑똑하게	고요하게	조금씩

5. 덧붙여 쓰는 말

alla	assai	con	molto	piu	poco	sempre
알라	아사이	콘	몰토	피우	포코	셈프레
~풍으로	매우	매우	매우, 아주	더욱더	조금씩	항상 계속해서

참고곡 강 건너 봄이 오듯 CD A M

송길자 작사 · 임긍수 작곡

악곡 해설

내림가장조–내림마장조–내림가장조 4분의 4박자

(A+B+A'+A+B+A")의 못갖춘마디로 시작되는 겹세도막 형식

이 곡은 1992년 KBS 신작 가곡 위촉 곡으로 시조 시인 송길자의 시에 곡을 붙여 작곡되었다. 화사하면서도 강렬한 느낌을 담고 있으며, 모든 이에게 희망을 주는 깊이 있는 시와 음악이 조화를 이룬다. 2000년대 중반 이후로 각종 음악회에서 가장 많이 불리는 가곡으로 서울 국제 음악 콩쿨에 지정곡이 되기도 했고, 대중 매체를 통해 자동차 CF에도 등장, 2013년 2월 박근혜 대통령 취임 축하 음악회에서도 불렸던 곡이다.

작곡 · 작사자

작곡자: 임긍수

충남 출생, 서울대학교 음악대학 작곡과를 졸업하고 단국대학교 대학원을 졸업하였다. 미국 조지아 주립대 교환 교수로 있으며 KBS 신작 가곡 위촉으로 '강 건너 봄이 오듯' 등 10여 편의 가곡을 발표하고 두 차례의 작곡 발표회를 개최하였다.

작사자: 송길자 (1942~)

경기도 여주 출생으로 시인이다. 시집으로 '강 건너 봄이 오듯', '달팽이 노래'가 있다.

참고 자료

1. 조바꿈과 조옮김

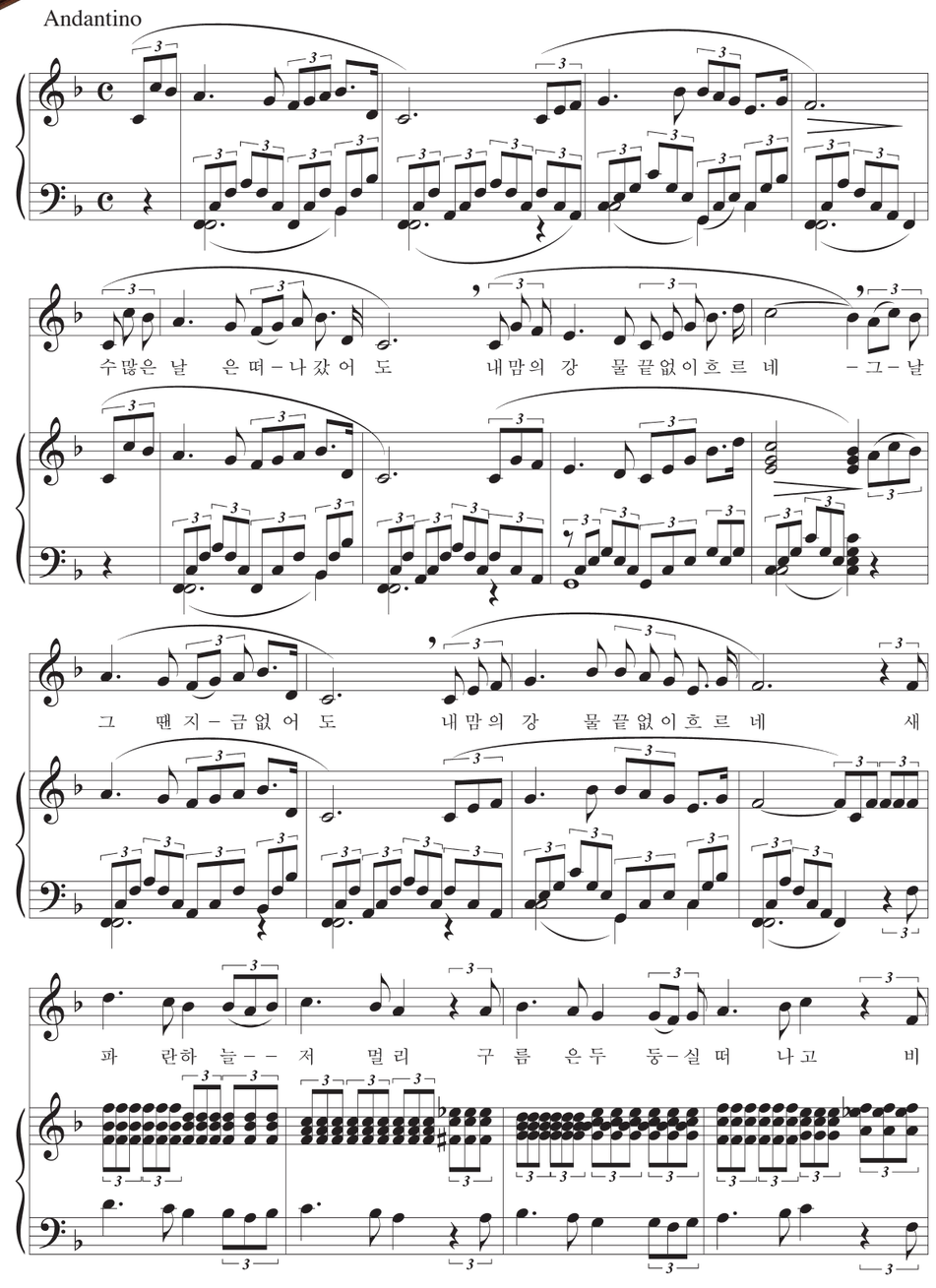
조바꿈	악곡의 내용에 변화나 표현력을 더하기 위해 악곡 도중에 조성이 다른 조성으로 바뀌는 것으로 관계조를 통하여 조바꿈을 한다. 조바꿈은 악곡에 따라서 임시표를 사용하거나 조표 자체를 바꾸어서 나타내기도 한다.
조옮김	악곡의 음들이 높거나 낮아서 노래를 부르거나 악기 연주 시 전체적으로 다른 조성으로 올리거나 내리는 것

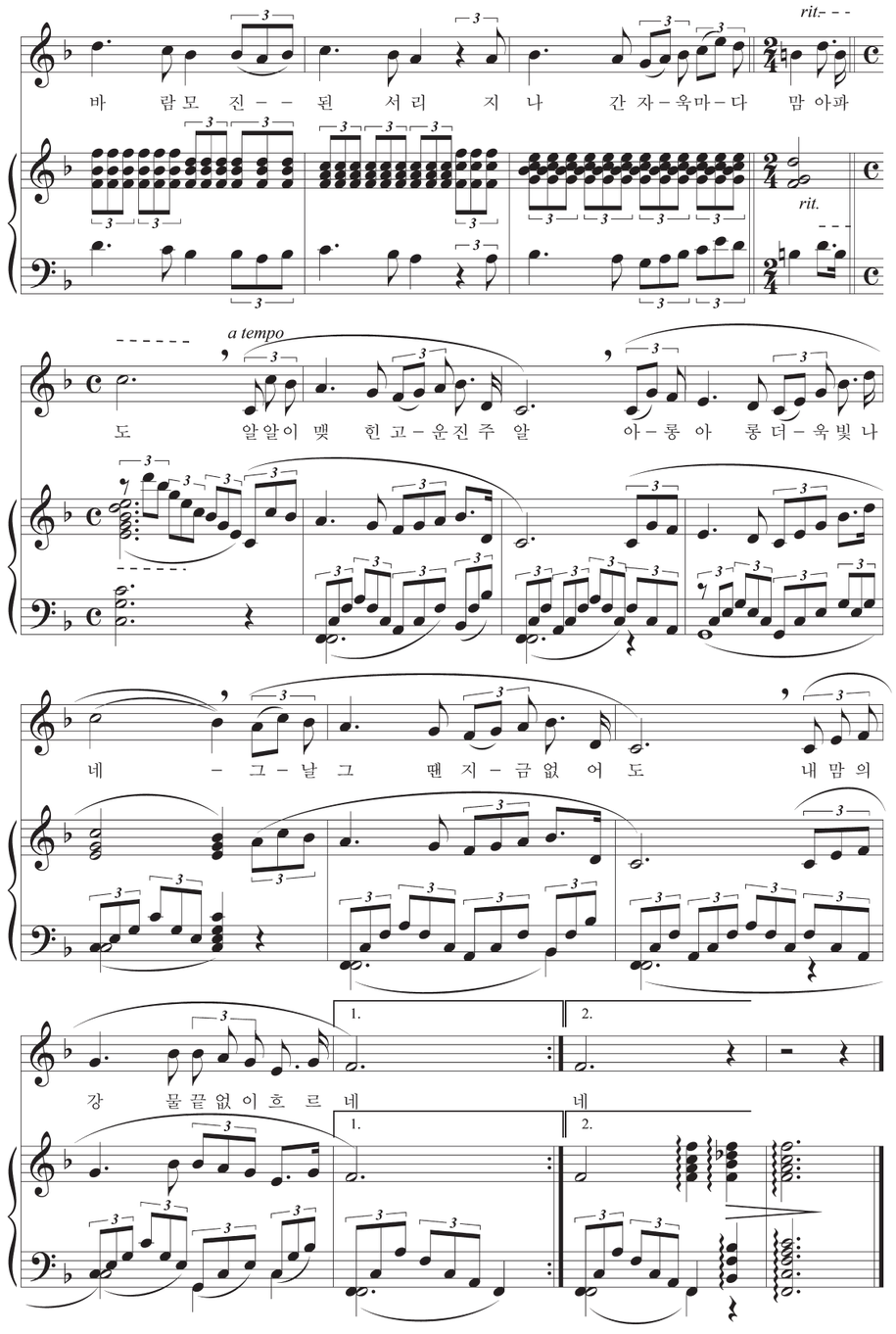
2. 관계조

관계조	나란한 조	같은 조표를 사용하는 장조와 단조를 말하며, 으뜸음끼리는 단3도 차이가 난다.
	같은으뜸음조	으뜸음이 같은 장조와 단조
	딸림음조	원조의 으뜸음에서 완전 5도 위의 음을 으뜸음으로 하는 조
	버금딸림음조	원조의 으뜸음에서 완전 4도 위의 음을 으뜸음으로 하는 조

내 맘의 강물 CD A M

이수인 작사 · 작곡





지도 목표

- 변박자, 셋잇단음표, 점음표 등의 리듬을 이해하고 바르게 표현한다.
- 변박되는 부분의 악상과 프레이즈 연결을 자연스럽게 표현한다.

악곡 해설

바장조, 4분의 4박자/ 4분의 2박/ 4분의 4박자로 변박자됨,
Andantino(조금 느리게), A(a+a')–B(b+b')–A(a+a')의 세도막 형식

1980년대 초반에 작곡된 작품으로 아름다운 노랫말과 셋잇단음표, 점음표 리듬의 반복으로 선율 진행이 마치 강물이 흐르는 것 같은 느낌이 드는 서정적인 곡이다. 1990년 후반 KBS FM 라디오 방송 신작 가곡에 소개된 이후 널리 알려져 많은 사랑을 받고 있다.

작곡 · 작사자

이수인(1939~)

경남 마산 출생, 1961년 서라벌예술대 작곡과를 졸업하고 마산 제일여고와 숭의여전에 재직하였으며 1967년부터 KBS 어린이합창단 지휘자와 단장으로 우리나라 합창 발전에 많은 기여를 하였다. 주요 작품으로 가곡 '별', '고향의 노래', '석굴암', 동요 '둥글게 둥글게', '앞으로 앞으로' 등이 있다.

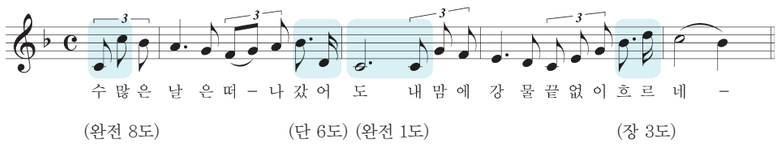
학습 지도안

	학습 활동	지도상 유의점
악곡 구성 파악하기	· 조성, 박자, 빠르기, 작곡가 등 악곡 구성을 파악한다.	
가사 의미 파악하기	· 가사를 읽으며 의미를 파악하고, 노래의 느낌을 생각한다. · 못갖춘마디로 시작되는 셋잇단음표와 점음표 등의 리듬을 익힌다. · 리듬에 맞춰 가사를 읽는다. 	· 먼저 셋잇단음 리듬 연습을 한 다음 가사를 리듬에 맞게 읽도록 한다.
노래 부르기	· 가락의 도약과 순차 진행이 반복되는 특성을 파악하고, 바장조의 계이름으로 익힌다. · 곡의 분위기를 살려서 가락에 맞게 노래한다. · 4분의 2박자로 변박된 박자에 유의하여 노래한다.	· 여린내기로 시작하도록 한다. · 8도로 도약되는 음정을 정확하게 소리내도록 한다.
악상 표현하기	· 가사의 내용을 생각하며 Andantino(조금 느리게)의 빠르기로 변박자된 부분의 rit와 tempo의 악상을 표현하며 노래 부른다. · 도돌이표를 적용하여 처음부터 다시 반복하여 부른 후 마지막 마침 부분을 창의적으로 표현한다.	· 변박자 된 부분에서 rit를 적용하여 고음을 더 길게 끌어 주도록 한다.
악곡 형식 이해하기	· 4마디 작은 악절 단위로 노래를 부르며 악곡의 형식을 파악한다.	· 마디 수를 세어 보고, 변박으로 인해 B부분의 마디 수가 확대되었음을 확인시킨다.

비교 감상하기	· 성악가가 부른 곡과 친구들이 부른 노래를 감상하고, 가사와 악상 표현이 어떻게 다른지 서로 평해 본다.	

학습 정리 · 평가

아래에 표시한 부분의 음정 도수를 알아보자.



참고 자료

1. 악곡의 구성 요소와 형식

- 동기: 악곡 구성 요소의 가장 작은 단위이며, 보통 2마디로 이루어진다.
- 작은악절: 2개의 동기로 이루어진다.
- 큰악절: 2개의 작은악절로 이루어진다.

2. 노래의 형식

- 한도막 형식: 큰악절 1개로 이루어진 형식(8마디)
- 두도막 형식: 큰악절 2개로 이루어진 형식(16마디)
- 세도막 형식: 큰악절 3개로 이루어진 형식(24마디)
- 작은 세도막 형식: 작은악절 3개로 이루어진 형식(12마디)

참고곡 나의 사랑 독도야 CD A M

임긍수 작사 · 작곡

악곡 해설

바장조, 4분의 4박자

내레이션으로 시작되는 독특함과 독도를 사랑하는 마음이 듬뿍 담긴 시가 가락과 함께 어우러져 애국심이 솟구치게 되는 곡이다. 작곡가는 우리나라에는 많은 섬이 있지만 독도의 존재가 매우 중요하기 때문에 빼앗길 수 없고, 특히 소중하고 사랑하는 섬이라는 생각이 들어서 이 곡을 작곡하게 되었다고 한다.

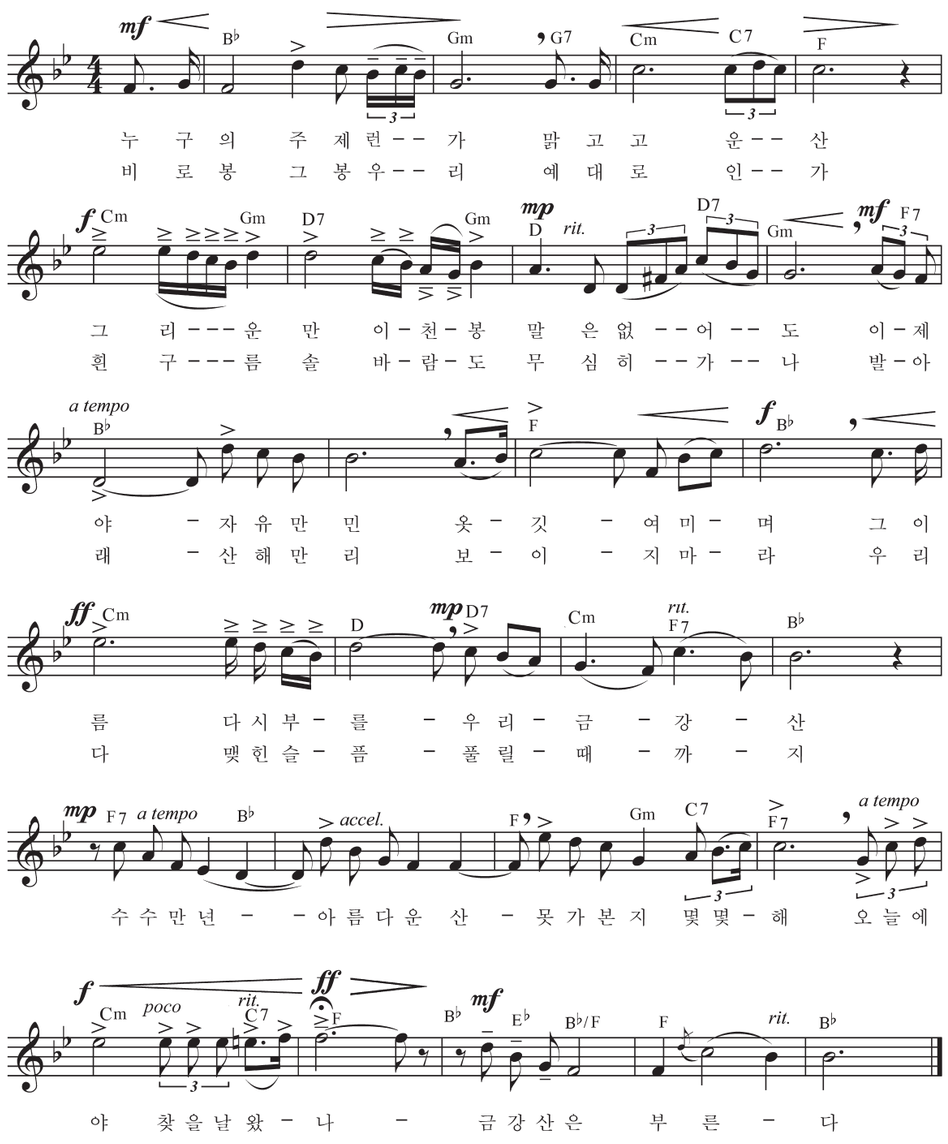
참고 자료

독도는 우리나라 영토로 천연기념물 제336호로 지정되어 보호받고 있다. 생물의 기원과 분포를 연구할 수 있는 생물 지리학적으로 중요한 도서로 해저 약 2000m에서 솟은 용암이 굳어져 형성된 화산섬으로, 울릉도에서 동남쪽으로 87.4km에 위치하고, 동도와 서도로 불리는 2개의 큰 섬과 주위에 있는 89개의 부속 섬으로 구성되어있다. 기후는 난류의 영향을 많이 받는 전형적인 해양성 기후로 비교적 온난한 편이며 바람과 안개가 잦고, 연중 85%가 흐리거나 눈 · 비가 내려 비교적 습하며 폭설이 많이 내리는 것이 특징이다.

그리운 금강산 CD A M

한상억 작사 · 최영섭 작곡

Moderato cantabile



지도 목표

• 통일을 기원하며 풍부한 감정으로 노래한다.
• 리듬과 악상을 바르게 표현하여 악곡의 특징을 잘 표현한다.

악곡 해설

내림나장조, 4분의 4박자, 못갖춘마디로 시작되는 A(a+b)+B(c+d)+C(e+f)의 세도막 형식

남북 분단의 현실에서 가고 싶어도 갈 수 없었던 북녘 산하에 있는 금강산의 절경과 통일을 염원하는 간절한 마음이 담겨 있는 가사와 아름다운 선율로 전 국민에게 널리 애창되고 있는 곡이다. KBS 방송국에서는 조국 강산을 주제로 한 곡을 한상억과 최영섭에게 의뢰하여, 11곡으로 된 칸타타 '아름다운 내 강산'이 탄생되었고 '그리운 금강산'은 그 중의 한 곡이다.

작곡 · 작사자

작곡자: 최영섭(1929~)

인천 출생, 작곡가 겸 지휘자 서울대학교 작곡과 졸업, 한양대학교 재직, 한국작곡가회 명예회장, 인천 애협교향악단 상임 지휘자. 주요 작품으로는 '추억', '모란이 피기까지는' 외 100여곡의 가곡을 작곡하였다.

작사자: 한상억(1915~1992)

시인, 인천 강화 출생, 1946년 '시와 산문' 동인으로 활동했고, 1956년 "자유문학"에 시 '평행선', '네거리에서' 등이 추천되어 문단에 데뷔하였다. 전국문화단체총연합회 중앙위원, 한국문화예술인총연합회 경기도 지부장, "경기매일신문" 논설위원 등을 역임하였다. 주요 작품으로는 '대립', '강', '아침' 등이 있으며 시집으로 "평행선의 대결"이 있다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
가사의 뜻 음미하기	· 가사를 읽으며 금강산의 아름다운 경치를 상상해 본다. · 가사의 내용을 생각하며 통일을 염원하는 마음을 갖는다.	· 통일교육과 연계하여 지도한다.
리듬 익히기	· 점음표, 셋잇단음표 등의 주요 리듬을 익힌다. · 리듬에 가사를 붙여 읽는다. 	· 16분음표의 셋잇단음과 8분음표의 셋잇단음 박자에 유의한다.
조성을 이해하고 가사로 부르기	· 내림나장조의 음계를 익히고 계이름으로 부른다. · 가사의 내용을 음미하며 노래 부른다. · 첫째 단의 도약음정과 둘째 단의 16분 음표로 순차 진행되는 부분의 가사를 명확하게 부른다.	· 둘째 단의 가사 '그리---운' 부분이 미끄러지지 않도록 한다.
악상 표현하기	· 보통빠르기로 노래하듯이 곡의 분위기를 살려서 부른다. · 금강산의 절경을 상상하며 풍부한 발성으로 노래 부른다. · 악센트와 테누토, 나타냄 말, 셈여림 등 악상을 바르게 표현한다. · 악곡의 절정 부분에서 빠르기의 변화와 셈여림의 변화에 유의해 노래한다.	· 악센트와 테누토가 있는 음의 길이는 충분히 내도록한다.
악곡 형식을 이해하기	· A(a+b)–B(c+d)–A(e+f)의 세도막 형식을 파악해 본다. · 가사를 외워서 부른다.	· 작은악절 단위로 노래를 불러 본다.
비교 음악 감상하기	· 우리나라의 아름다운 자연을 노래한 악곡을 찾아 보고 감상한다. · 통일을 앞당기기 위해 할 수 있는 일들에 대해 생각해 본다.	· 자연을 잘 보존할 수 있도록 지도한다.

학습 정리 · 평가

1. 제재곡을 외워서 풍부한 감정으로 불러 보자.

2. 제재곡에 사용된 빠르기와 셈여림의 뜻을 적어 보자.

moderato	보통 빠르게	a tempo	본디 빠르기로
cantabile	노래하듯이	accel.	점점 빠르게
poco rit.	조금씩 점점 느리게	>	그 음만 특히 세게

참고곡 10월의 어느 멋진 날에 CD A M

한경혜 작사 · 롤프 러브랜드 작곡

악곡 해설

내림나장조, 8분의 6박자, Moderato(보통 빠르게)
A(a+a')–B(b+b')의 못갖춘마디로 시작되는 확대된 두도막 형식

원곡은 1995년에 발표한 1집 "Song from a secret garden"에 수록된 연주곡으로 'seranade to spring(봄을 향한 세레나데)' 이다. '10월의 어느 멋진 날에'라는 제목 때문에 우리나라에서는 가을에 더 많이 사랑받고 있는 곡이다.

작곡 · 작사자

작곡자: 롤프 러브랜드 (1955~)

노르웨이 출신 작곡가로 1995년에 아일랜드 태생의 바이올리니스트 Fionnula Sherry와 Secret Garden을 결성하였다. 북유럽의 자연과 같이 청량감과 안식을 주는 편안하고 아름다운 곡들을 많이 작곡했다.

작사자: 한경혜

서울예전 문예창작과 졸업, KBS 드라마 '종합병원'의 주제곡 '혼자만의 사랑'으로 데뷔하여 '아름다운 구속'으로 SBS 가요 최고 작사상을 수상, 기획사의 의뢰로 호주에서이 곡을 작사하였다고 한다.

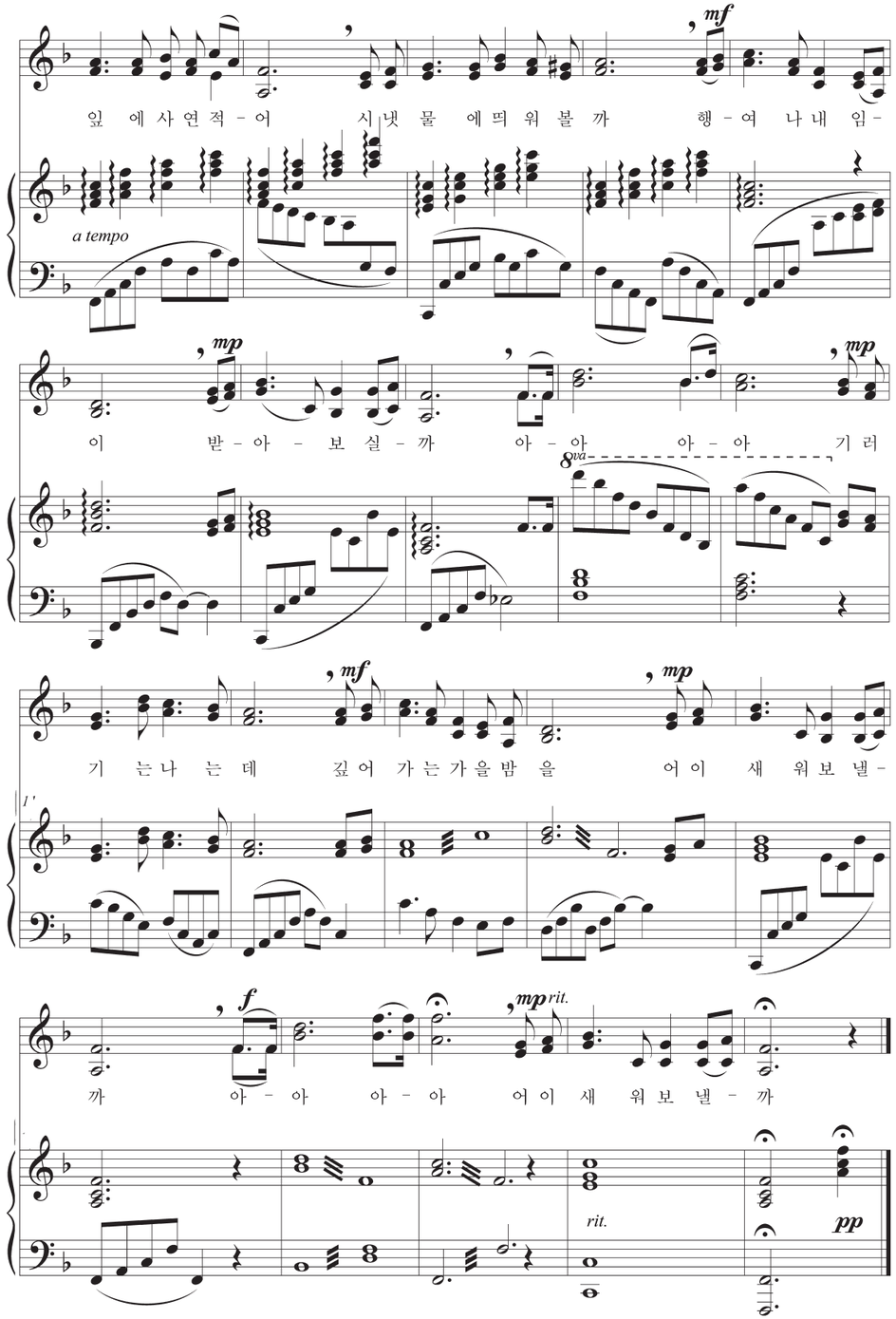
추심 CD A M

정태준 작사 · 작곡

Moderato

mp
가 을 이오는소 - 리 어디 에 서오 는걸 까 귀기
울 여들 어보 니 내맘 에 서오 는소 리 아 -
아 아 - 아 잎은 떨 어지 는 데 귀뚜
라 미우는밤 을 어이 새 워보 낼 - 까 지는

mf
mp
mf
mp
mf
8va
rit.
rit.



지도 목표

- 여린내기로 구성된 악곡의 특징을 살려 가을 분위기를 느끼며 노래한다.
- 가사와 가락, 화음의 아름다움을 느끼며 2부 합창한다.

악곡 해설

바장조, 4분의 4박자, Moderato(보통 빠르게)

못갖춘마디로 시작되는 벗어난 겹두도막 형식(A+B+A'+B')

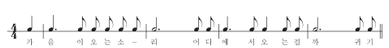
추심(秋心)이라는 곡명에서 느껴지듯이 임을 그리워하는 아련함과 쓸쓸함이 느껴지는 가사, 움직임이 큰 가락의 선율과 반주의 단순한 화음 진행이 조화를 이루며 사색의 계절인 가을의 정취가 표현된 서정적인 곡이다. 작곡자가 제천 봉양중학교 재직 시절, 통근하던 기차 안에서 충주 삼탄의 남한강변을 바라보다 아름다운 시상과 악상이 떠올라 단숨에 작곡하였다고 한다.

작곡 · 작사자

정태준(1944~)

충북 충주 출생으로 청주교대와 경희대를 졸업 후, 충주여고 등에 재직하였다. '시와 음악의 만남'이라는 주제로 지속적인 창작 활동을 하며, 가곡집 "추심"을 발표하였다. 주요 작품으로는 시집 "몽산포 가는 길" 외 대표 가곡으로는 '논개', '모란이 피기까지는', '국화 옆에서'와 부친 정호승의 시에 곡을 붙인 '모밀꽃' 등이 있다.

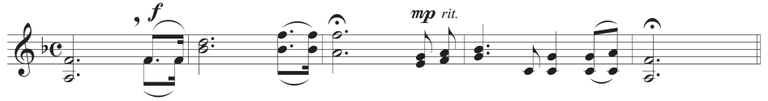
학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
가사의 의미 파악하기	· 가사를 읽어 보고 가사에서 전해지는 노래의 느낌을 생각한다. · 리듬에 맞춰 가사를 읽는다. 	· 가사를 읽으며 가을의 정취를 상상해 본다.
가사로 부르기	· 바장조의 음계를 이해하고 계이름으로 익힌다. · 가사 내용을 생각하며 가락에 맞게 노래 부른다. · 1부와 2부의 각 성부를 충분히 익힌다.	· 임시표가 붙은 음을 바르게 표현하도록 한다.
악상을 살려서 2부로 합창하기	· Moderato(보통 빠르게)로, 셈여림, rit(점점느리게) 등의 악상을 잘 표현하여 곡의 분위기를 살려서 노래 부른다. · 풍부한 발성으로 화음의 아름다움을 느끼며 2부로 합창한다.	
악곡 형식 이해하기	· 마디 수를 세어 보고, A+B+A'+B'로 짜여진 벗어난 겹두도막 형식을 파악한다.	· 마지막 악절 B' 부분에 4마디 종지부가 추가되어 확대되었다.
가을과 관련된 악곡 감상하기	· 이흥렬 작곡 '코스모스를 노래함', 나운영 작곡 '아 가을인가' 등 가을과 관련된 악곡들을 찾아보고 감상해 본다.	

참고 자료

1. 제재곡 첫 작은악절의 리듬을 적어 보자.

2. 다음 가락에 어울리는 화음을 적어 보자.



(I) (IV) (I) (V7) (I)

변화표

기호	읽기	뜻
♯	올림표(scharp)	반음 올림표
♭	내림표(flat)	반음 내림표
♮	제자리표(natural)	제자리표

참고곡 고향의 노래 CD AM

김재호 작사 · 이수인 작곡

악곡 해설

내림나장조, 4분의 4박자, (A+B+C)의 세도막 형식으로 마지막 C부분이 7마디

눈 내린 겨울 풍경과 고향의 그리움이 담겨진 소박한 가사와 아련함이 느껴지는 선율로 '내 마음의 강물'의 이수인이 작곡하였다. 고향이라는 단어가 들어가는 노래 가사는 아련한 추억과 그리움이 있기 때문에 언제 들어도 정겨움이 있다. 악상을 살려서 노래 부르면 우리나라 가곡의 아름다움을 느낄 수 있는 곡이다.

참고 자료

계절의 정경을 표현하는 한국 가곡

봄	봄이 오면(김동환 작사, 김동진 작곡), 봄 처녀(이은상 작사, 홍난파 작곡), 4월의 노래(박목월 작사, 김순애 작곡), 강이 풀리면(김동환 작사, 서동석 작곡), 강 건너 봄이 오듯(송길자 작사, 임긍수 작곡), 남촌(김동환 작사, 김규환 작곡), 봄맞이 노래(박영원 작사, 이종록 작곡)
여름	여름산(최재형 작사, 이수인 작곡), 피아골 한여름 밤(송문헌 작사, 이충자 작곡), 서들비(임승천 작사, 김대웅 작곡)
가을	가을 맑은 날(정완영 작사, 오흥주 작곡), 가을 풍경(한은숙 작사, 박이제 작곡), 가을 저녁의 시(김춘수 작사, 이상근 작곡), 가을 빛깔(이원길 작사, 김규태 작곡)
겨울	겨울 나무(임승천 작사, 김광자 작곡), 겨울 바다(김남조 작사, 우동히 작곡), 눈(김효근 작사, 작곡), 겨울 산길에서(이해인 작사, 정애련 작곡), 눈 내린 마을(박수진 작사, 김애경 작곡),

참고곡 눈 CD A M

김효근 작사 · 작곡

악곡 해설

내림가장조, 4분의 4박자, Andante espressivo(감정을 가지고 느리게),
못갖춘마디로 시작되는 겹세도막 형식(A+A'+B+A"+C+A"')

이 곡은 1981년 MBC 대학 가곡제에서 대상을 받은 곡으로 '아트 팝(예술성이 높은 대중음악)'이라는 장르로 작곡하여 대중 가수들에 의해 많이 불려졌다.

작사 · 작곡자

김효근(1960~)

서울출생, 피츠버그대학교 경영대학원 경영학 박사, 이화여자대학교 경영학과 교수, 경영학과 재학중이었던 1981년에 제1회 MBC 대학가곡제에서 '눈'으로 대상을 받았다. 주요 작품으로는 '내 영혼 바람되어(A Thousand Winds)' 가 있다.

참고곡 희망으로 CD A M

양성우 작사 · 한지영 작곡

악곡 해설

라장조, 4분의 4박자, Moderato(보통 빠르기)

현실 사회에서 힘들어하는 젊은이들에게, 희망을 가지고 그들의 꿈을 이루도록 염원하는 마음이 잘 전해지는 곡이다.

작곡자

한지영

청주 출생, 경희대학교 음악대학 작곡과 졸업, 현재 청주대학교 출강, 한국작곡가회 이사, 한국동요문화협회 부대표, 주요 작품 '클래식 공감', '한지영 동요', '한지영 유치원 동요', '한지영의 가곡이야기' 등이 있다.

참고 자료

1. 예술 가곡

예술 가곡은 시가 지닌 내용과 분위기를 음악적 내용과 융합시킨 성악곡으로 독일을 중심으로 발달하였다. 독일의 예술 가곡을 리트(Lied)라고 하며, 멜로디보다는 가사를 통해 메시지를 전달하는 경향이 강하다. 때문에 가곡은 다른 음악들과는 달리 목소리를 통해 가사에 숨겨진 감정과 생각, 그리고 극적인 표현을 해야 하므로 풍부한 표현력과 상상력을 요구하는 음악이다. 슈베르트, 슈만 같은 작곡가들이 예술성 높은 가곡을 많이 작곡했던 낭만주의 시대부터 예술 가곡이 중요하게 자리를 잡았다.

2. 대중음악

대중음악이란 높은 수준을 요구하는 예술 음악이 아닌, 일반 대중이 쉽게 접근하고 이해할 수 있는 오락성과 상업성이 강한 여러 분야의 음악들을 말한다.

1) 칸초네(Canzone)

칸초네는 원래 이탈리아 가곡을 뜻했지만, 지금은 주로 이탈리아의 대중가요를 가리킨다. 나폴리 가요제나 산레모 가요제 등에서 매년 새로운 곡들이 발표되고 있다. 나폴리의 음악제에서 '오 솔레미오', '돌아오라 소렌토로' 등의 명곡이 나왔다.

2) 샹송(Chanson)

프랑스의 대중음악으로, 프랑스인의 기호를 살리고, 서정적인 것, 인생의 갖가지 애환을 노래한 것, 풍자나 저항의 내용을 담은 것 등 여러 가지 종류가 많으나 그 대부분은 설화나 극적인 성격을 지니며, 이야기하듯 노래하는 것이 특징이다.

3) 재즈(Jazz)

19세기 말 미국 남부 흑인들 사이에서 나타난 음악으로, 당김음에 의한 다양한 리듬과 즉흥 연주에 의한 연주자의 개성이 강하게 나타난 음악이다. 20세기 중반부터 리듬 앤드 블루스(Rhythm and Blues), 록큰롤(Rock and Roll)등 재즈의 변형된 형태가 인기를 끌면서 다른 대중음악에 큰 영향을 끼쳤다.

3. 음악의 구성요소

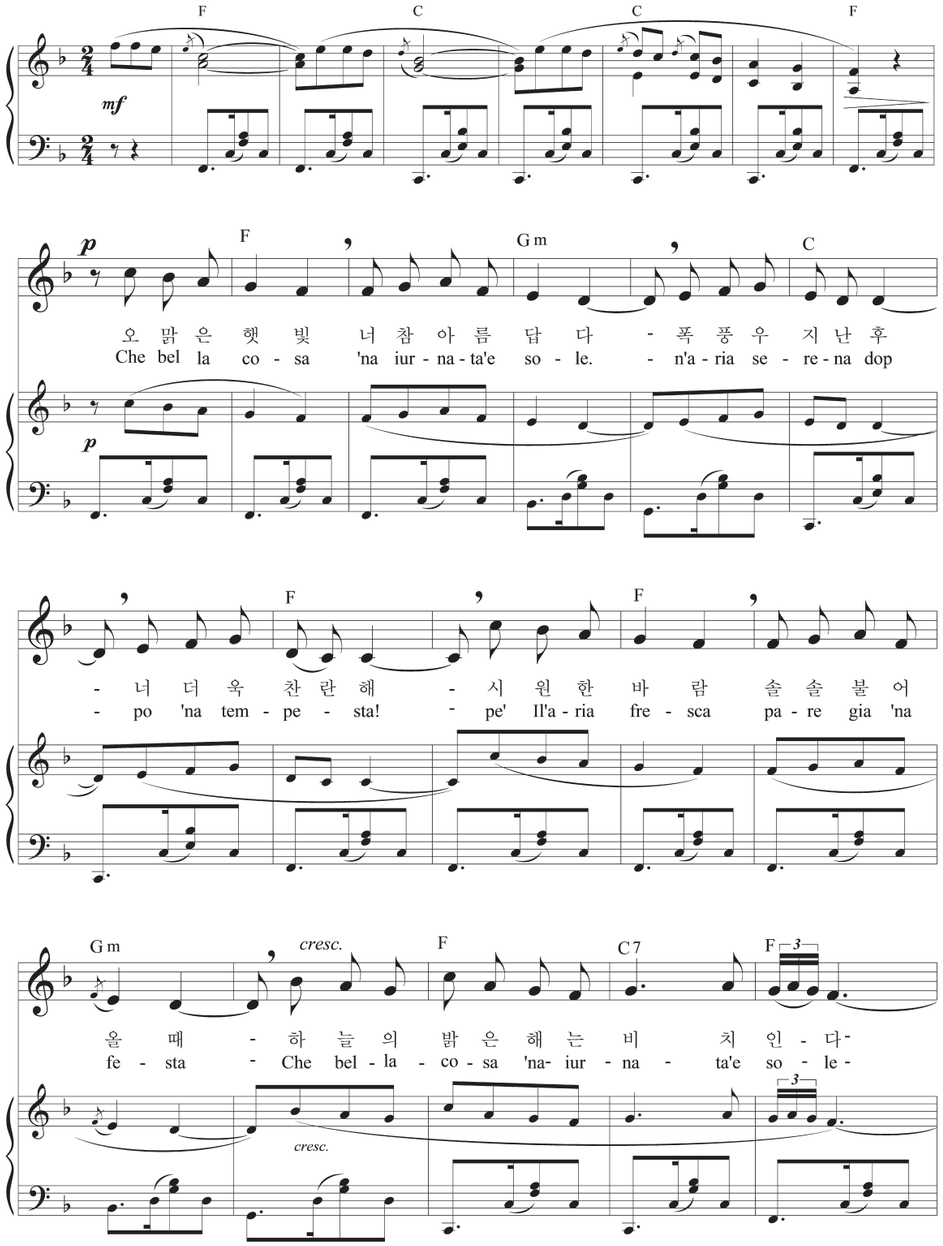
음악은 음(音)을 재료로 하여 시간의 흐름 속에 이를 의도적으로 조직, 배합함으로써 사람의 생각이나 느낌을 표현하는 예술이다. 회화나 조각이 공간적인 예술인데 반해 음악은 음을 소재로 하는 시간적인 예술이라 할 수 있다. 사람이 표현할 수 있는 수많은 음 중에서 어떤 음을 선정하여 어떠한 의도를 어떻게 조직하고 배합하느냐에 따라 그 예술성이 결정된다.

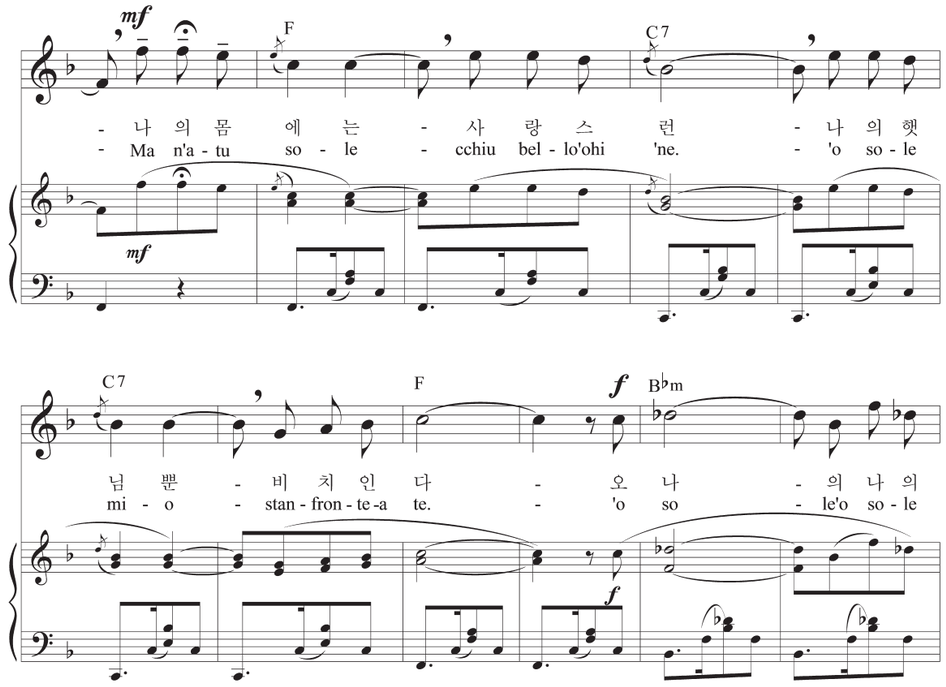
리듬	긴 음과 짧은 음의 흐름으로 셈여림이 있음.
가락	리듬이 있는 음의 높고 낮은 흐름
화성	여러 개의 음이 동시에 울리는 화음의 흐름
형식	음악의 구조를 이루고 있는 방식
음색	재료에 의한 소리의 변화로 음원의 크기, 모양을 뜻함.
빠르기	악곡의 빠른 정도
셈여림	소리의 크고 작은 정도

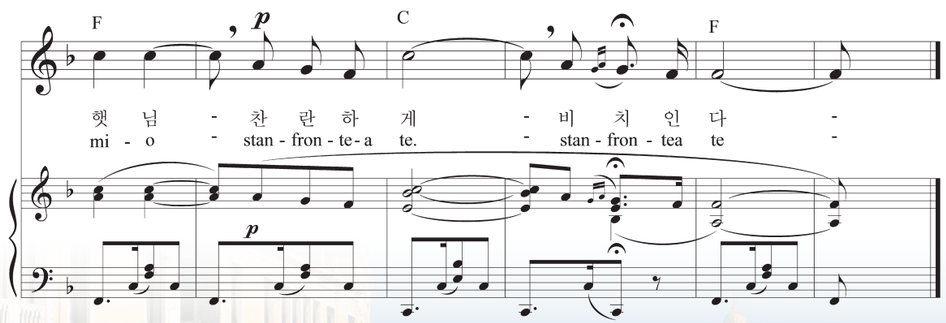
오! 나의 태양 (O sole mio) CD A 원 M

역사자 미상 · E . 카푸아 작곡

Andantino







지도 목표

• 하바네라 리듬을 익히고, 칸초네의 특징을 표현한다.
• 이탈리아 어 발음을 익히고, 악상을 살려 풍부한 발성으로 노래한다.

악곡 해설

바장조, 4분의 2박자, Andantino(조금느리게), 겹두도막 형식(A+A'+B+C)

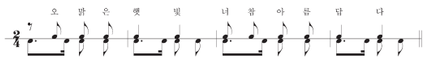
이 곡은 연인의 아름다움을 태양에 비유한 밝고 정열적인 가사와 지속적인 하바네라 리듬을 활용한 반주로 쿠바의 특징과 이탈리아적인 특징이 잘 표현된 노래이다. 1898년 이탈리아의 피에디그로타 가요제에서 우승하여 '돌아오라 소렌토로', '산타루치아' 등과 함께 이탈리아 칸초네를 대표하는 곡이 되었다.

작곡자

카푸아(Capua, E. D. 1865~1917)

나폴리 출생, 나폴리 음악원에서 공부한 후 카페, 소극장, 영화관 등에서 피아노 연주로 생계를 이어가며 칸초네를 작곡하였다. 작품으로는 '오! 나의 태양', '마리아 마리' 등이 있다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
악곡 구성 및 가사 이해하기	· 이탈리아 칸초네와 악곡에 관련된 자료들을 알아본다. · 가사를 읽으며 사랑하는 연인을 태양에 비유한 노래의 느낌을 생각한다.	· 자료를 스스로 찾아 보고 발표하도록 한다.
하바네라 리듬 익히기	 · 하바네라 리듬의 특성을 파악하고, 리듬을 연습한다. · 손뼉으로 하바네라 리듬을 치며 가사를 읽는다. 가사 읽기  손뼉치기(하바네라 리듬으로)	· 하바네라 리듬을 충분히 익힌 다음 가사를 읽도록 한다.
가사로 노래 부르기	· 가락의 특성을 파악하고, 바장조의 계이름으로 익힌다. · 가사의 내용을 생각하며 반주에 맞추어 노래한다. · 붙임줄, 셋잇단음표, 꾸밈음 등을 바르게 표현한다.	· 발성 시 벨칸토 창법으로 연습한다.
악상을 살려서 노래하기	· 절정 부분의 악상과 마지막 겹 앞꾸밈음을 창의적으로 표현한다. · 충분한 발성과 벨칸토 창법을 적용하여 곡의 분위기를 살려서 부른다.	· 꾸밈음, 테누토, 페르마타 등을 자유롭게 창의적으로 표현해 본다.
악곡 형식을 이해하기	· 마디 수를 세어 보고 악곡 형식을 파악해 본다.	
원어로 노래하기	· 성악가가 이탈리아 어로 부르는 곡을 감상한다. · 이탈리아 어 발음법을 익히고, 이탈리아 어로 노래한다.	
제재곡 감상하기	· 이탈리아의 대표적인 성악가가 부른 칸초네를 감상한다.	

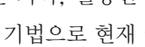
학습 정리 · 평가

1. 이탈리아의 대표적인 성악가 루치아노 파바로티, 플라시도 도밍고, 호세 카레라스가 부른 '오! 나의 태양'을 감상해 보고 느낌을 발표해 보자.

2. 두 모둠으로 나누어 한 모둠은 손뼉으로 반주 부분의 하바네라 리듬을 치고, 다른 모둠은 노래를 불러 보자.

참고 자료

1. 하바네라(habanera)

19세기 초 쿠바에서 발생한 $\frac{2}{4}$ 박자의 춤곡으로  가 기본 리듬이다.

2. 벨칸토(bel canto)

성대의 부드러운 울림을 통해 음의 아름다움을 추구하는 창법으로 18세기 이탈리아 가창법을 말한다. '벨칸토'라는 용어는 16세기 말부터 존재했고, 17세기 중엽에는 이탈리아 바로크 시대의 단순하고 서정적인 창법이 유행했다. 그 후 가사 중심의 '스틸레 레프레젠타티보' 창법에 대항해 선율을 중시하는 새로운 창법으로 작곡가 자코모 카리시미(Giacomo Carssimi, 1605~1674)에 의해 제창되었다. 그러나 오늘날 사용하는 벨칸토(bel canto)는 '아름다운 노래'라는 뜻이며 이는 극적인 표현이나 낭만적인 서정보다도 아름다운 소리, 부드러운 가락, 훌륭한 연주 효과 등에 중점을 두고 있다. 벨칸토 자체는 고도의 예술적인 기법으로 현재 이탈리아 오페라나 모차르트의 오페라에서는 가장 이상적인 창법으로 간주되고 있다.

3. 이탈리아 가사 주요 단어의 뜻

bella	아름다운, 멋있는	ma	그러나	pare	~모양이다.
serena	맑게 갠, 맑은	fronte a te	당신 앞에	festa	축제
me	나에게	L'area	공기, 대기	Sta	있다. 머무르다.
fresca	시원한, 서늘한	doppo	~의 뒤에	cosa	이것, 저것
gia	벌써	tempesta	폭풍우	sole	햇빛

참고곡 오! 내 사랑 (Caro mio ben) CD A 원 M

조르다니 작곡

악곡 해설

라장조, 4분의 4박자, Larghetto(느리게), 벗어난 세도막 형식

이 곡은 민요 풍의 연가로 이탈리아 고전 가곡 가운데 가장 명곡으로 손꼽히며, 작곡된지 200년이 넘었지만, 오늘날에도 클래식 가수들에 의해 자주 불리며 여전히 세계인의 사랑을 받고 있는 이탈리아 칸초네이다.

작곡자

조르다니(Giordani. G. 1751~1798)

이탈리아 나폴리 태생의 작곡가, 1779년 피렌체에서 최초의 오페라 '레뽀니아(Le pponia)'를 공연하고 각 도시에서 오페라를 계속하다 1791년부터 페르모 대성당의 악장을 지냈다. 작품으로는 '오! 내사랑(Caro mio ben)'이 있다.

참고곡 돌아오라 소렌토로 (Torna a sorrento) CD A 원 M

역사 미상 · 쿠르티스 작곡

악곡 해설

다단조–다장조–다단조, 4분의 3박자, Moderato

A(a+b)+B(c+d)+B'(c+b)+C(코다)로 이루어진 겹두도막 형식

쿠르티스가 작곡하고 그의 형인 바비스타가 작사한 이 곡은 1920년 피에디그로타 가요제에서 발표하여 세계적으로 유명해졌다. 이탈리아 나폴리 지역의 작은 항구 도시인 소렌토의 아름다운 경치를 찬양하는 가사로 밝고 정열적이다.

작곡자

쿠르티스(Curtis. E. D. 1875~1937)

이탈리아 나폴리 출생의 작곡가로 독학으로 피아노를 공부하였고, 1920년부터 유명한 테너 질리의 피아노 반주자로 활약했으며 많은 칸초네를 작곡하였다. 대표작품으로 '돌아오라 소렌토로', '아말리아', '루치아 루치아'가 있다.

참고곡 그대를 사랑해 (Ich liebe dich) CD A 원 M

박윤희 역사 · 헤로세 작사 · 베토벤 작곡

악곡 해설

바장조, 4분의 2박자, Andante(느리게), A(a+b)B(c+d)A(a+b)C(e+f)의 겹두도막 형식

베토벤이 20세 후반인 1795~97년 경에 작곡한 것으로 추측되며, 1803년 빈에서 공개되었다. 원 제목은 헤로세(K. F. W. Herrosse1754~1821)의 시 'Zärtliche Liebe(정겨운 사랑)'이다. 베토벤이 고상한 사랑의 상대를 찾았다는 점에서 그가 추구한 사랑의 성격이 잘 나타나 있는 곡이다.

작곡자

베토벤(L.V. Beethoven 1770~1827)

독일의 본에서 출생한 가장 위대한 작곡가 '악성'이라 불리고 있다. 25세 때부터 귓병을 앓기 시작하여 35세 때에는 완전히 들리지 않는 청각 장애를 극복하고, 하이든, 모차르트에 이어 고전파 음악을 완성시키고 낭만파 음악의 선구자가 되었다.

주요 작품으로는 32개의 피아노 소나타와 '운명', '전원', '합창' 교향곡 등이 있다.

참고 자료

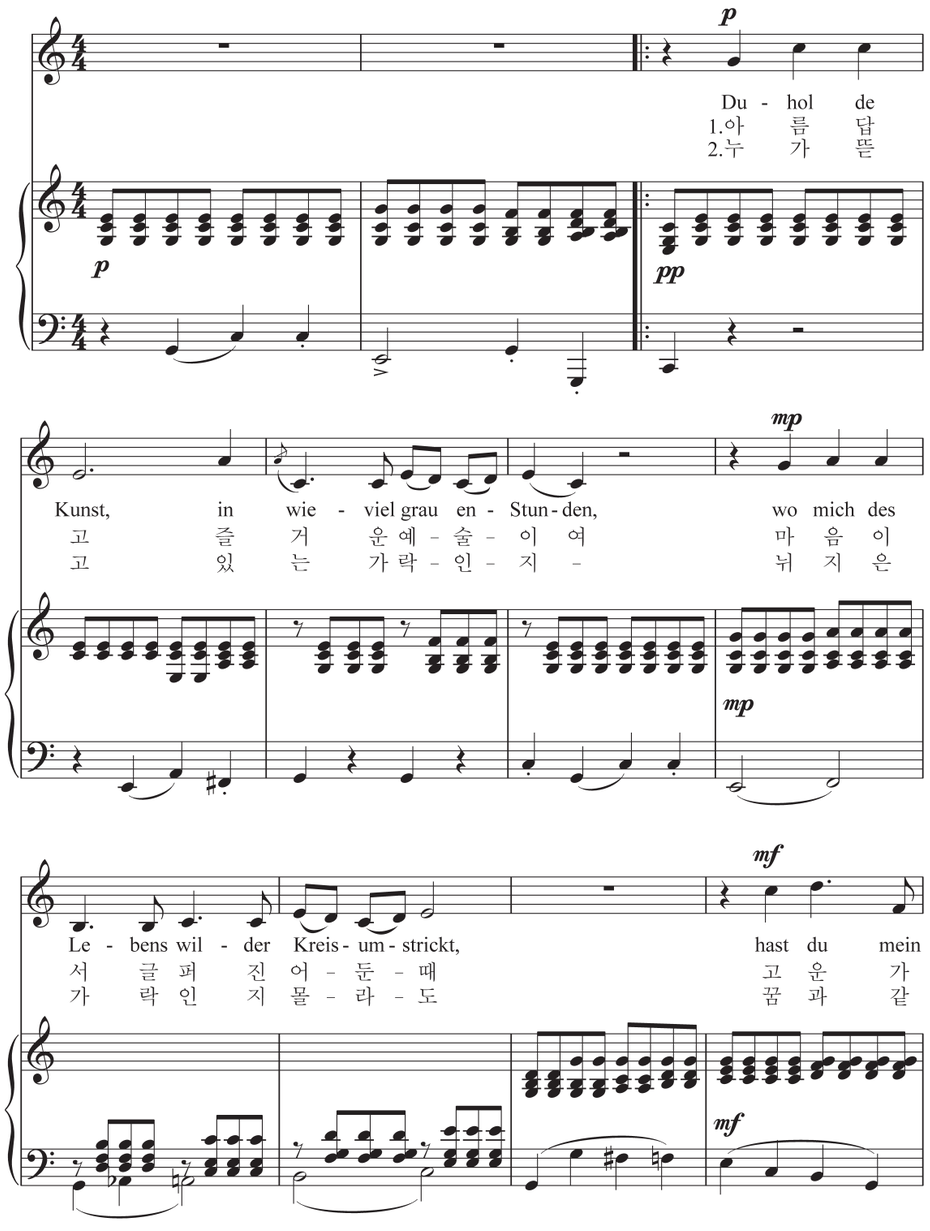
독일어 발음시 유의 사항

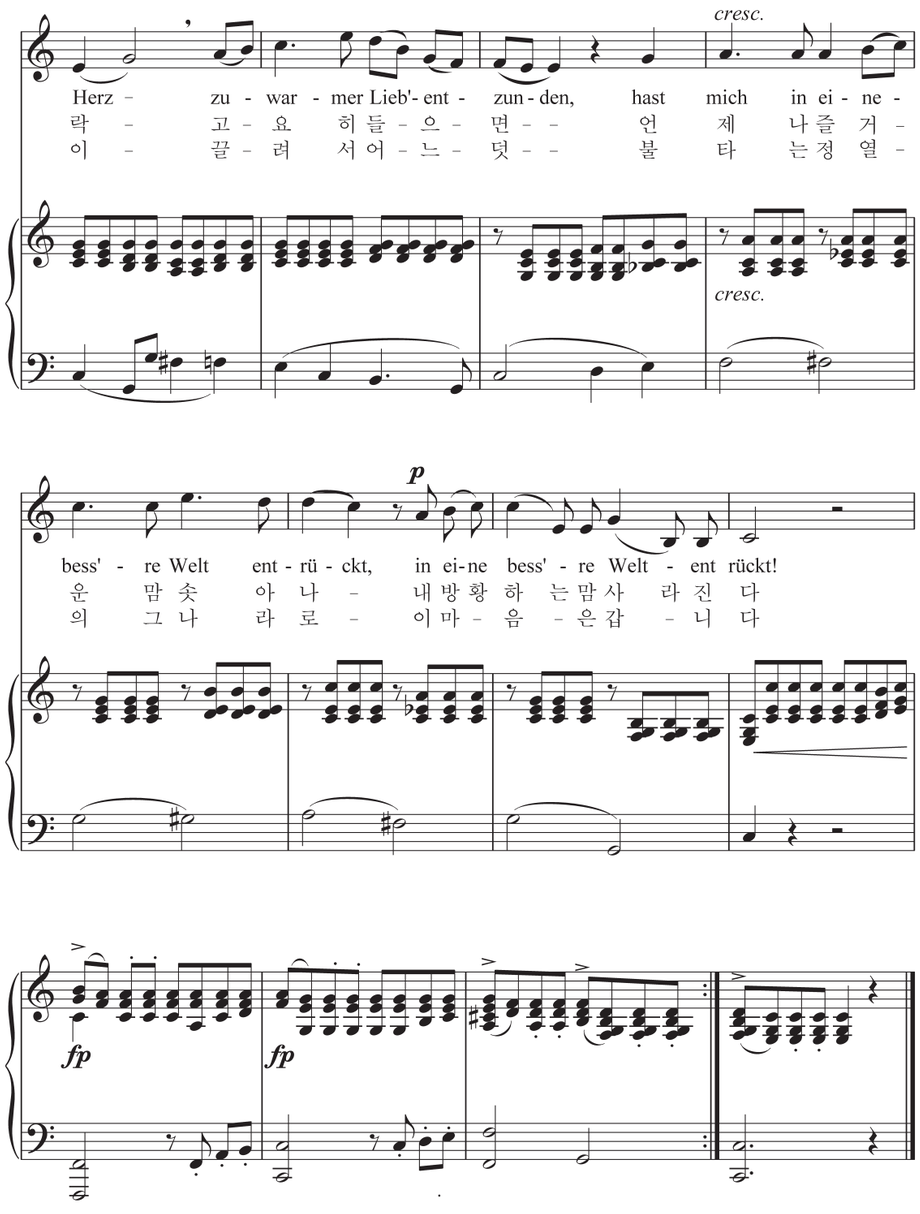
a	약간 길게 '아아'로 발음한다.	eu	'오이'로 발음한다. Treue(트로이에)
ä	'아– 움라우트'(a–Umlaut)는 ae 와 같으며 '아'를 발음하는 입모양에서 'e'를 발음한다. Sänger(젱거)	g	모음 앞에서는 '그'로 발음한다. gut(구트) 어미에 오면 '크'로 발음한다. sing(징크) i 다음에 올 때는 '히'로 발음할 때도 있다.
ai	'아이'로 발음한다. Mai(마이)	h	모음 뒤에 올 때는 발음하지 않는다. Lohengrin(로엥그린)
au	'아우'로 발음한다. Haus(하우스)	ie	'이–'로 길게 발음한다.
b	영어와 같으나 음절의 끝에서는 'p'처럼 발음한다. herab(헤라프)	j	영어의 y와 같이 발음한다. yhar(야아르)
ch	k와 h의 두 가지 음을 섞은 목구멍 소리이다. ich(이히), Bach(바흐), ch다음에 s 가 오면 chs(크스)로 발음한다.	k,l, m,n	영어와 같다. n이 nd, ng로 될 때는 '–ㄴ트', '–o 크'와 같이 d나 g는 거센소리를 낸다.
d	영어와 같으나 음절의 끝에서는 't'처럼 발음한다. Lied(리트)	ö	oe로 발음하는 것 같으며, o의 입 모양으로 e를 발음한다. Goethe(괴테)
ei	'아이'로 발음한다.	r	혀를 굴려 '르'에 가깝게 발음하며, 낱말 끝에 올 때는 '어'로 발음한다. Schubert(슈베르트), Spieler(시피일러)
s	어미에 쓰일 때는 'ㅅ'으로 발음, 모음 앞에서 단어의 첫소리에 쓰일때는 'ㅈ'로 발음한다. Sonne(존네), Schloss(실로스)	w	영어의 v와 같다. Winter(빈터)
sch	영어의 sh와 같이 '쉬'로 발음한다.	x	'크스'로 발음한다.
ü	u를 발음하며 e로 발음한다. über(위이베르, 이이베르)	y	'이이'로 발음한다.
v	f와 같이 발음한다. Vogel(포겔)	z	Zentrum(짼트룸)과 같이 '쯔'로 발음한다. t와 결합하여 tz(ㅉ)에 가깝게 발음한다.

음악에 (An die Musik) CD A 원 M

이규남 역사 · 쇼버 작사 · 슈베르트 작곡

Moderato





지도 목표

• 가락과 반주의 아름다움을 느끼며, 예술 가곡의 특징을 살려 노래한다.
• 독일어 발음법을 익혀 독일어 가사로 노래한다.

악곡 해설

다장조, 4분의 4박자, Moderato(보통 빠르게), A(a+b)B(c+d)의 두도막 형식

슈베르트가 20세 때인 1817년에 친구인 쇼버(Schver. F)의 시에 곡을 붙인 유절 가곡으로 음악에 대한 꿈과 사랑, 감사의 마음을 부드럽고 소박하게 표현하고 있다. 시와 가락이 피아노 반주와 아름답게 조화를 이루고 있는 예술 가곡으로 음악의 아름다움을 예찬한 대표적인 독일 가곡이다.

작곡 · 작사자

작곡자: 슈베르트(Schubert, F. P. 1797~1828)

오스트리아 빈 태생, 낭만파 작곡가, 31년의 짧은 생애 동안 수많은 기악곡과 성악곡을 남겼다. 600곡이 넘는 가곡을 작곡하여 '가곡의 왕'이라 불린다. 대표 작품으로 연가곡집 '아름다운 물레방앗간의 아가씨', '겨울 나그네', '백조의 노래'와 교향곡 '미완성', 피아노 5중주 '송어' 등이 있다.

작사자: 쇼버 (Franz von Schober, 1796-1882)

시인이며 대본 작가, 슈베르트의 친구로 1816년 대학에 들어가기 위해 비인에 와서, 슈베르트가 자유롭게 작곡 활동을 할 수 있도록 도와주었고, 경제적인 원조도 아끼지 않았다. 슈베르트는 그의 시에 12편의 노래를 작곡했다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
슈베르트의 음악 이해하기	· 슈베르트의 생애와 음악적 특징을 이해한다. · 시와 반주가 어우러져 아름답게 표현된 예술가곡의 특징을 이해한다.	· 슈베르트의 가곡을 들려주며 동기 유발을 한다.
가사 음미하기	· 가사를 읽으며 의미를 파악하고, 노래의 느낌을 생각한다. · 리듬에 맞추어 가사를 읽는다.	· 먼저 리듬 연습을 한 다음 리듬에 맞추어 가사를 읽도록 한다.
노래 부르기	· 다장조의 계이름으로 가락을 익히며, 도약과 순차 진행으로 아름답게 진행되는 가락의 특성을 파악한다. · 반주에 맞추어 우리말 가사로 노래한다.	
악상을 표현하기	· 가락과 반주의 어울림을 느끼며, Moderato(보통 빠르게)의 빠르기로 꾸밈음과 악상을 바르게 표현한다. · 악곡의 고조되는 느낌과 이완되는 가락의 흐름을 살려서 풍부한 발성으로 노래한다.	· 도약되는 꾸밈음 음정을 자연스럽게 표현하도록 한다.
악곡 형식을 이해하기	· A(a+b)+B(c+d)의 두도막 형식을 파악해 본다.	
독일어로 노래 부르기	· 독일어 발음법을 익힌다. · 독일어로 노래 부른다.	· 독일어로 반복해서 리듬에 맞게 읽어 본 다음 노래한다.
슈베르트의 예술가곡 감상하기	· 슈베르트의 예술가곡을 감상하고 느낌을 발표한다.	

학습 정리 · 평가

1. 제재곡을 악상을 살려 반주에 맞추어 독일어로 불러 보자.

2. 슈베르트의 3대 연가곡집을 적어 보자.
'아름다운 물레방앗간의 아가씨', '겨울 나그네', '백조의 노래'

3. 예술 가곡의 특징을 설명해 보자.
시와 가락과 반주가 결합하여 예술적인 정서를 더욱 깊게 한 가곡을 말한다.

참고 자료

1. '보리수'(Der Lindenbaum)

'보리수'는 슈베르트의 '겨울 나그네' 24곡 중 제 5곡으로 어느 겨울날 한 젊은이가 사랑을 잃고 희망 없이 방황하다가 성문 앞에 서 있는 보리수를 보면서 삶의 난제를 안식으로 해결하려는 심정을 노래하고 있다. 원래 반주는 빠른 셋잇단음표 프레이즈로 시작하는데, 이것은 나뭇잎 소리, 물소리, 또는 안식을 표현하려는 전조로서의 불안을 의미한다고 볼 수 있다.

'겨울 나그네'는 외로운 사나이의 방황을 그린 연작시로, 비애에 가득찬 운명을 시어로 표현하였다. 노래의 선율은 유연하고 자유로우면서 가사의 의미를 잘 살리고 있으며, 반주는 가사의 심리적 상태를 깊이 있게 묘사하고 있다. 빌헬름 뮐러의 시에 곡을 붙인 24곡으로 된 '겨울 나그네'의 제 5곡이다. 실연을 겪고 슬픔에 잠긴 한 젊은 청년의 심정을 노래한 곡으로, 샘물이 흐르는 소리, 바람에 스치는 보리수의 잎이 흔들리는 소리 등이 잘 묘사되어 있는 선율이 이 곡의 특징이라고 할 수 있다.

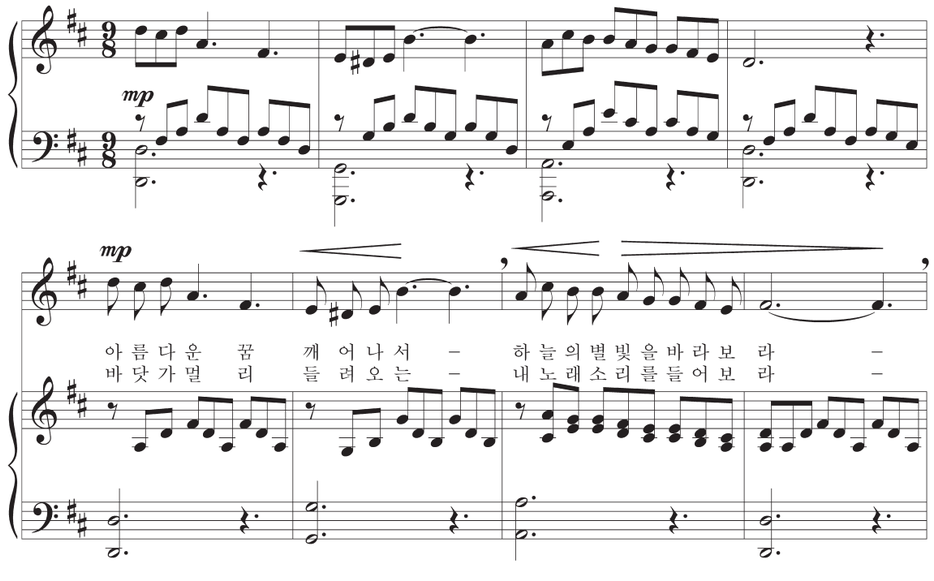
2. '송어'(Die Forelle)

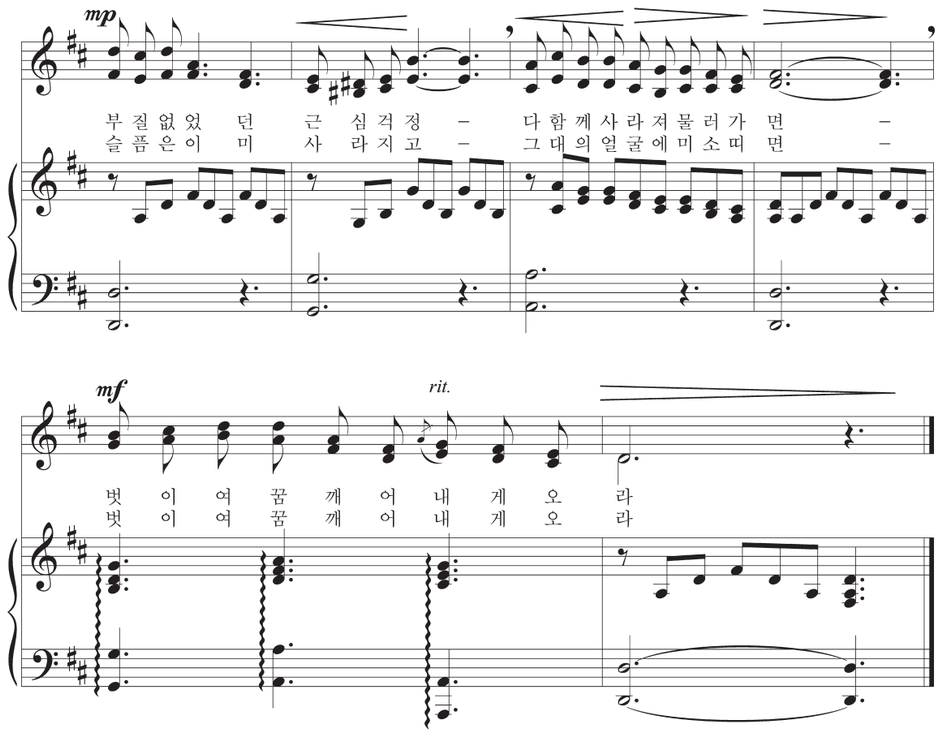
슈베르트가 20세 되던 해인 1817년에 작곡된 가곡으로 독일의 시인이며 음악가인 크리스티안 프리드리히 다니엘 슈바르트(1739~1791)의 정치풍자시에 곡을 붙였다. 물속에서 한가히 놀던 물고기가 낚시꾼의 교묘한 수작에 속아 그만 잡히고 만 광경을 그린 유절 가곡이다.

꿈길에서 CD A M

역사자 미상 · 포스터 작곡

Andante ♩. = 60





지도 목표

- 8분의 9박자의 리듬 구조를 이해하고, 지휘법을 익혀서 3박자로 지휘한다.
- 빠르기와 셈여림을 바르게 표현하며, 2부로 합창한다.

악곡 해설

라장조, 8분의 9박자, Andante(느리게), A(a+a')+B(b+a'')의 벗어난 두도막 형식

1862년, 포스터가 생활의 파탄을 겪고 창작 의욕도 쇠잔한 시기에 작곡되었으나, 가장 널리 알려진 곡이다. 벗을 그리워하며 행복한 인생을 꿈꾸는 마음과 별이 빛나는 아름다운 밤의 정경을 떠올리게 하는 부드럽고 아름다운 노래이다.

작곡자

포스터(Foster. S. C, 1826~1864)

미국에서 출생하여 독학으로 음악을 공부하고, 순수한 미국적 성격을 지닌 가곡을 최초로 작곡한 작곡가이다. 쉽고 단순한 가락 구성 속에서 정감어린 아름다운 정서를 담은 대중적인 민요 풍의 노래를 많이 작곡하여 '미국 민요의 왕'이라 불렸으나, 가난 속에서 생전에는 인정을 받지 못하고 젊은 나이로 세상을 떠났다. 주요 작품으로는 '오! 수잔나', '스와니 강', '켄터키 옛집', '올드 블랙 조', '금발의 제니' 등이 있다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
작곡가와 악곡 구성 요소 알아보기	· 포스터의 곡을 감상하고, 그의 생애에 대해 알아본다. · 8분의 9박자는 ♩. 를 1박으로 하는 3박 계통의 겹박자임을 알고, 리듬 특징을 이해한다.	· 포스터의 마지막 곡임을 알려 주고 그의 작품을 들려준다. · ♪ (8분 음표) 세 개를 한 박으로 치도록 한다.
가사의 의미 파악하기	· 가사를 읽으며 친구와의 우정, 별이 반짝이는 밤, 아름다운 꿈 등을 상상해 본다. · 한 마디를 3박자로 하여 리듬에 맞추어 가사를 읽는다.	
노래 부르기	· 라장조의 음계를 이해하고 계이름으로 부른다. · 3박자 지휘에 맞추어 노래 부른다.	
2부 합창하기	· 2부 가락을 익힌다 · 화음의 조화를 느끼며 2부로 합창한다.	· 도약되는 꾸밈음 음정을 자연스럽게 표현 하도록 한다.
악상 표현 및 악곡 형식 이해하기	· Andante(느리게)의 빠르기로 악상을 바르게 표현한다. · 마지막 두 마디를 rit(점점느리게)와 decresc(점점여리게)로 종지감이 들도록 표현한다. · 노래를 부르며 프레이즈가 어떻게 반복되고 변화되는지 파악한다.	· 마지막 두 마디는 코다임을 설명한다.
지휘법 익히기	· 지휘법에 대해 알아보고, 박자에 따른 지휘를 연습해 본다. · 제재곡을 암기해 부르며 3박자로 지휘해 본다. · 영상 자료를 통해 유명 지휘자들의 지휘하는 모습을 감상해 보고 지휘자의 역할에 대해 이야기해 본다.	· 지휘자에 따라 작품 해석이 달라짐을 비교하게 한다.
포스터의 곡 감상하기	· 포스터가 작곡한 곡을 감상하고 느낌을 발표하다.	

학습 정리 · 평가

다음 박자 중에서 홑박자와 겹박자를 구별해 보자.

$\frac{2}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{3}{8}, \frac{6}{8}, \frac{9}{8}, \frac{12}{8}$

홑박자	겹박자
$\frac{2}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{3}{8}$	$\frac{6}{8}, \frac{9}{8}, \frac{12}{8}$

참고 자료

1. 박자

박(拍)이라고 부르는 고정된 단위로, 규칙적으로 반복되는 박에 일정한 강세가 생기면서 박자가 이루어진다. 시간의 일정수로 된 기본적인 음악적 시간으로, '4분의 2박자'의 단위 시간이란 4분음표 1개의 길이를 말하며, 일정한 박의 수는 2박이고, 기본적인 음악적 시간은 4분음표 2개의 길이에 상당한다. 이와 같은 박의 배열로 된 박자는 박자표로 지시되며, 기본적인 음악적 시간마다 마디로 구분하여 그 안의 박수에 따라 나누어진다.

- 홑박자: 박자의 기본이 되는 것으로, 한 마디에 사용하는 박자의 수가 2, 3, 4박으로 된 것이다.
- 겹박자: 홑박자가 여러 개 합쳐진 것으로, 6, 9, 12박 등이 있다.

2. 박자의 종류

구분	2박자계	3박자계	4박자계	혼합 박자
홑박자	$\frac{2}{4}\ \frac{2}{2}$	$\frac{3}{8}\ \frac{3}{4}\ \frac{3}{2}$	$\frac{4}{8}\ \frac{4}{4}\ \frac{4}{2}$	$\frac{5}{8}\ \frac{5}{4}$ (2+3), (3+2)
겹박자	$\frac{6}{8}\ \frac{6}{4}$	$\frac{9}{8}\ \frac{9}{4}$	$\frac{12}{8}\ \frac{12}{4}$	$\frac{7}{8}\ \frac{7}{4}$ (3+4), (4+3)

참고곡 그대 있는 곳까지(Eres tú) CD A M

악곡 해설

내림마장조, 4분의 4박자, Moderato(보통 빠르기)

원곡은 에스파냐 보컬 그룹 모세다데스(Mocedades)가 1973년 '유로비전 샹송 콘테스트'에서 2등상을 차지하며 국제적인 지명도를 얻었던 곡으로 우리나라에서는 1978년 MBC 제2회 대학가요제에서 대학 연합 혼성 그룹 '상투스'가 '그대 있는 곳까지'란 제목으로 발표하여 유명해진 곡이다. 대중음악이지만 예술 음악과 비슷한 표현력을 가지고 있어서 많은 사람에게 사랑을 받으며 중창 및 합창곡으로 자주 연주된다.

참고 자료

원어 가사

Como una promesa, eres tú, eres tú Como una mañana de verano
Como una sonrisa, eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza, eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa, eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú como el agua de mi fuente Eres tú el fuego de mi hogar
1부: Algo así eres tú - Algo así como el fuego de mi hoguera
Algo así eres tú - Mi vida, algo así eres tú
2부: Eres tú - Como el fuego de mi hoguera
Eres tú - El trigo de mi pan

참고곡 Yesterday CD 원 M

P. 매카트니 · J. 레논 작사 · 작곡

악곡 해설

다장조, 4분의 4박자, Moderato(보통 빠르게), 벗어난 두도막 형식

영국의 대중음악 그룹인 비틀스가 1965년에 발표한 노래로 비틀즈의 노래 중 대중에게 가장 많이 알려진 곡이다. 포퓰러 뮤직 사상 최고의 레코딩 기록과 함께 전 세계 사람들의 애창곡으로 사랑받는 곡이다.

참고 자료

우리말 가사

지난 날 고통이란 내게서 멀리 있는 듯했지. 그러나 이제 내게 와 언제까지든 머물러 있을 것만 같아.
아 지난 날이 좋았던 것을 갑자기 나는 지난 날의 반도 못되는 사람이 되었어.
어두운 그림자가 나를 덮고 있어. 아, 지난 날은 갑자기 사라졌어.
그녀는 왜 가야만 하는지 말하려 하지 않았어. 알 수가 없어. 내가 무언가 말을 잘못했던 거야.
그 때가 그리워. 지난 날 사랑은 쉬운 것이었는데
이제 숨어버릴 곳만 찾으니. 아, 지난 날이 좋았는데 아–

참고곡 You raise me up CD 원 M

브렌던 그레이엄 작사 · 롤프 러브랜드 작곡

악곡 해설

라장조, 4분의 4박자, Andante(느리게), 못갖춘마디로 시작되는 두도막 형식

감성이 넘치는 감미로운 가락과 기독교적인 사랑의 가사로 시크릿 가든의 롤프 러브랜드(Rolf Lovland)가 편곡을 하고, 브렌던 그레이엄(Brendan Graham)이 가사를 쓴 노래이다.

작곡자

롤프 러브랜드(1955~)

노르웨이 출생의 작곡가, 피아니스트, 9세의 어린 나이에 자신의 밴드를 결성하고 작곡을 시작했다. 시크릿 가든의 결성으로 이전보다 더 깊은 곳의 감정을 이끌어내고 넓은 차원의 음악을 탐험할 수 있는 자유를 얻게 된 롤프는 탁월한 음악적 감각과 힘으로 시크릿 가든을 이끌어가고 있다.

시크릿 가든(Secret Garden)은 롤프 러브랜드(작곡, 피아노)와 피오뉼라 쉐리(바이올린)로 구성된 2인조 노르웨이 뉴에이지 뮤지션이다.

참고곡 Sing sing sing CD 원 M

L. 프리마 작곡

악곡 해설

바장조, 2분의 2박자, Animato(생기 있게), 벗어난 세도막 형식

1934년에 작곡되었으며 Swing의 왕으로 불리는 베니 굿맨의 편곡 연주로 유명해졌다.

작곡자

L. 프리마(Prima. L. 1911~1978)

미국의 음악가로 New orleans 주에서 이태리 이민자의 아들로 태어난 작곡가이다. 그는 가수 겸 트럼펫 연주자로 Swing 음악이라는 새로운 장르의 음악을 세상에 알렸고, 1900년대에 미국 음악을 대표하는 음악가로 평가받았다.

참고 자료

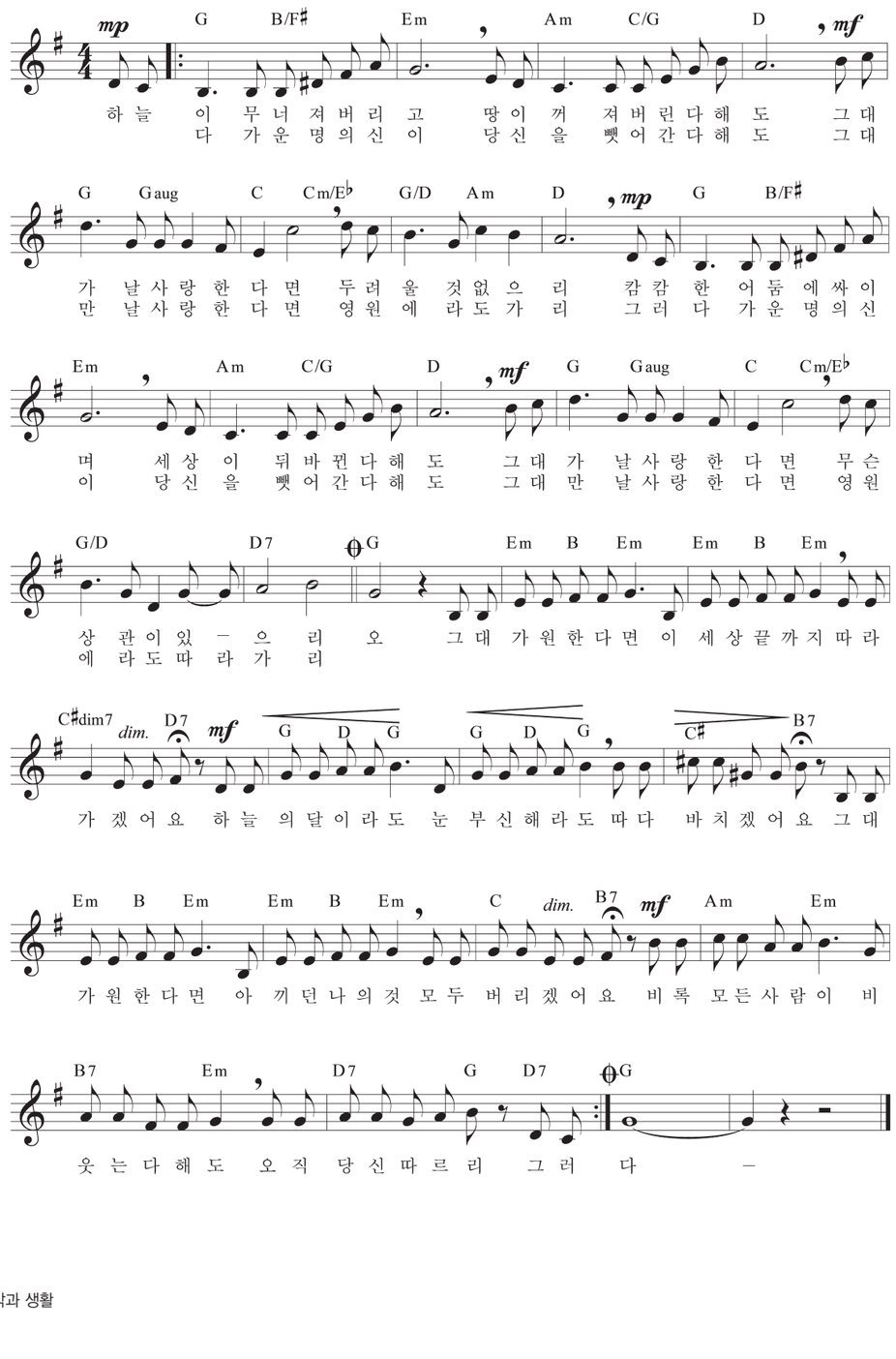
Swing

30년대 등장한 스윙감이 강한 댄스 음악으로 규칙적인 리듬과 밴드의 섹션들 사이 음향의 대조가 특징이다. 흑인뿐 아니라 백인 뮤지션도 등장하고 앙상블을 중심으로 연주되었다. 카운트 베시, 베니 굿맨, 아티 쇼, 도로시 형제 등이 이끄는 그룹들에서 그 절정을 이루었다.

사랑의 찬가 CD A M

김지숙 역사 · 에디트 피아프 작사 · 모노 작곡

Andante ♩= 69



지도 목표

- 샹송의 특징을 이해하고, 곡의 내용을 살려 아름답게 부른다.
- 도돌이표를 이해하고, 악상을 살려 창의적으로 부른다.

악곡 해설

사장조, 4분의 4박자, Andante(느리게), A(a+b)–A'(a+B')–C(c+c')의 세도막 형식

당시 에디트 피아프가 열애 중이던 권투 선수 세르당이 비행기 사고로 죽자 그의 죽음을 애도하며, 에디트 피아프가 직접 작사하고 노래를 불렀다. 생사를 초월한 영원한 사랑을 호소하는 낭만적인 가사와 열정이 넘치는 가락으로 전 세계인에게 사랑을 받았으며, 조플레이 퍼슨스에 의해 'If you love me really love me'라는 영어 가사로 불려지기도 했다.

작곡 · 작사가

작곡가: 모노 (Monnot, M. 1903~1961)

프랑스 출생의 여류 작곡가이며 피아니스트로 미국에서 연주 활동을 하다가, 작곡가로 전환하였다. 1936년 '이방인'을 작곡하여 디스크상을 수상했다. 제2차 세계대전 후 '사랑의 찬가'를 작곡하였다.

작사가: 에디트 피아프(Editch Piat, 1915~1963)

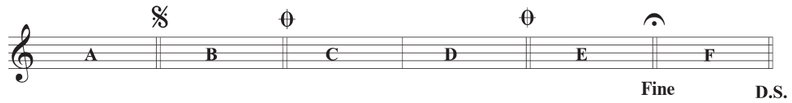
프랑스 출생, 본명은 에디트 조반나 가시옹(Giovanna Gas-sion). 곡예사의 딸로 태어나 14세에 서커스단 가수로 활동하다가 20세에 데뷔하여 작사, 작곡뿐 아니라 최고의 샹송 가수로 활동하였다. 그녀는 비참한 하층 사람들의 생활 감정을 하소연하듯이 노래한 현실파 가수이다. '파리의 기사'(Le Chevalier De Paris, 1951년), '파담 파담'(Padam padam, 1952년)으로 디스크 대상을 수상하였고, '사랑의 찬가', '장미빛 인생'(La Vie En Rose) 등을 작사하고 노래를 불렀다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
샹송 감상하기	· 에디트 피아프가 부른 '사랑의 찬가'를 들으며 샹송의 분위기를 느껴 본다.	
가사의 의미 파악하기	· 도돌이표 대로 가사를 읽는다. · 리듬에 맞춰 가사를 읽으며 노래의 느낌을 생각한다.	· 도돌이표에 의해 반복되는 부분의 𝄋표와 𝄌표사이는 생략된다.
노래 부르기	· 임시표가 붙은 음정에 유의하면서 노래 부른다. · 도돌이표를 적용하여 노래 부른다.	· 23마디에 있는 임시표가 붙은 음정을 바르게 한다.
악상을 살려서 노래하기	· 가사의 내용을 생각하며 셈여림, 페르마타 등을 잘 표현하여 곡의 분위기를 살려서 부른다.	
도돌이표 이해하기	· D.S. , D.C. 등의 다양한 도돌이표를 이해한다.	

학습 정리 · 평가

1. 도돌이표의 연주 순서를 적어 보자.



연주 순서: A–B–C–D–E–F–B–E

2. '에디트 피아프'가 부르는 샹송을 감상해 보고, 느낌을 발표해 보자.

(인터넷에서 '파담 파담', '장미 빛 인생' 등의 샹송을 찾아 감상해 본다.)

참고 자료

샹송의 특징

샹송이라는 프랑스 말은 에스파냐어의 칸시온(Cancion)이나 이탈리아 어의 칸초네(Canzone)와 같은 어원으로 '대중가요' 혹은 '노래'를 의미한다. 곡은 쿠플레(Canplet)라는 스토리 부분(원곡 부분)과 리프레인(Refrain)이라는 반복 부분(후렴 부분)으로 이루어져 있다. 세계 여러 나라의 대중음악 중에서도 샹송은 가사를 매우 중요시한다. 그러므로 대부분의 샹송 가수는 멜로디보다는 그 가사의 내용을 전달하는데 더욱 중점을 둔다. 따라서 샹송 가수는 목소리가 아름답거나 멜로디를 정확하게 노래하는 것보다 딕션(Diction: 발음)을 더 중요시 해야하며 그 곡을 어떻게 해석하여 개성적으로 표현하느냐에 따라 평가가 달라진다. 약 2,000년 전의 샹송은 하나님의 말씀을 설명하고 성자의 업적을 이야기하는 종교적인 음악으로 이어졌으나, 제1차 대전을 승리로 이끈 프랑스는 각지에서 크고 작은 축제를 벌여 승리의 기쁨을 누렸는데, 이것이 샹송의 발전을 부추겼다. 1930년대에는 레코드 보급에 의해 생겨난 디스크상 제정과 방송의 영향으로 샹송의 전성기를 맞았다. 최근의 샹송은 아름다움을 지닌 시적인 노래뿐만 아니라, 영국과 미국의 팝송의 영향을 받아 록과 비트를 가미한 다양한 음악으로 보여주고 있다. 유명한 샹송 가수로는 에디트 피아프(Editch Piat.), 이브 몽탕(Yves Montand) 등이 있다.

원어 가사

Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler Et la terre peut bien s'effondrer
Peu m'importe si tu m'aimes Je me moque du monde entier
Tant qu'l'amour inondera mes matins que mon corps frémira sous tes mains
Peu m'importe les grands problèmes Mon amour puisque tu m'aimes
J'irais jusqu'au bout du monde Je me ferais teindre en blonde
Si tu me le demandais J'irais décrocher la lune J'irais voler la fortune
Si tu me le demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis
Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n'importe quoi
Si tu me le demandais Si un jour la vie t'arrache à moi Si tu meurs, que tu sois loin de moi Peu m'importe si tu m'aimes Car moi je mourrai aussi Nous aurons pour nous l'éternité Dans le bleu de toute l'immensité Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour crois-tu qu'on s'aime Dieu réunit ceux qui s'aiment

참고곡 **Time to say goodbye** CD 원 M

사토리 작곡

악곡 해설

사장조–가장조로 조바꿈됨, 2분의 2박자

이탈리아의 클래식 크로스오버 곡으로 원 제목은 이탈리아 어로 'Con te partiro (당신과 함께 떠나리)'이다. 프란체스코 사르토리(Francesco Sartori)가 작곡하였고, 루치오 콰란토토(Lucio Quarantotto)가 작사하였다. 1995년 안드레아 보첼리가 산레모 가요제에서 이 곡을 불러 우승을 하며 유명해지자, 팝의 느낌을 주기 위해 'Time to say goodbye'로 번안하였으며, 그후 세계적으로 사랑받는 곡이 되었다.

작곡자

F. 사토리(Francesco Sartori, 1957~)

이탈리아 토스카나 주 출생, 작곡가 겸 피아노와 트롬펫 연주가, 1995년 산레모 가요제에서 안드레아 보첼리에게 이 노래를 부르게 해 우승함으로써 유명한 작곡가로 알려지게 되었다.

참고 자료

1. 이 곡의 에피소드

사라 브라이트만은 1996년 독일 출신 프로 권투 선수 헨리마스케(Henri Maske)에게서 자신의 은퇴 경기에서 노래를 불러 줄 것을 부탁받았는데, 이탈리아 여행 중에 안드레아 보첼리가 부르는 노래 'con te partiro' 를 듣고서 그에게 함께 노래를 함께 부를 것을 제안했다고 한다. 이 곡을 'time to say good–bye' 이라는 제목으로 바꾸어 듀엣으로 불러 더욱 유명해졌다.

2. 크로스오버 음악 (crossover music)

크로스오버라는 말의 정의는 '교차' 또는 '융합'으로, 어떤 장르에 이질적인 다른 장르의 요소가 합해져서 만들어진 음악으로 퓨전 음악 또는 크로스오버라고도 한다. 처음에는 클래식과 팝, 국악과 양악의 결합으로 만들어진 음악 용어로 쓰였으나 점차 다른 분야로 확산되어 대중문화 전반에 걸쳐 크로스오버 현상이 두드러지고 있다.

3. 팝페라(Popera)

팝(pop)과 오페라(opera)의 합성어로, 오페라를 팝처럼 부르는 음악 양식을 말한다. 흔히 유명한 오페라에 대중적인 팝 스타일을 가미해 부름으로써 누구나 편안하게 들을 수 있는 노래들로 유럽과 일본에서는 이미 일상적인 용어로 자리를 잡았다.

기존의 오페라를 자신의 음역에 맞추어 적절히 편곡해 부르는 것이 일반적이나, 요즘은 팝 스타일로 편곡하여 팝과 오페라의 중간 형태인 새로운 노래로 작곡해 부르기도 한다. 1980년대부터 시작된 크로스오버 음악의 한 줄기라고 할 수 있다.

I-2

연주와 음악의 기쁨

리코더와 오카리나
기타와 우쿨렐레
단소와 소금
사물놀이와 풍물놀이
난타

리코더와 오카리나 CD A 원 M리코더 M오카리나

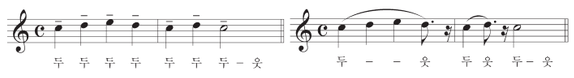
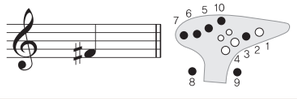
지도 목표

- 바른 자세와 정확한 주법으로 연주한다.
- 임시표가 붙은 음에 유의하여 2중주를 한다.

연주 자세와 소리내기

① 취구를 입술로 가볍게 물고 목에 힘을 주지 않는다.
② 손 전체에 힘을 풀고 손가락 끝의 지문이 있는 부분으로 구멍을 살짝 막는다.
③ 복식 호흡으로 조금씩 숨을 내뱉으며 소리를 낸다.
④ 리코더의 뒷구멍을 열 때는 손톱 끝으로 조금 열어 준다.
⑤ 낮은 소리는 부드럽게, 높은 소리는 조금 강하게 분다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
바른 연주 자세와 소리내기 익히기	· 바른 자세로 연주하도록 한다.
텅잉 주법 익히기 · 시범 연주를 듣고 텅잉 주법에 따른 소리의 차이 구별하기 · Portato (포르타토), Legato (레가토) 주법에 따라 텅잉 연습 Portato (포르타토) Legato (레가토)  두 두 두 두 두 두 두 – 웃 두 – – 웃 두 웃 두 – 웃 악곡의 분위기와 텅잉에 유의하여 연주하기	· 뛰어가기 음정과 붙임줄이 있는 부분의 박자에 유의하여 연주하도록 한다.
임시표가 붙은 음의 운지법을 익혀 바르게 표현하기  	· 반음 운지와 쉼표에 유의하여 연주 하도록 한다.
두 성부의 어울림을 살려 2중주하기	

참고 자료

1. 리코더와 오카리나

리코더는 약 1,000년 전부터 유럽에서 사용된 악기로, 르네상스 시대와 바로크 시대에 전성기를 맞이했으며 19세기 말부터 교육용으로 널리 사용되게 되었다. 음 높이에 따라 소프라니노 리코더, 소프라노 리코더, 알토 리토더, 테너 리코더, 베이스 리코더, 그로스베이스 리코더 등으로 분류되며 독일식과 바로크식 리코더가 있다.

오카리나는 이탈리아 어로 '작은 거위'라는 뜻으로 19세기 후반 주세페 도나티가 오늘날의 음악을 위한 정확한 옥타브 음계를 갖는 오카리나로 만들었다. 음 높이에 따라 소프라노 C 오카리나, 소프라노 G 오카리나, 소프라노 F 오카리나, 알토 C 오카리나, 알토 G 오카리나, 테너 F 오카리나, 베이스 C 오카리나 등으로 분류된다.

리코더와 오카리나는 입술을 통해 공기를 불어 넣어 소리 내는 관악기라는 점에서 유사하며, 운지법 역시 구멍을 막는 정도에 따라 음정을 조절하고, 연주 지법에서도 많은 유사점을 가지고 있다. 그래서 리코더를 연주할 수 있으면 오카리나도 쉽게 소리 낼 수 있는 것이다. 두 악기는 유래, 유형, 발성, 구조적인 측면에서 비슷한 점이 많으나 음색, 형태, 악기의 재료 등의 차이점을 가진다. 리코더와 오카리나의 운지법은 두 악기가 매우 비슷하나 리코더는 8개의 운지를 사용하고 있고 오카리나는 10개의 운지를 사용하고 있다. 오카리나는 호흡량의 소비는 많으나 리코더에 비해 텅잉이 수월하고 일정한 음량과 음색을 유지할 수 있으며, 그 울림과 음폭이 넓어 리코더의 음색에 비해 부드럽고 목가적인 음색을 가진다. 주법에 있어서도 오카리나는 리코더에서 사용하지 않은 흔드는 표, 흘리는 표 글리산도, 플레터 텅잉 등의 연주가 가능하며 텅잉의 주법에 따라서 쉽게 낼 수 있는 음이 다르다.

2. 텅잉(tonguing)

관악기를 연주할 때 음을 더욱 분명하게 만들어 주기 위한 연주법으로 혀끝으로 소리를 끊는 것을 텅잉이라 한다. 혀끝을 윗니 뒤쪽에 가볍게 대고, 혀를 이용해 낮은음은 'du', 높은음은 'tu'로 발음하는 것처럼 바람을 불어 넣어 소리를 낸다. 이때 혀를 빠르고, 가볍고, 부드럽게 움직일수록 좋다.

Legato (레가토) 음과 음 사이를 끊지 않고 연주하기

Staccato (스타카토) 음을 하나 하나 끊어서 짧게 연주하기

Portato (포르타토) 음마다 텅잉을 하되 부드럽게 이어서 연주하기

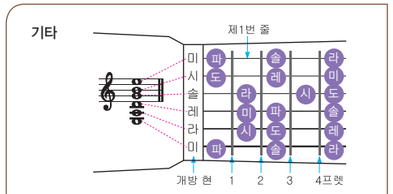
기타와 우쿨렐레

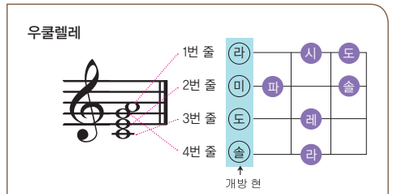
CD A M기타 M우쿨렐레

지도 목표

- 바른 자세와 정확한 주법으로 연주한다.
- 연주법을 익혀 가락 악기와 함께 연주한다.

각 줄의 개방현과 프렛의 계이름





학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
기타의 구조 알아보기	
튜닝하기	
스트로크 주법을 익혀 바르게 표현하기 · 코드 잡는 법을 알고 쉬운 코드부터 연습하기 · 스트로크 주법 익히기 · 스트로크를 하면서 코드 바꾸며 연습하기	· 바른 자세로 연주하도록 한다.
'올챙이와 개구리' 및 연습곡 연주하기	· 노래를 먼저 익힌 후 연주하도록 한다.

참고 자료

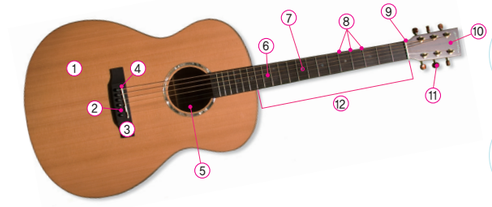
1. 기타와 우쿨렐레

기타는 6개의 줄로 이루어진 발현악기로 작은 오케스트라라고 불릴 만큼 선율, 화성, 리듬적인 측면에서 다양한 기능을 가지고 있다. 기타의 종류로는 클래식 기타, 포크 기타, 전기 기타, 재즈 기타 등으로 나눌 수 있다.

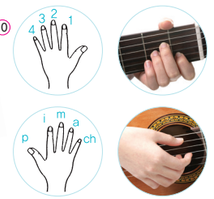
우쿨렐레는 4개의 줄로 이루어진 발현악기로 오른쪽 가슴에 안듯이 가지고 연주하는 악기이다. 휴대하기가 간편하고 이국적인 음색이 특징이다. 우쿨렐레는 크기와 줄 수, 형태와 재질에 따라 다양하게 분류될 수 있다. 먼저 몸통 크기에 따라 소프라니시모(Sopranissimo), 소프라니노(Sopranino), 소프라노(Soprano=Standard), 콘서트(Concert), 테너(Tenor), 바리톤(Baritone), 베이스(Bass)로 나뉘는데 대표적으로는 작은 사이즈부터 소프라노, 콘서트, 테너, 바리톤의 네 가지 사이즈로 분류 된다. 줄 수에 따라서는 4현, 6현, 8현, 12현 우쿨렐레로 나뉘며, 4현 우쿨렐레는 우리가 일반적으로 쓰는 4줄의 G, C, E, A로 튜닝된 우쿨렐레이다.

2. 기타와 우쿨렐레의 구조와 명칭

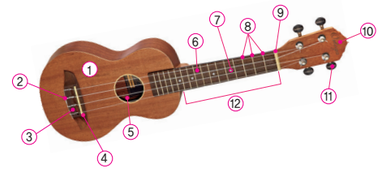
● 기타의 구조



〈손 모양〉



● 우쿨렐레의 구조



1. 보디(몸통)
2. 브릿지핀
3. 브릿지
4. 새들
5. 사운드 홀(울림 구멍)
6. 지판
7. 포지션 마크
8. 프렛
9. 너트
10. 헤드
11. 페그(줄감개)
12. 네크(목)

기타와 우쿨렐레는 악보를 볼 때, 기본적으로 손가락 번호를 알아야 한다. 손가락 번호는 왼손과 오른손의 표시가 다르다. 왼손은 지판을 눌러야 하기 때문에 엄지손가락을 제외한 집게손가락부터 1,2,3,4를 차례대로 표시한다. 오른손은 에스파냐어의 손가락 명칭인 첫 자를 따서 표시한다. 엄지손가락(풀가르 pulgar)은 p, 집게손가락(인디쎄 indice)은, 가운뎃손가락(메디오 medio)은 m, 약손가락(아눌라르anular)은 a, 새끼손가락(치꼬 chico)은 ch로 각각 표시한다.

3. 연주 방법

기타와 우쿨렐레의 대표적 연주 방법에는 스트로크(stroke)주법과 아르페지오(arpeggio)주법이 있다. 아르페지오 주법은 분산 화음이라고도 하며, 왼손으로는 코드를 연주하고 오른손으로는 한 음 또는 두 음을 순차적으로 연주하는 방법으로 아포얀도(apoyando) 주법과 알 아이레(al aire) 주법이 있다.

스트로크 주법은 기타와 우쿨렐레의 일반적 연주 방법으로 오른손 엄지 또는 검지로 4줄을 한꺼번에 치는 방법이다. 스트로크에는 다운 스트로크(⊓)와 업 스트로크(∨)가 있으며 내려칠 때는 다운 스트로크(⊓)로 표현하고 올려칠 때는 업 스트로크(∨)로 표현한다. 또한 스트로크 주법은 리듬을 표현할 때 매우 용이하며 여러 가지의 리듬 패턴이 있다.

4. 튜닝(Tuning)

조율(Tuning)은 각 줄의 음정을 정확히 맞추는 것으로서 기타와 우쿨렐레 머리에 튜너기(조율기)를 끼우고 줄을 하나씩 튕기면서 개방현을 확인하는 것이다.

단소와 소금 CD

지도 목표

- 바른 자세와 정확한 주법으로 연주한다.
- 정간보를 보며 시김새를 넣어 연주한다.

연주 자세와 소리내기

① 자연스러운 자세로 허리를 펴고 몸에 힘을 뺀다.
② 손 전체에 힘을 풀고 손가락 끝의 지문이 있는 부분으로 구멍을 살짝 막는다.
③ 아랫입술 중앙에 취구를 대고, 입술 양쪽 끝에 약간 힘을 주어 입술이 펴지도록 한다.
④ 입김의 방향이 한 곳으로 모이게 한다.
⑤ 낮은 소리는 부드럽게, 높은 소리는 조금 세게 분다.
⑥ 취구의 중앙에 입술을 대고 입김의 반은 악기 속으로, 반은 악기 밖으로 나가도록 분다.
⑦ 호흡을 고르게 하여 긴소리를 유지한다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
바른 자세와 호흡법 익히기	· 바른 자세와 호흡으로 연주하도록 한다.
운지법 익히기	· 바른 운지법을 익혀 연주하도록 한다.
시김새에 대해 알아보고 연주법 익히기 · 시김새는 음을 꾸며 주는 장식음을 뜻한다. 林 ∧ ➡ 無 林 ㄴ　汰 ㄱ ➡ 汰 潢　汰 ㄷ ➡ 汰 沖	
'정간보' 읽는 법을 알고 연주하기	· 입김이 너무 세지 않도록 한다.
연습곡 연주하기	

참고 자료

1. 단소와 소금

단소는 세로로 부는 우리나라 전통 관악기로 음색이 맑고 깨끗하며 지공이 앞에 4개, 뒤에 1개 있다. 소금은 가로로 부는 악기이며 대금, 중금과 함께 신라 3죽의 하나로, 관악기 중 가장 높은 소리를 내고 취구 1개와 지공 6개로 되어 있다.

2. 정간보

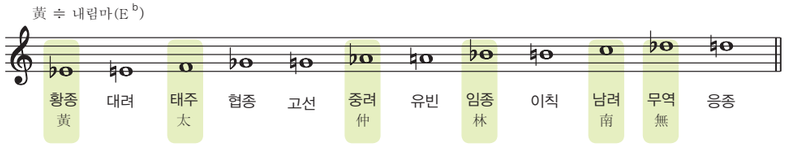
조선 시대 세종대왕이 창안한 동양 최초의 유량 악보이다. 우물 정(井)자 모양의 칸을 그어 그 안에 율명을 적어 음의 길이와 높이를 나타내도록 하였다.

- 정간은 1박을 나타낸다.
- 읽은 순서는 위에서 아래, 오른쪽에서 왼쪽으로 읽으며, 1정간 안에서는 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 읽는다.
- <는 숨표, △는 쉼표이다.
- 한 옥타브 위의 음은 율명 앞에 삼수 변(氵)을, 한 옥타브 아래 음은 사람인 변(亻)을 표시한다.

정간보 표기법	정간 안에서 읽는 순서와 음 길이
伸 ← 仲 → 沖 1옥타브 아래음 / 기본음 / 1옥타브 위음	仲 중(♩) 仲林 중임(♪♪) 仲林無 중임무(♪♪♪ 3) 仲林無潢 중임무황(𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯)

3. 율명

12율명은 우리나라 음악에서 사용되는 12음을 말한다(음을 율이라 부른다). 주로 쓰이는 율은 황(黃), 태(太), 중(仲), 임(林), 남(南), 무(無) 등이다.



4. 우리나라 악보의 기보법

정간보	우물 정(井) 모양의 악보로 음의 높이와 길이를 정확하게 표현한 세종대왕이 만든 동양 최초의 유량 악보이다.
율자보	12율명의 첫 자만을 따서 기보하는 것으로 정확한 음높이는 알 수 있으나 음의 길이를 알 수 없는 단점이 있다.
공척보	당악을 기보하는 데 사용되었던 기보법으로 문자보이다.
약자보	공척보를 줄여서 표시한 악보로 공척보를 알아야만 사용할 수 있는 단점이 있다.
육보	악기 소리와 비슷한 발음을 따서 음높이 또는 연주법을 나타내는 기보법으로 장구의 구음보는 현재에도 널리 쓰이고 있다.
합자보	거문고의 왼손 짚는 방법과 오른손 연주법, 줄의 이름 등을 나타낸 부호를 모아 만든 악보이다.
오음 약보	정간보에 율명 대신 주음인 '궁 (宮)'을 중심으로 하여 위 아래로 5음을 적어 넣는 기보법이다.

사물놀이와 풍물놀이 CD

지도 목표

- 사물놀이와 풍물놀이를 익혀 별달거리를 연주한다.
- 별달거리는 영남 풍물 가락 중에서 장단 사이에 외치는 소리로 농사에 대한 기원을 담고 있다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
사물놀이와 풍물놀이에 대해 알아보기	
사물놀이의 연주 자세와 주법 익히기	· 바른 자세와 주법으로 연주하도록 한다.
인사굿 장단 익히기	
별달거리 장단을 익혀 연주하기	
사물놀이와 풍물놀이 비교 감상하기	

참고 자료

1. 사물놀이와 풍물놀이

사물놀이의 사물은 원래 불교의 의식에서 사용하는 범종, 법고, 운판, 목어를 일컬었으나 현재는 꽹과리, 장구, 북, 징으로 편성된다. 풍물놀이에서 주요 가락을 뽑아 공연에 적합하게 재구성한 음악으로 꽹과리를 치는 상쇠가 전체 연주를 이끌어 가며, 처음에는 느린 가락으로 시작하여 점차 빠른 속도로 가락을 몰아간다. 사물놀이는 앉아서 연주하면 앉은 반, 서서 연주하면 선 반이라고 하며 1978년에 처음 소개되었다. 가장 많이 연주되는 곡으로는 호남 우도 농악을 비롯하여 짝두름, 비나리, 설장구 가락, 판굿, 길군악 칠채 등이 있다. 사물놀이는 지역적 특성에 따라 호남 우도 풍물, 영남 풍물, 웃다리 풍물로 세분화되어 연주되는데, 호남 우도 풍물에서는 청령 부르기, 일채, 오채질굿, 우질굿, 좌질굿, 풍년굿, 굿거리, 자진모리, 구정놀이 장단이 연주되고, 영남 풍물에서는 길군악, 반길군악, 자진반길군악, 올림채, 겹맺음가락, 별달거리, 쌍진풀이 장단이 사용된다. 그리고 웃다리 풍물에서는 점고, 쩍쩍이 가락, 칠채, 육채, 덩덕궁이, 휘모리(짝쇠)가 연주되고 있다. 현재는 이러한 각 지역의 풍물들을 모두 모아 집약적인 연주 형태를 갖게 되었는데 이를 삼도 풍물굿이라 한다.

풍물놀이는 풍물굿이라고도 하며, 꽹과리, 장구, 북, 징, 소고, 태평소 등의 악기를 기본 구성으로 한다. 악기를 연주하면서 진풀이를 하고 노는 것으로, 우리 민족은 정초에 지신밟기를 할 때 풍물을 쳐서 나쁜 기운을 없애고 복을 빌면서 한 해를 시작하였다. 모심기, 김매기 등의 힘든 농사일을 할 때는 협동심을 불러일으키고 일의 능률을 높였으며, 추석에는 한 해 농사가 잘 된 것을 축하하였다. 풍물놀이는 기능에 따라 당굿, 지신밟기, 걸립굿, 두레굿, 판굿 등으로 나누어진다. 농사를 지으며 연주하던 음악이라고 하여 '농악'이라고 불리기도 한다.

2. 사물악기의 의미와 연주 방법

꽹과리는 쇠, 매구, 깽매기 등으로 일컬으며 사물놀이의 리더 역할을 하는 악기이다. 쇠 치는 사람을 상쇠라고 부르며, 꽹과리를 천둥번개와 365일로 비유하기도 한다. 징은 사물 가락을 모두 감싸서 멀리 울려 퍼지게 하며, 사물 악기 중 은은한 소리를 내며 포용력이 있는 악기이다. 징은 바람 소리와 1년을 비유하기도 한다.

장구는 세요고, 또는 장고라고도 부르며 북편과 채편으로 되어 있다. 장구는 빗소리와 12달에 비유하는데, 사물놀이판에서 분위기를 풍성하게 한다. 북은 사물 악기 중 역사가 가장 오래 된 악기로 다양한 가락을 연주하기보다는 다른 가락을 받쳐 주는 역할을 하는 악기이다. 북은 구름과 사계절에 비유된다.

악기(의미)	구음	연주 방법	악기(의미)	구음	연주 방법
꽹과리(천둥) 	갱(갠)	막음쇠를 하고 친다.	북(구름) 	둥	북을 친다.
	지	막음쇠를 안 하고 친다.		두둥	두 개의 음을 동시에 친다.
	갯	꽹과리를 막고 친다.		딱	북통의 나무 부분을 친다.
장구(비) 	덩	열채와 궁굴채를 동시에 친다.	징(바람) 	징	울림을 열고 친다.
	쿵(궁)	궁굴채로 북편을 친다.		지징	두 개의 음을 친다.
	덕(딱)	열채로 채편을 친다.		짓	울림음을 막고 친다.

3. 사물놀이와 풍물놀이의 비교

구분	사물놀이	풍물놀이
연주 형태	주로 앉아서 하며(앉은반), 관객의 참여가 제한된 폐쇄적인 연주 형태	서서하며(선반), 개방적인 연주 형태
발림, 춤사위	없음.	있음.
진풀이	없음.	있음.
가락의 짜임새	느린 가락에서 빠른 가락으로 이행되는 점층적 가속의 틀	맺는 가락과 푸는 가락의 반복과 교체
악기	꽹과리, 징, 장구, 북, (태평소)	꽹과리, 징, 장구, 북, 소고, 태평소, 나발 등
목적	공연 예술 형태로 음악적 기교 강조	음악적 기교보다는 두레, 축제 등 기능과 목적이 중심이 됨.
요소	음악적 요소 강조, 각 지역의 풍물놀이가 반영됨.	음악, 무용, 놀이 등의 요소를 두루 포함함.
장소	실내 무대	넓은 마당, 공터
깃발	서낭대	서낭대, 농기, 영기, 오방기 등
인원 수	4명 이상	15~30명 이상
연주 시간	대개 10~ 20분 정도	제한 없음.

KimChi 난타 CD

지도 목표

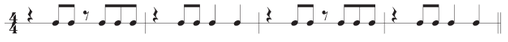
- 손뼉과 무릎장단을 이용하여 리듬 합주를 한다.
- 생활용품을 이용하여 창의적인 리듬을 연주한다.

난타는 우리나라 전통 가락인 사물놀이 리듬을 소재로 주방에서 일어나는 일들을 칼, 도마 등을 이용하여 익살스럽게 표현한 우리나라 최초의 비언어극인 넌버벌 퍼포먼스(Non-Verbal performance)이다. 리듬과 박(beat) 그리고 상황만으로 구성된 비언어극이기 때문에 언어의 장벽을 파괴할 수 있으며, 드라마적인 요소를 가지고 주방이라는 공간에서 4명의 요리사들에게 일어나는 이야기와 에피소드를 재미있게 엮어간다. 난타에 사용된 전통 장단은 웃다리 농악의 칠채, 육채, 짝쇠와 삼도설장구의 동살풀이~휘모리 가락, 영남의 별달걸이, 맥음채 등이 있다. 1997년 우리나라에서 시작하여 국내외에서 큰 인기를 얻고 있다.

난타란 권투 시합의 난타전처럼 '마구 두드린다'의 뜻으로 외국에서 공연할 때의 영문 표기는 'cookin'이다. 이것은 'cooking'의 약자로 '요리하다'의 뜻과 '몰입하다', '무아지경'이라는 두 가지의 의미를 갖는다.

음악과 생활 지도서 (웹

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
여러 가지 리듬 익히기 · 손뼉과 무릎장단을 이용하여 리듬 익히기 리듬 A 리듬 B  리듬 C 	· 정확한 리듬과 박자에 맞게 연주하도록 한다.
모둠별로 생활용품을 이용하여 리듬 합주하기	
리듬을 A-B-A-C-A의 론도 형식으로 연주하기	
리듬을 창의적으로 연주하기	· 다른 사람의 소리를 잘 들으며 연주하도록 한다.

참고 자료

1. 난타의 구성

'일요일에~~ 놀 아~~'와 함께 난타는 어둠 속 적막을 깨고 시작된다. 요리사들이 본격적으로 등장하여 야채가 배달되고 고기가 옮겨지고 바쁜 주방의 일상이 시작되는데 갑자기 나타난 매니저는 오후 6시까지 피로연 음식을 만들어 내라고 지시하며 자신의 조카 '네퓨'를 주방에 요리사로 들여 보내 다른 요리사들을 불편하게 한다. 하지만 6시까지의 요리 준비로 인하여 마음이 다급해진 요리사들은 주방장의 주도하에 요리 만들기에 전념한다.

스프 만들기에 이어 신랑 신부의 세미 결혼식이 시작되고 갑자기 나타난 파리 때문에 아수라장이 된 무대, 결국 파리는 신랑의 스프 그릇으로 빠지고 만다. 세미 결혼식이 끝나고 본격적으로 요리를 시작하는데 쿠킹 쇼, 접시 날리기, 오리잡기 장면과 함께 아카펠라로 야채들의 소리를 재치 있게 표현한다. 이어 도마 장면에서는 섹시가이, 핫소스, 주방장, 네퓨 순으로 각자 다듬었던 야채들을 써는 솜씨를 보여주며 본격적인 야채 〈난타〉에 들어간다.

어질러 놓은 각종 야채를 청소하는 청소 장면과 함께 핫소스를 놓고 경쟁하는 섹시가이와 네퓨의 쿵푸 장면에 이어 잠시 네퓨에게 한눈을 파는 핫소스의 사랑의 탱고와 함께 춤을 추면서 곧이어 리듬 패턴(고고, 차차차, 룸바, 삼바, 보사노바, 슬로우록, 비긴, 샤플, 펑크, 왈츠)들을 교묘하게 연결한 난타 연주가 시작된다. 그리고 페트병 장면, 케이크 만들기, 상모돌리기, 삼고무로 이어지며 난타는 엔딩을 향하여 간다.

파티의 절정이라 할 수 있는 장면은 소금, 간장, 설탕이라고 쓰인 양념 통을 신명나게 두드리기 시작하는데 2차 엔딩에는 매니저까지 나와 기량을 선보이고 다섯 명이 하나가 되어 난타를 한다. "가자~"라는 외침과 함께 핀 조명을 받고 멋지게 등장하는 난타 배우들과 함께 3차 엔딩을 끝으로 난타는 막을 내린다.

2. 난타의 등장 인물

매니저 (manager)	요리사들에게 한 시간 안에 피로연을 준비하라는 명령을 내리고, 철부지 네퓨를 그들에게 맡기고 홀연히 사라져버리는 캐릭터로, 극 중간마다 다시 나타나서 요리사들을 수시로 감시하고 호통을 친다. 네퓨를 위해 섹시가이의 모자를 빼앗아 버리는 심술궂은 매니저의 모습을 보여 준다. 그러나 때때로 요리사들의 장난에 속아 넘어가기도 한다.
헤드쉐프 (head chef)	매니저 다음으로 주방을 지휘하는 리더로, 키가 훤칠하고 요리 실력이 뛰어나지만 살짝 어딘가 모자라 보이는 구석도 있다. 엄격한 매니저와는 달리 엉뚱하고 재미있는 표정과 동작으로 관객들에게 많은 웃음을 선사한다.
핫소스 hot source)	주방의 유일한 홍일점으로, 섹시한 요리사 복장과 포즈로 주방의 요리사들을 유혹하는 등 전형적인 여성 캐릭터를 보여 준다. 그러나 그녀의 빠른 칼솜씨와 드럼을 두드리는 격정적인 손놀림 등에서 일에 대한 그녀의 열정을 느낄 수 있다.
섹시가이 (sexy guy)	남성적이고 카리스마 넘치는 외모이며, 주방의 유일한 여성 요리사인 핫소스에게 계속 사랑의 정열을 불태운다. 낙하산으로 들어온 네퓨에게 모자를 빼앗기는 수모를 겪고 난 후, 매니저가 없는 틈을 타 네퓨를 못살게 굴지만 생각대로 잘되지 않는다. 그러나 피로연을 함께 준비하는 과정에서 네퓨와 점점 친해진다.
네퓨 (nephew)	매니저의 조카로, 요리에 대해선 아무것도 모르는 초보다. 요리사들의 환심을 사기 위해 노력하지만 계속 실수 연발이다. 요리 실력은 부족하지만 뛰어난 묘기 기술을 선보이며 최선을 다하는 모습에 결국 요리사들에게 한 팀의 일원으로 인정받게 된다.

난타, 세상을 두드리다!

아시아 최초로 브로드웨이에 진출한 공연, 난타!

난타는 칼과 도마 등의 주방기구가 멋진 악기로 승화되어 국적을 불문하고, 남녀노소 누구나 신나게 즐길 수 있는 공연이다.

1997년 초연부터 폭발적 반응으로 현재까지 한국 공연 사상 최다 관객을 동원하였고, 해외 첫 데뷔 무대인 1999년 에든버러 프린지 페스티벌에서 최고의 평점을 받았다. 이후 계속되는 해외 공연의 성공을 발판으로 2004년 아시아 공연물 최초로 뉴욕 브로드웨이에 성공적으로 진출하였고, 미네타 레인 극장(Minetta Lane Theater)에 아시아 최초로 전용관을 개관하였다.

1. 무언극(NONVERBAL)

난타는 리듬과 비트, 상황만으로 구성되었기 때문에 언어의 장벽으로부터 자유로워 남녀노소 누구나 함께 즐기고 공감할 수 있다. 이는 난타가 국제적으로 뻗어나갈 수 있는 힘의 원동력으로 문화적 이질감을 탈피하여 해외로 진출할 수 있는 좋은 기회가 되었다.

2. 전통 리듬

세계적으로 독창성을 인정받은 사물놀이의 한국 전통 리듬을 현대 공연 양식에 접목하여 탄생되었다.

3. 드라마

난타는 주방이라는 보편적인 공간을 무대로 설정하고 드라마틱한 요소를 대입시켜 신명 나고 즐겁게 관람할 수 있도록 한 공연이다.

4. 관객 참여

관객이 직접 무대에 오르고 쇼에 참여할 수 있다는 점이 난타를 특별하게 만드는 강점이다. 배우들과 함께 흥을 돋우고 공감하며 즐거움을 느낄 수 있는 공연이다.

II

표현과 감상을 통한 문화적 산물로서의 음악 이해

역사와 사회 · 문화 속에서 탄생한
다양한 음악을 이해하고,
생활 속에서 우리나라 음악과 지구촌 음악,
서양 음악을 비교하며 감상하고 향유해 보자.

II-1

세계 속의 우리 음악

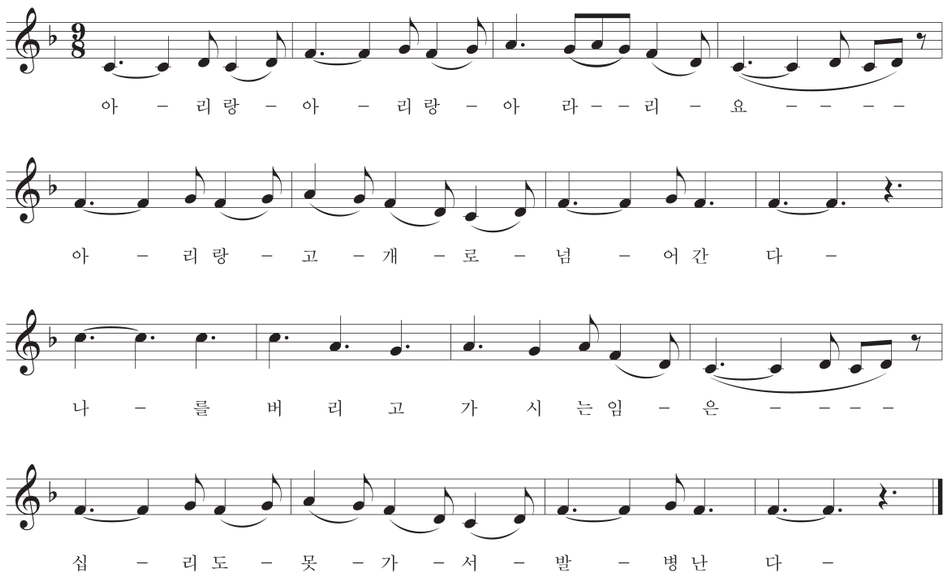
아리랑, 세계를 만나다
– 아리랑
– 밀양 아리랑
– 강원도 아리랑
– 해주 아리랑
– 진도 아리랑
– 홀로 아리랑
아름다운 우리 문화유산, 세계를 품다
강강술래
신고산타령
뱃노래
오돌또기
가시버시 사랑
동창이 밝았느냐
영산회상
종묘 제례악

아리랑, 세계를 만나다!

아리랑

CD A M

세마치장단 — 경기 민요 · 국립국악원 악보



지도 목표

- 아리랑의 유래와 특징을 알고 노래한다.
- 여러 지방 아리랑을 알고 시김새를 살려 노래한다.

악곡 해설

'아리랑'은 언제부터 불리기 시작하였는지 확실하지 않으나, 여러 지역의 다양한 삶 속에서 나타나는 슬픔과 기쁨 등 가슴 속에 품은 한을 선율에 붙여 불렀던 노래로, 민족적 동질성을 지탱해 주었다. '아리랑'은 단순한 민요의 의미를 넘어서 역사 · 문화 · 예술적 의미를 지니며, 다양한 우리들의 삶과 서민들의 사랑을 대변해 준다.

유네스코는 '아리랑'을 유네스코 인류 무형유산에 등재하면서 '아리랑'의 문화적 가치를 '다양한 사회적 맥락 속에서 지속적으로 재창조되며, 공동체의 정체성의 징표이자 사회적 단결을 제고하는 역할을 하는 등 다양성을 내포하고 있다'고 평가했다. '아리랑'은 후렴구가 "아리랑, 아리랑, 아라리요"로 끝나는 노래는 모두 포함한다.

경기 민요는 감정 표현이 경쾌하고 가락이 단순하며 부드럽고 서정적인 것이 특징이다. '제재곡'은 나운규의 영화 〈아리랑〉의 주제곡으로 '경기 자진 아리랑'을 편곡한 곡으로 애잔한 느낌을 주지만, 빠르기를 달리함에 따라 곡의 느낌을 변화시킬 수 있다. 한을 담아 느리게 부르면 슬프게 느껴지지만 빠른 템포에 맞추어 부르면 흥겹고 신이 난다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
'아리랑'의 유래 이야기하기		· '아리랑'의 유래를 조사하여 발표하게 한다.
세마치장단 익히기	· 장구 부호, 연주 방법 및 구음을 익힌다. 부호 / 구음 / 음표 표기 / 연주 방법 덩 / 북편과 채편을 동시에 친다. 덕 / 오른손으로 채편을 친다. 쿵 / 왼손으로 북편을 친다. 기덕 / 채편을 겹쳐 친다. 더러러러 / 채편을 굴린다. · 세마치장단 덩 덩 덕 쿵 덕	· 구음을 먼저 익숙하게 연습한 후 연습하게 한다.
시김새 표현하기	· 시김새는 민요의 멋을 내기 위해 음의 앞이나 뒤에서 꾸며 준다. · 표현 방법으로는 음을 떨어 주는 것, 꺾는 것, 밀어 올리는 것 등이 있다.	

참고 자료

'아리랑'의 유래

'아리랑'의 어원에 대하여 학자들 간에 다양한 학설이 제시되었음에도 불구하고 모든 사람을 만족시키는 뚜렷한 이론은 없으며 아직도 여러 가지 이론들이 제시되고 있다. 그 중 대표적인 것은 다음과 같다.

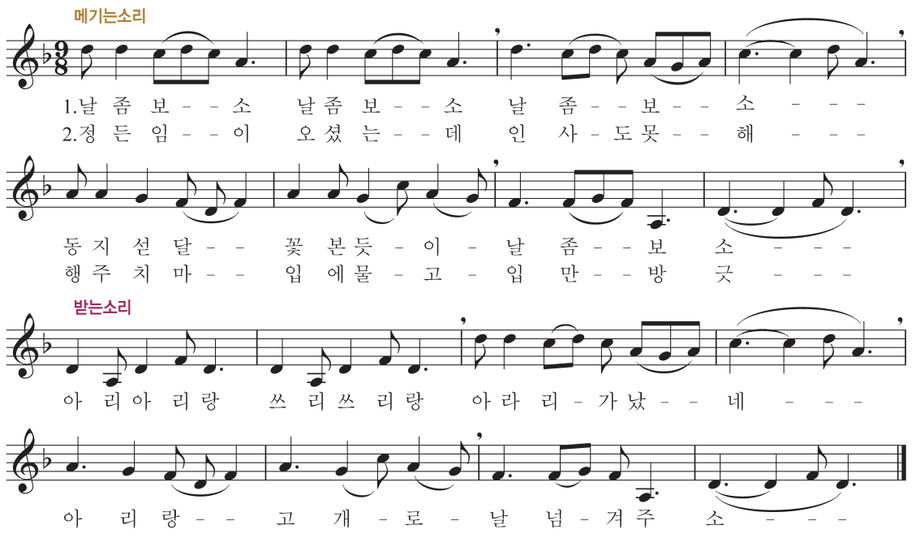
1. 아랑설(김재수): '아랑'이라는 예쁜 여인이 억울하게 죽어서 그 설움을 벗게 해 달라고 밤마다 사또에게 귀신이 되어 나타났다는 밀양의 아랑 설화에서 나온 것이다.
2. 알영설(김지연): 신라의 시조 박혁거세의 부인 '알영'의 덕을 찬미하는 것에서 생긴 설이다.
3. 아이롱설(남도산): '아이롱'은 '나는 귀가 먹었다'는 뜻으로 대원군의 경복궁 재건 당시 백성들이 강제 징수에 힘들어 이것을 강요하는 어떠한 소리도 듣고 싶지 않은 것에서 비롯되었다는 설이다.
4. 아리령설(양주동): '아리'는 알, 어리, 아루, 오리와 같은 고개라는 지형으로 설명하였다.

CD A M

밀양 아리랑

세마치장단

동부(경상도) 민요 · 국립국악원 악보

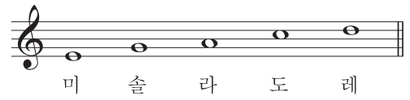
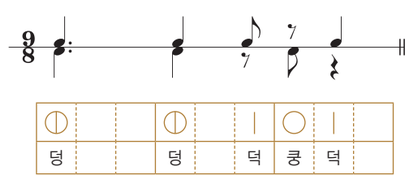
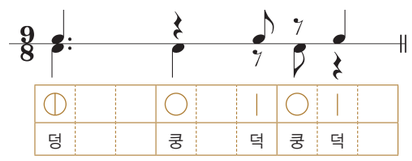


악곡 해설

밀양 아리랑은 세마치장단에 맞추어 노래하며, 구성음은 '라 · 도 · 레 · 미 · 솔'의 5음 음계로 계면조로 되어 있으며, 마지막은 '라'로 끝난다. 노래는 경상도 민요 풍으로 전승되고 있지만 경기도의 '아롱 타령'에서 파생된 노래로 경상도 향토 음악의 특성을 드러내는 메나리토리와는 다르게 불린다. 이 노래가 메나리토리의 특성을 보이는 부분은 높은 음에서 시작하여 차례로 내려온다는 점이다.

밀양 아리랑은 경상남도 밀양 지방에서 전승되는 아리랑으로 1920년대 음반에서부터 보이며 일제 강점기에는 만주 등지에서 독립운동가로 불려졌다. 그리고 아리랑 중에서 가사가 가장 해학적이며, 빠르기도 다른 아리랑에 비해 빠르다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
'밀양 아리랑'의 설화 알아보기		· '밀양 아리랑'의 설화를 조사하여 발표하게 한다.
동부(경상도) 민요의 특징 알아보기	· 메나리토리: 동부 민요의 음악에 사용되는 음계로 '솔'은 주로 내려가는 가락에 사용된다. 	
세마치장단 익히고 다양한 변형 장단 만들어 연주하기	· 세마치장단  · 세마치 변형 장단 	· 구음을 먼저 익숙하게 연습한 후 연습하게 한다.
세마치장단에 맞춰 흥겹게 노래 부르기		
모둠으로 나누어 메기고 받으며 부르는 형식		

참고 자료

1. 밀양 아리랑의 설화

옛날 밀양 부사에게 아랑이라는 예쁜 딸이 있었는데 젊은 관노가 아랑을 흠모해 유모를 매수하여 아랑을 영남루로 유인했다. 관노는 아랑에게 사랑을 호소했지만 아랑에게 거절당하자 그녀를 죽인다. 그 후 새로 부임한 부사에게 아랑이 혼귀로 나타나 억울함을 호소하자, 부사는 관노를 처벌하고 원혼을 달래 주었다. 이에 밀양의 부녀자들은 아랑의 정절을 흠모하여 '아랑 아랑'이라고 하던 것이 '밀양 아리랑'이 되었다.

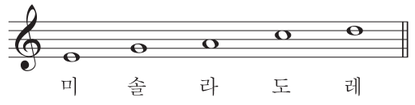
밀양 아리랑은 밀양의 명소인 영남루와 아랑의 설화를 주제로 한 통속 민요이다.

2. 동부 민요

태백산맥 동쪽인 경상도, 강원도, 함경도 지방의 민요를 말하며 음계는 메나리토리로 '미 · 솔 · 라 · 도 · 레'의 5음을 사용하고 그 중 특히 '미 · 라 · 도'의 3음이 주요 음계이다. 동부 민요권은 다른 음악권의 토리에 비해 가장 넓은 지역을 차지하고 있다. 각 지역이 메나리토리로 묶여 있지만 강원도와 함경도 지방은 대체로 애원조의 노래가 많으며 높은 음에서 점점 아래로 내려오는 선율 구조가 많이 사용된다. 경상도 지방에서는 세마치, 중중모리, 자진모리, 단모리 등 비교적 빠른 장단이 많이 쓰여 활동적이고 경쾌하며 강한 억양인데, 대부분 활달하고 씩씩한 느낌이다. 이처럼 같은 동부 민요라도 각 지방에 따라 노래하는 방법과 음계, 꾸밈음 등에 약간의 차이가 있다.

지 역 강원도, 함경도, 경상도 일부

음 계 메나리토리



특 징 강원도, 함경도 민요는 대체로 애원조의 노래가 많으며, 높은 음에서 점점 아래로 내려오는 선율의 구조가 많다. 경상도는 빠른 장단과 경쾌하고 강한 억양을 가진다.

대표곡 신고산타령, 한오백년, 강원도 아리랑, 옹헤야, 쾌지나 칭칭 나네, 밀양 아리랑 등이 있다.

3. 메나리토리

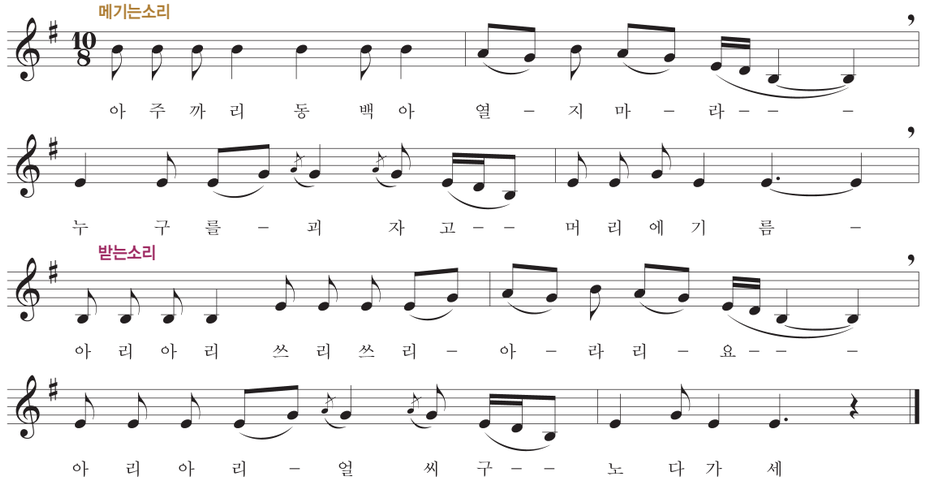
함경도 · 강원도 · 경상도 지역의 음악에 사용되는 음계로 구성음은 '미 · 솔 · 라 · 도 · 레'이며 '미 · 라 · 도'의 3음을 중심으로 '솔 · 레'는 장식음 또는 경과음으로 연주된다. 음의 진행에 있어 상행할 때는 주 3음으로 도약진 행을 하고, 하행할 때는 '솔'을 경과음으로 사용하는 것이 특징이다.

CD A M

강원도 아리랑

엇모리장단

동부(강원도) 민요 · 국립국악원 악보



악곡 해설

강원도 아리랑은 엇모리장단에 맞추어 노래하며, 엇모리장단은 3소박과 2소박이 섞여 있는 혼합 박자로 되어 있다.

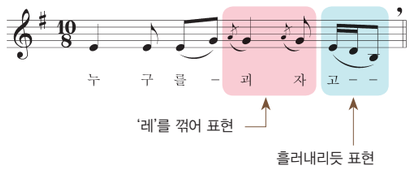
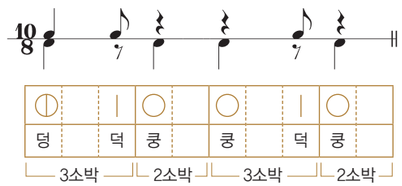
구성음은 '미 · 솔 · 라 · 도 · 레'로 되어 있다. 이 노래가 메나리토리의 특성을 보이는 부분은 내려가는 가락에 '라–솔–미'를 빠르게 흘러내리는 것과, '레'를 꺾어 주는 시김새를 사용하고 있는 데서 볼 수 있다.

강원도 아리랑의 말붙임새와 장단

아	주	까	리		동		백	아		열		지	마		라				
누		구	를		괴		자	고		머	리	에	기		름				
아	리	아	리		쓰	리	쓰	리		아		라	리		요				
아	리	아	리		얼		씨	구		노		다	가		세				
⦶		|	◯		◯		|	◯		⦶		|	◯		◯		|	◯	

엇모리장단 1장단 엇모리장단 1장단

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
메나리토리의 시김새를 살려 부르기	· '라–솔–미'를 빠르게 흘러내리듯 표현한다. · '레'를 꺾어 표현한다. 	· 시김새가 매끄럽게 표현되도록 한다.
엇모리장단 익히기	· 구음으로 충분히 익힌 다음 구음과 장단을 같이 연습한다. 	· 혼합 박자로 된 엇모리장단을 정확히 표현하도록 한다.
가사의 말붙임새 연습하기		· 가사를 정확히 붙이도록 유의한다.
엇모리장단에 맞춰 흥겹게 노래 부르기		
강원도 지역의 다른 아리랑 찾아 불러 보기		

참고 자료

1. 시김새

시김새는 가락을 이루고 있는 음의 앞이나 뒤에서 그 음을 꾸며 주는 역할을 하는 장식음으로 종류에는 소리를 '떨어 주는 요성', '흘러내리는 퇴성', '평으로 내는 평성', '퇴성과 반대로 음을 밀어 올려서 소리 내는 추성' 등이 있다.

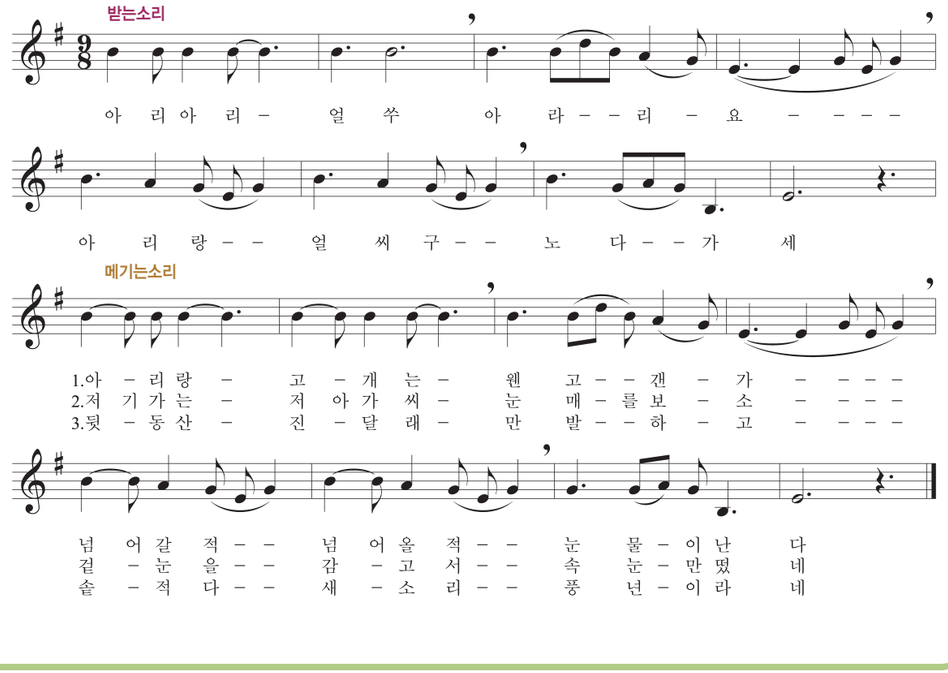
2. 메기고 받는소리

우리나라 민요의 대부분은 메기는소리와 받는소리로 구성되어 있다. 메기는소리는 노래를 잘 하는 사람이 혼자 선창을 하는 것이고, 받는소리는 메기는 사람의 소리를 듣던 사람들이 단순한 선율과 가사로 메기는소리를 받아서 부르는 것이다.

CD A M

해주 아리랑

세마치장단 — 서도(황해도) 민요 · 국립국악원 악보



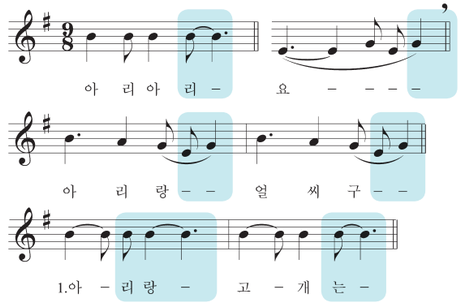
악곡 해설

해주 아리랑은 황해도 해주 지방에서 전해 내려오는 서도 민요로 수심가토리에 속하며, 장단은 경쾌한 세마치장단으로 세마치 8장단이 하나의 절을 형성한다.

수심가토리의 특징은 으뜸음에서 5도 위의 음을 떨어주며 애수적이고 감상적이며, 구성음은 '레 · 미 · 솔 · 라 · 도'의 5음 음계로 되어 있고 주요 음은 '레 · 라 · 도'이다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
서도 민요의 특징 알아보기 · 수심가토리와 시김새의 특징	
세마치장단 익히기 · 기본 장단과 변형 장단	· 세마치장단의 흐름을 잘 표현하도록 한다.

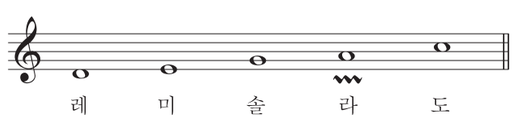
당김음에 의한 강세 변화 알아보기 	· 당김음이 나타난 부분을 익힌 후 세마치장단에 맞추어 노래한다.
메기는소리와 받는소리로 나누어 노래하기 · 메기는 소리의 가사를 즉흥적으로 변형하여 노래하기	· 주제를 주고 메기는 부분의 가사를 만들게 한다.
서도 지방의 다른 민요 찾아 감상하기 · 수심가, 몽금포 타령 등	

참고 자료

서도 민요

평안도 · 황해도 지역의 민요로 수심가토리에 속하며, 특징은 으뜸음에서 5도 위의 음을 떨어 주며 애수적이고 감상적이다. 구성음은 '레 · 미 · 솔 · 라 · 도'의 5음 음계로 되어 있으며 이 가운데 주요 음은 '레 · 라 · 도'이다. '도'에서 '라'음으로 흘러내리는 가락이 많으며 '라'음을 많이 떨어 주고, '레' 또는 '라'음에서 종지하는 경우가 많다. 수심가토리의 창법에서 떠는 음(라)은 얇고 잘게 떨며 콧소리를 쓰고, 큰소리를 내다가 갑자기 콧소리를 섞어서 잘게 떠는 것을 특징으로 한다. 그리고 다른 지방의 민요에 비해서 미묘한 장식음(시김새)을 사용하여 끙끙 앓는 듯하면서 흐느끼는 듯하고, 높이 질러냈다가 밑으로 슬슬 내려오는 하행 선율 진행이 많다. 황해도 지방에서는 일정한 장단이 있고, 메기고 받는 선후창 방식으로 되어 있는 것이 보통인데, 평안도 지방에서는 일정한 장단 없이 자유로운 장단을 사용하고 있으며 독창으로 불리는 경우가 많다. 평안도의 대표적 민요 '수심가'와 황해도의 '몽금포 타령'을 비교해 보면 그 차이를 쉽게 알 수 있다. 악곡은 평안도의 '수심가 · 엮음수심가 · 배따라기 · 자진배따라기 · 긴아리 · 자진아리' 등과 황해도의 '산염불 · 자진염불 · 긴난봉가 · 자진난봉가 · 몽금포 타령' 등이 있다.

음 계 수심가토리



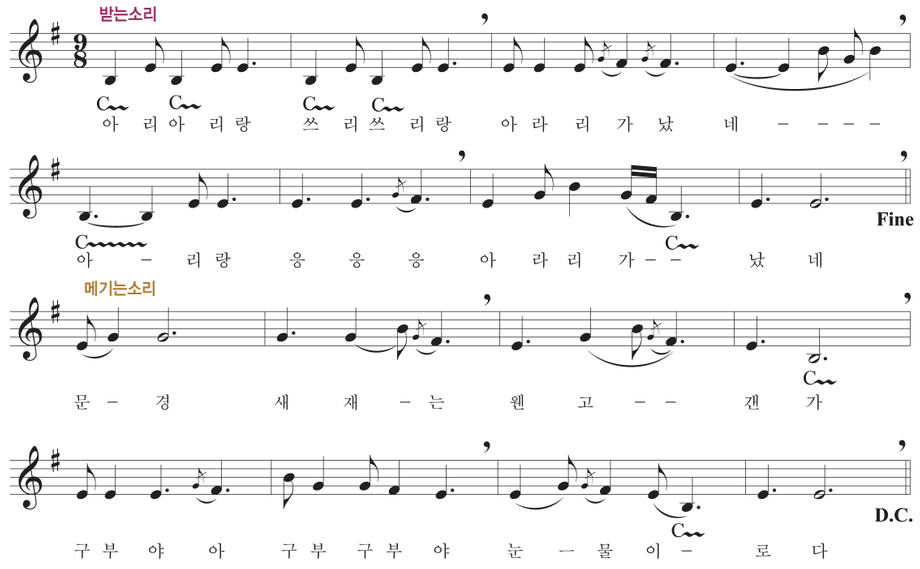
특 징 으뜸음에서 5도 위의 음을 떨어 주며 애수적이고 감상적이다.

CD A M

진도 아리랑

세마치장단

남도(전라도) 민요 · 국립국악원 악보



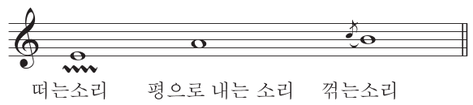
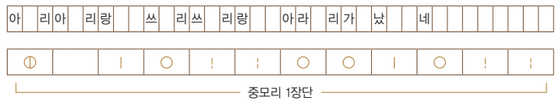
악곡 해설

진도 아리랑은 진도 지방을 중심으로 하여 전라남도 일원에서 유희요로 즐겨 불리는 민요로 세마치장단에 맞춰 부르는데, 12박의 중모리장단에 맞춰 부르기도 한다. 보통 중모리장단에 맞춰 느리게 부르다가 흥에 겨워 노래가 점점 빨라지면 세마치장단에 맞춰 신명 나게 부르게 된다. 세마치장단으로 부를 때는 '아리아리랑', '쓰리쓰리랑', '아라리가', '났네'에 각각 세마치장단 1장단을 치며 부르고, 중모리장단으로 부를 때는 '아리아리랑 쓰리쓰리랑 아라리가 났네'에 중모리장단 1장단을 치며 부른다.

〈진도 아리랑의 장단〉

학습 지도안

구성음은 '미 · 라 · 시'의 3음으로 되어 있고 '라'로 끝난다. '미'는 굵게 떨어 주고 '라'는 평으로 소리 내며, '시'는 먼저 '도'를 짧게 소리 내어 꺾어 주는 전형적인 육자배기토리로 되어 있다. '미'를 굵게 떨어 주면 '라'로 음을 올려 소리 내고, 끝나는 '라' 앞에서 '미'를 굵게 떨어 주는 것도 특징이다.

학습 활동	지도상 유의점
육자배기토리의 특징 알아보기  	
육자배기토리의 시김새 연습하기 · 시김새를 손으로 그리며 표현한다. 	· 시김새가 있는 부분을 별도로 연습한 후 노래 부른다.
세마치장단에 맞춰 노래 부르기 · 세마치장단과 세마치 변형 장단으로 표현	
중모리장단에 맞춰 부르기  	· 장단에 따라 달라지는 노래의 분위기를 느끼며 부른다.
영화 '서편제'에 나오는 〈진도 아리랑〉을 감상해 보기	
21세기의 새로운 아리랑을 감상해 보기	

학습 정리 · 평가

여러 지방의 아리랑에 대한 음악적 특징과 느낌을 발표해 보자.

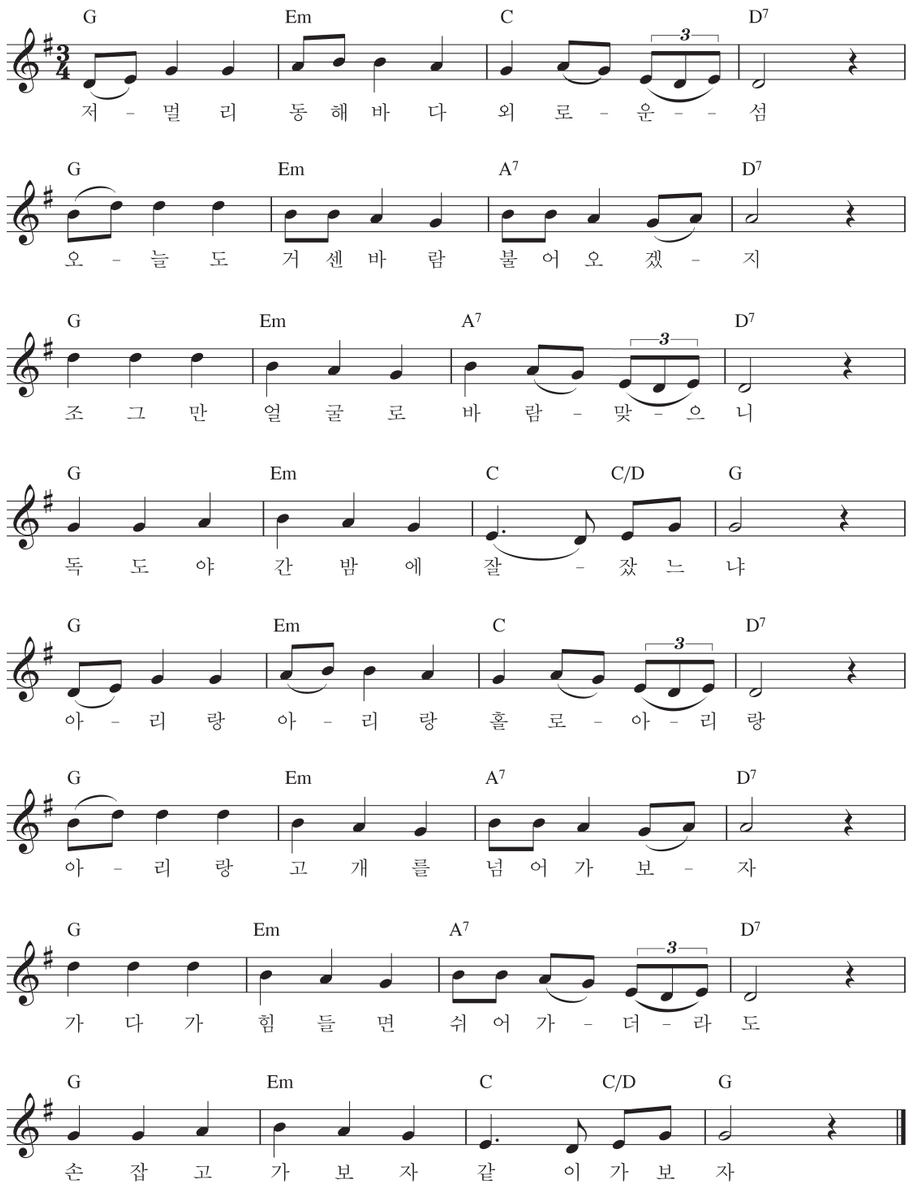
종류	지역	특징
아리랑	경기 민요 경토리	한을 담아 느리게 부르면 슬프게 느껴지지만 빠른 템포에 맞춰 부르면 흥겹고 신이 난다.
밀양 아리랑	동부(경상도) 민요 메나리토리	높은 음에서 시작하여 차례로 내려오며 빠른 장단과 경쾌하고 강한 억양을 가진다.
강원도 아리랑	동부(강원도) 민요 메나리토리	3소박과 2소박이 섞여 있는 혼합 박자로 되어 있는 엇모리장단을 사용하며, 내려가는 가락에 '라–솔–미'를 빠르게 흘러내리는 것과 '레'를 꺾어 주는 시김새를 사용하고 있다.
해주 아리랑	서도 민요 수심가토리	떠는 음(라)은 얇고 잘게 떨며 콧소리를 쓰고, 큰소리를 내다가 갑자기 콧소리를 섞어서 잘게 떠는 것이 특징이다.
진도 아리랑	남도 민요 육자배기토리	'미'는 굵게 떨어 주고 '라'는 평으로 소리 내며, '시'는 먼저 '도'를 짧게 소리 내어 꺾어 주는 전형적인 육자배기토리로 되어 있다.

CD A M

홀로 아리랑

Moderato

한돌 작사 · 작곡



악곡 해설

한돌이 1990년대에 작사 · 작곡한 노래로 경상북도 울릉군에 있는 독도 이야기를 전통 음계로 작곡한 가요이다. 남북의 젊은이들이 독도(홀로섬)에서 만나 새해를 맞이하자는 내용을 담고 있다. '홀로 아리랑'은 독도의 '독'을 '홀로'라는 우리말로 표현한 것이며, 남과 북이 '홀로'가 아니라 함께 나아가자는 역설적인 표현이기도 하다.

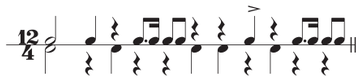
5음 음계 구성과 3박자 계통의 세마치장단이나 중모리장단에 어울리는 우리 전통 음악 특유의 느낌을 표현할 수 있는 노래이다. 이 노래를 만들기 위해 한돌은 독도를 5년에 걸쳐 11차례 방문했다고 한다.

작곡 · 작사자

한돌(1953~)

경상남도 거제시에서 태어난 포크 가수 겸 작곡가로 본명은 이흥건이다. 한돌은 '작은 돌의 역할이라도 하자'는 뜻을 지닌 순우리말 이름이다. 작품으로는 〈개똥벌레〉, 〈터〉, 〈불씨〉, 〈유리벽〉 등이 있다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
노래 익히기	· 가사를 음미하며 사랑의 마음을 담아 부르기	
중모리장단 익히기	· 중모리장단  · 중모리장단에 맞춰 노래 부르기 가사 저– 멀 리 동해 바 다 외 로- 운-- 섬 장단 ⦶ | ○ ¦ ¦ ○ ○ | ○ ¦ ¦ · 피아노 반주에 맞춰 부를 때와 장구 반주에 맞춰 부를 때의 차이 느끼기 · 시김새를 넣어 불러 보기	· 세마치장단에 맞춰으로 불러 보게 하고 중모리장단과의 차이를 느끼게 한다.
기타 코드를 익혀 기타 반주에 맞춰 노래 부르기		

참고 자료

〈홀로 아리랑〉 가사

2절: 금강산 맑은 물은 동해로 흐르고/ 설악산 맑은 물도 동해 가는데/
우리네 마음들은 어디로 가는가/ 언제쯤 우리는 하나가 될까/ 후렴구~

3절: 백두산 두만강에서 배 타고 떠나라/ 한라산 제주에서 배타고 간다/
가다가 홀로섬에 닻을 내리고/ 떠오르는 아침 해를 맞이해 보자/ 후렴구~

아름다운 우리 문화유산, 세계를 품다

지도 목표

• 세계 속 우리 음악의 위상을 알고 우리 음악의 가치를 이해한다.

학습 지도안

유네스코는 인류 문화의 다양성과 전통성을 보전하기 위하여 보호할 가치가 있는 것을 '인류 무형유산'으로 선정하여 보호하고 있다.

학습 활동	지도상 유의점
유네스코 인류 무형유산으로 지정된 우리 음악에 대하여 조사하고 그 가치 알아보기 · 인류 무형유산의 가치에 대해 알아보기 · 우리 음악의 가치 인식	· 인류 무형유산으로 지정된 우리 음악 중 가장 관심 있는 음악을 모둠별로 선택하여 조사한다.
우리 음악을 보존 · 계승하기 위한 방안 토의하기	
음악과 관련된 우리 지역의 문화재를 찾아보기	

참고 자료

1. 인류무형문화유산으로 지정된 우리 음악

종류	내용
종묘 제례악	종묘 제례악은 조선 시대 역대 왕과 왕비의 위패를 모신 종묘에서 제례를 드릴 때 연주하는 음악이다. 종묘 제례악은 역대 왕의 공덕을 악기 연주에 맞추어 노래 부르고 이를 춤으로 표현 하는 악(樂, 기악), 가(歌, 노래), 무(舞, 춤)가 어우러진 종합 예술이다. 왕의 문덕을 칭송하는 보태평 11곡과 무덕을 칭송하는 정대업 11곡으로 구성되어 있다. 종묘 제례악은 역사적 · 문화적 가치가 인정되어 우리나라 최초로 유네스코 인류 무형유산으로 선정되었다. 매년 5월 첫째 주 일요일에 종묘 제례가 행해진다.
가곡	가곡은 시조시에 곡을 붙여서 관현악 반주에 맞추어 부르는 우리나라 전통 음악으로, '삭대엽'이라고도 한다. 형식은 5장으로 전주곡인 대여음과 간주곡인 중여음을 넣어서 대여음, 1장, 2장, 3장, 중여음, 4장, 5장 순으로 연주한다.
판소리	판소리는 한 사람의 소리꾼(창자)이 고수의 북장단에 맞추어, 소리(노래), 아니리(대사), 발림(몸짓)을 섞어가면서 이야기를 연출하는 우리나라 고유의 극음악이다. 판소리는 관객과 소리꾼이 하나가 됨으로써 '소리판'이 형성되는 서민들의 삶과 애환이 담겨져 있는 민중 예술이라 할 수 있다.

강강술래	강강술래는 주로 전라도 해안 지방에서 정월 대보름이나 한가위 등 밝은 달밤에 즐겼던 민속놀이이다. 우리나라의 대표적 세시절기인 설, 대보름, 단오, 백중, 추석 등에 행해지며, 노래, 무용, 음악이 어우러진 종합 예술이다.
영산재	영산재는 부처가 영취산에서 법화경을 설법하던 모습을 재현한 불교 의식으로 사람이 죽은 지 49일이 되는 날 영혼을 극락으로 천도하는 천도재의 한 형태이다. 불교 음악 범패, 화청 등을 연주하며 바라춤, 나비춤, 법고춤을 춘다. 이러한 요소들은 우리 전통 민속 음악과 민속 무용의 형성에 큰 영향을 미쳤다. 영산재는 주로 태고종에서 전해 내려오며 매년 서울 봉원사에서 거행한다.
강릉 단오제	강릉 단오제는 전국에서 가장 역사 깊은 축제 중의 하나이며, 음력 4월 15일 대관령산신당에서 제사를 올리고 5월 3일 저녁 영신제를 지내고 위패를 남대천 백사장에 마련된 제단에 옮겨 모심으로써 마을의 평안과 농사의 번영, 집안의 태평을 기원한다. 단오장에서는 5일간 아침마다 제를 올리고 굿을 하며 풍농, 풍어 등을 기원하며 모두 한마음이 되어 제를 올린다.
제주 칠머리당 영등굿	제주 칠머리당 영등굿은 음력으로 두 번째 달에 열리는 의식으로서 풍작과 풍어를 위해 마을의 무당들이 바람의 여신인 영등할머니와 용왕, 산신령들을 위해 벌이는 굿이다. 제주 칠머리당 영등굿은 영등신에 대한 제주도 특유의 해녀 신앙과 민속 신앙이 담겨져 있는 굿으로 제주에서 열리는 여러 영등굿 가운데 가장 대표적이다. 그리고 우리나라 유일의 해녀 굿이라는 점에서 그 특이성과 학술적 가치가 있다.
처용무	처용무는 처용의 가면을 쓰고 추는 탈춤이다. 궁중 무용으로 악귀를 내쫓고 궁중 연회 때 평화를 기원하거나 새해 전날 행운을 빌기 위해 시작되었다. 처용은 통일 신라 헌강왕 때 살았다고 전해지는 인물로 아내를 범하려던 역신 앞에서 자신이 지은 노래를 부르며 춤을 춰서 물리쳤다고 한다. 이 후 처용의 모습을 문에 새겨 두면 홍역이나 다른 병마를 쫓을 수 있다는 설화가 내려온다. 처용무는 5명이 각각 얼굴에는 처용의 탈을 쓰고, 동서남북과 중앙의 다섯 방향을 상징하는 옷을 입고 춤을 춘다. 한 사람씩 무대에 나가 한 줄로 선 채 '처용가'를 일제히 부르고, 노래가 끝나면 선 자리에서 5명이 두 팔을 올렸다 내리고 서로 등지고 선다. 춤사위는 화려하고 현란하며 활기차다.
남사당	남사당은 '남자로 구성된 유랑광대들의 놀이'라는 의미로 꼭두쇠(우두머리)를 비롯해 남자들로 구성된 남사당패가 서민층을 대상으로 조선 후기부터 행했던 놀이이다. 남사당패는 꼭두쇠를 중심으로 공연을 기획하는 화주, 놀이를 관장하는 뜬쇠, 연희자인 가열, 새내기인 삐리, 나이든 저승패와 등짐꾼 등으로 이루어져 있으며 남사당놀이는 서민층에서 발생하여 서민들을 위해 공연된 놀이로 사회에서 천대받던 한을 풀고 양반 사회의 부도덕성을 놀이를 통해 비판하며 민중 의식을 일깨우는 역할을 했으며, 풍물, 버나(대접, 버나 돌리기), 살판(땅재주), 어름(줄타기), 덧뵈기(탈놀이), 덜미(꼭두각시놀음) 등으로 이루어져 있다.

아리랑	아리랑은 한국의 대표적인 민요로 '아리랑', 또는 그와 유사한 발음의 어휘가 들어 있는 후렴을 규칙적으로, 또는 간헐적으로 부르는 노래를 말한다. 아리랑은 가사가 정해져 있지 않고 주제 또한 개방되어 있어 누구든지 자유롭게 노래할 수 있다는 특징을 가지고 있다. 태백산맥을 중심으로 발생된 아리랑은 한반도의 중동부에 위치한 강원도 정선 지역을 중심으로 점차 확산되었고, 강원도를 위시하여, 전라남도의 진도, 경상남도의 밀양 등지에서 전승 보존 단체가 결성되어 왕성히 활동하고 있다. 아리랑은 지역과 세대를 초월해 광범위하게 전승되고 재창조되고 있다는 점과 '아리랑 아리랑 아라리요'라는 후렴구만 들어가면 누구나 쉽게 만들어 부를 수 있다는 다양성의 가치를 인정받아 2012년 유네스코 인류 무형유산에 등재되었다.

2. 우리 음악을 보존 · 계승하기 위한 방안

첫째, 전수자 저변 확대 및 지원 확대, 공개 발표회 개최, 전통문화 체험 공간 확충이다. 둘째, 관련 자료의 체계적인 관리, 전수 교육관의 확충이다. 셋째, 학교 등 공교육과 연계, 지방 문화원의 기능 강화, 명예 보유자 제도 정착 유도, 지방 중심의 무형문화재 관리 등의 방안이 필요하다.

우리의 삶의 역사와 함께해 온 우리 음악의 보존과 전승은 원형을 유지해 나가면서 최소한의 자생력을 가질 때에 보존 · 계승이 가능하다. 특히, 지방 무형 문화유산을 보존 · 계승하기 위해서는 기능 · 예능 보유자, 지방 자치 단체, 주민이 하나가 되어 지역 무형 문화유산의 가치를 인식함과 동시에 지키고 가꾸어 나가는 노력이 필요하다.

3. 음악과 관련된 중요 무형 문화재

종묘 제례악, 판소리, 농악, 거문고 산조, 선소리 산타령, 대금 정악, 가야금 산조 및 병창, 서도 소리, 가곡, 가사, 대금 산조, 피리 정악 및 대취나, 남도 들노래, 경기 민요, 제주 민요 등이 있다.

종묘 제례악

가곡

판소리

강강술래

영산재

강릉 단오제

제주 칠머리당 영등굿

처용무

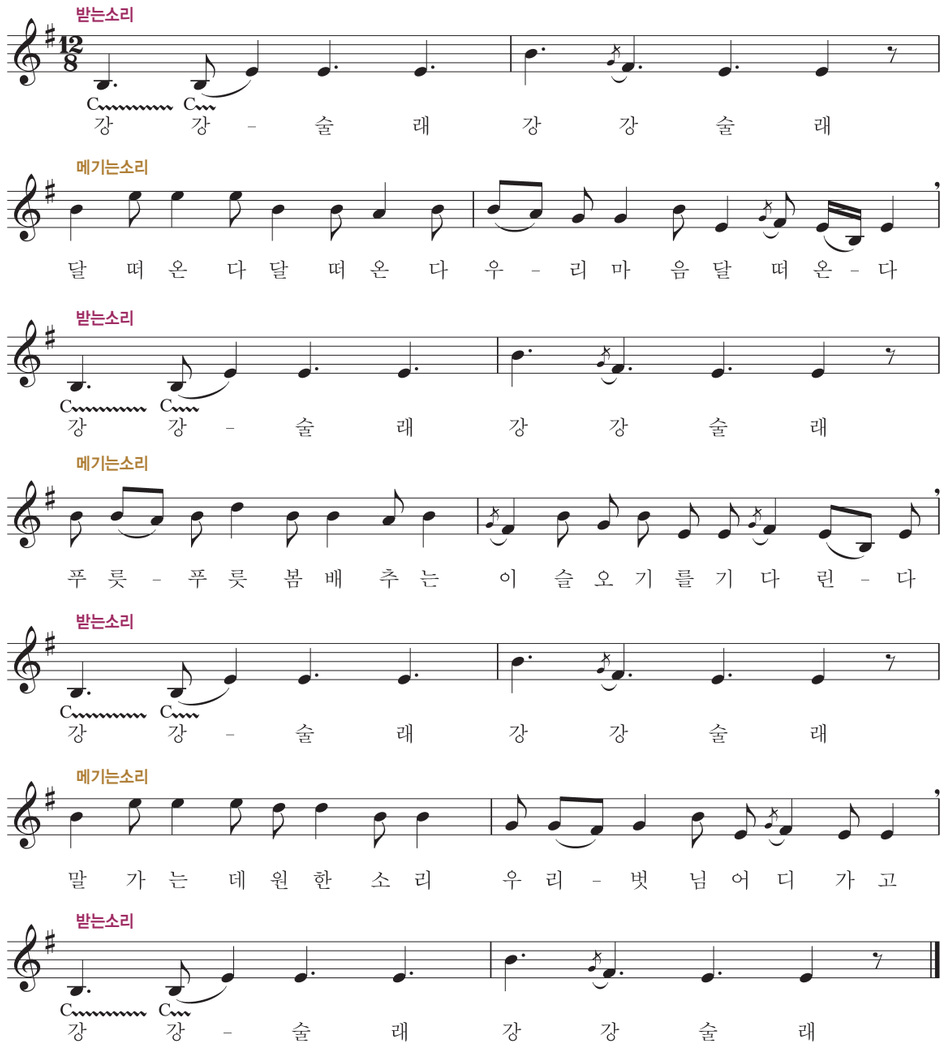
남사당

아리랑

강강술래 CD A M

남도(전라도) 민요 · 국립국악원 악보

자진모리장단



지도 목표

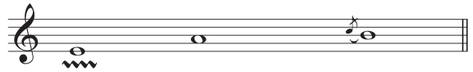
- 강강술래에 관하여 알고, 우리 민요의 가치를 이해한다.
- 강강술래의 문화적 가치를 이해한다.

악곡 해설

'강강술래'는 임진왜란 때 이순신 장군이 왜적들에게 우리 군사의 수가 많은 것처럼 보이게 하기 위하여 부녀자들을 병사로 변장시켜 둥글게 원을 돌도록 했던 것에서 유래되었다. '강강술래'는 주로 전라도 해안 지방에서 정월 대보름이나 한가위 등 밝은 달밤에 즐겼던 민속놀이이다. 우리나라의 대표적 세시 절기인 설, 대보름, 단오, 백중, 추석 등에 행해지며, 노래, 무용, 음악이 어우러진 종합 예술이다

강강술래의 음악은 대부분 4 · 4조로 이루어져 있다. 가사는 일정하게 고정되어 있는 것이 아니라 리듬과 상황에 맞는 내용이라면 어떠한 내용도 가창되며 선창이 즉흥적으로 지어서 부르면 나머지 사람들은 '강강술래'만 부르면 된다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
육자배기토리의 시김새를 살려 불러 보기 · 육자배기토리의 시김새를 손으로 그리며 표현  떠는소리 평으로 내는 소리 꺾는소리	· 시김새가 있는 부분을 별도로 연습한 후 노래 부른다. · 시김새가 매끄럽게 표현되도록 한다.
강강술래의 놀이에 대해 알아보기 · 고사리 꺾자, 덕석몰자, 대문열기	

학습 정리 · 평가

1. 강강술래의 구성에 대해 알아보자.

무형 문화재로 지정된 강강술래의 구성	긴강강술래 – 중강강술래 – 자진강강술래 – 남생아 놀아라–개고리타령 – 고사리 꺾자 – 청어엮기 – 덕석몰자 – 기와밟기 – 대문놀이 – 쥔쥐새끼(꼬리따기) – 술래소리
진도 강강술래의 구성	긴강강술래 – 중강강술래 – 자진강강술래 – 남생아 놀아라 – 개고리타령 – 고사리 꺾자 – 청어엮기 – 덕석몰자 – 기와밟기 – 밭갈이가세 – 손치기 · 발치기 – 바늘귀뀌기 – 대문열기 – 쥔쥐새끼(꼬리따기) – 술래소리
해남 강강술래의 구성	긴강강술래 – 중강강술래 – 자진강강술래 – 남생아 놀아라 – 고사리 꺾자 – 청어엮기 – 기와밟기 – 덕석몰자 – 쥔쥐새끼(꼬리따기) – 대문열기 – 가마타기

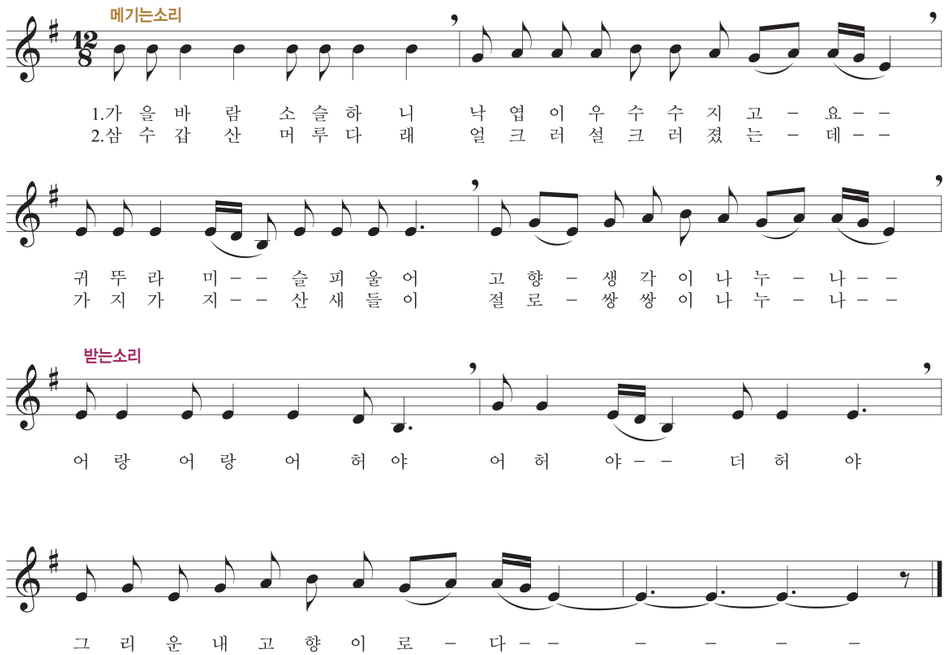
2. 강강술래의 문화적 가치에 대해 이야기해 보자.

강강술래 가사의 내용은 대부분 자연과 인간의 생활 감정 및 의식을 반영하고 있기 때문에 가사의 어원이나 유래를 살펴보고 의미를 파악하는 활동을 통해 우리민족의 역사성과 사회 · 문화적인 현상까지도 이해할 수 있는 기반이 마련될 수 있다. 또한 우리나라 중요 무형 문화재 제8호이며, 유네스코 인류 무형 문화유산으로 선정되었다.

신고산타령 CD A M

동부(함경도) 민요 · 국립국악원 악보

자진타령장단



지도 목표

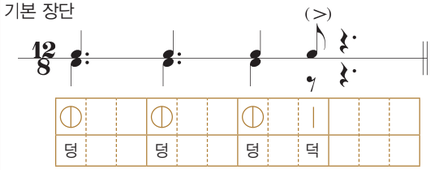
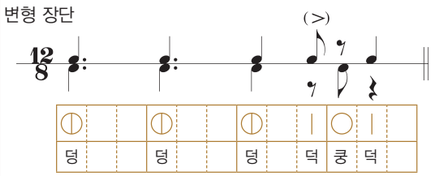
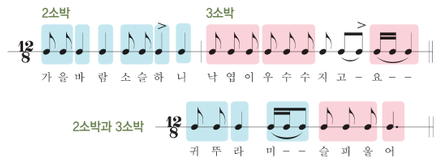
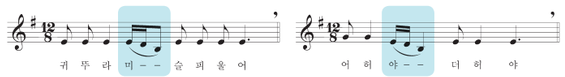
- 동부(함경도) 민요의 특징을 알고 노래한다.
- 자진타령장단을 연주하며 노래한다.

악곡 해설

신고산타령은 '어랑 어랑 어허야'의 후렴구를 따라 '어랑타령'이라고도 한다. 신고산은 서울과 원산을 잇는 경원선의 역 부근 마을 이름이다. 원래 고산이라는 마을이 있었는데 철도가 생기고 역이 들어서면서 옛날의 고산은 구고산이 되고 역이 들어선 곳이 신고산이 되었다. '삼수', '갑산'은 함경도 지방에 있는 지명이다.

구성음은 '미 · 솔 · 라 · 도 · 레'로 되어 있으며, 이 노래가 메나리토리의 특성을 보이는 부분은 내려가는 가락에 '라–솔–미'를 빠르게 흘러내리는 시김새를 사용하고 있는 것과 높은 음에서 시작하여 차례로 내려오는 것이다. 신고산타령은 자진모리장단과 자진타령장단으로 부를 수 있는데, 말 붙임이 자진타령에 더 적합하다. 자진타령장단은 타령 장단을 빠르게 치는 장단이다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
자진타령장단 익히기	기본 장단  변형 장단 	· 손뼉치기나 무릎치기로 표현한다.
주요 리듬 익히기		
동부 민요 중 함경도 민요의 특징을 살려 부르기 · 메나리토리: 함경도 · 강원도 민요에서 사용되는 음계로 상행할 때는 3음 진행하고, 하행할 때는 '솔'을 경과음으로 사용하는 것이 특징이다. 		· 시김새를 자연스럽게 표현한다.

학습 정리 · 평가

1. 말붙임새에 맞추어 변형 장단을 만들어 보자

가	을	바		람		소	슬	하		니	
○	|	|	○	|	|	○	|	|	○	|	|

낙	엽	이	우	수	수	지	고		요		
ⓘ			ⓘ			ⓘ		|	○	|	

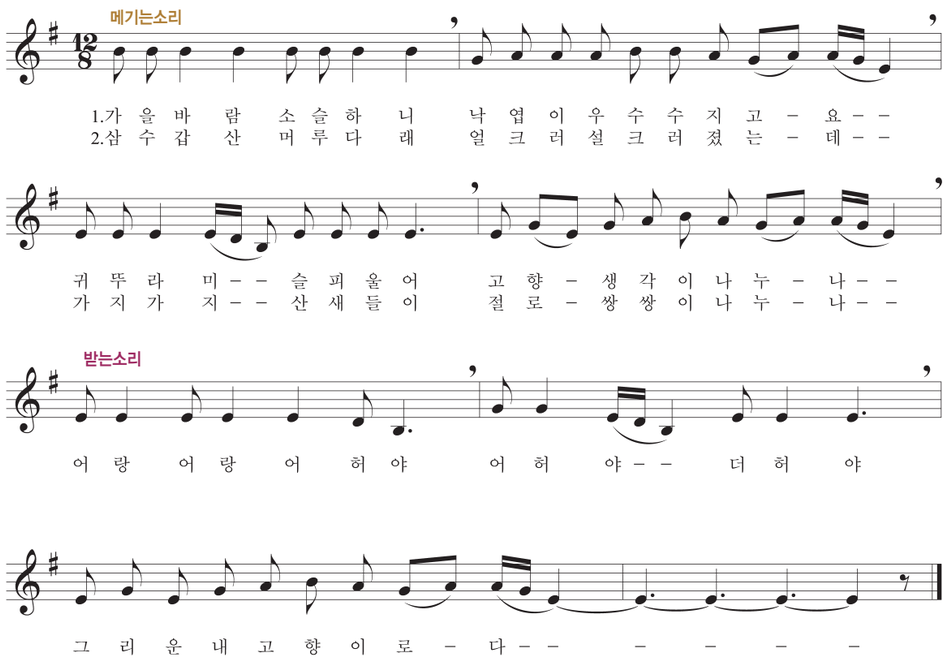
2. 동부 민요를 감상하고 그 특징을 다른 지역의 민요와 비교해 보자.

동부 민요	강원도, 함경도 민요는 대체로 애원조의 노래가 많으며, 높은 음에서 점점 아래로 내려오는 선율의 구조가 많다. 경상도는 빠른 장단과 경쾌하고 강한 억양을 가진다.
경기 민요	감정 표현이 경쾌하고 가락이 단순하며 부드럽고 서정적이다.
남도 민요	격렬하게 떠는소리와 꺾는소리, 평으로 내는 소리를 사용하며 표현이 구성지고 극적이다.
서도 민요	으뜸음에서 5도 위의 음을 떨어 주며 애수적이고 감상적이다.
제주 민요	제주 특유의 사투리 영향을 받아 이국적인 느낌이 나며, 어업에 관한 노래가 많다.

뱃노래 CD A M

동부(함경도) 민요 · 국립국악원 악보

자진타령장단



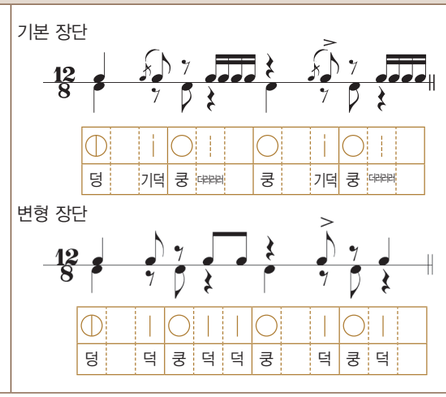
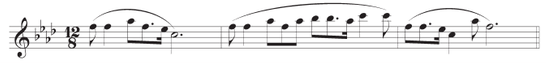
지도 목표

- 동부(경상도) 민요의 특징을 알고 노래한다.
- 다양한 문화권의 뱃노래를 찾아 감상한다.

악곡 해설

동부 민요의 경상도 지역에 속하는 민요로 어부들이 부르는 어업 노동요 중 하나이다. 우리나라에는 많은 종류의 뱃노래가 있는데, 노동의 형태에 따라 노래도 다르며, 같은 종류의 노래일지라도 지방마다 다르다. 가사 내용이 사실적으로 바다 위에서 힘차게 노를 저어 가는 이들의 흥과 고단함이 함께 담겨 있다. 구성음은 '미 · 솔 · 라 · 도 · 레' 5음 음계의 메나리토리로 되어 있고, 종지음은 '라'이며 하행 시에만 '솔'음이 출현한다. 굿거리장단으로 부르다가 흥이 나면 빠른 장단의 자진모리장단의 자진뱃노래로 이어서 배 위의 역동적인 움직임을 부르는 긴자진 형식의 노래이다. 노동요란 공동체 의식을 높여 일의 능률을 높이고, 일을 즐겁게 하기 위하여 부르는 노래이다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
굿거리 기본 장단과 변형 장단 익히기 	· 구음을 먼저 익숙하게 연습한 후 연습하게 한다
동부(경상도) 민요의 특징 살려 노래 부르기 · 경상도 민요는 빠른 장단과 경쾌하고 강한 억양의 특징을 가지고 있다.	· 점음표와 당김음의 리듬을 바르게 표현한다.
다양한 문화권의 뱃노래를 찾아 비교 감상해 보기 〈호프만의 뱃노래〉, 〈볼가 강의 뱃노래〉	
뱃노래를 주제로 창작된 기악곡 감상하기 · 원일 작곡의 〈신뱃놀이〉 제3악장 '뱃노래'는 느린 굿거리장단으로 동부 민요 '뱃노래'가 연주되고, 장단이 점점 빨라지며 미래를 향해 나아가는 청년들의 힘찬 기상을 표현하였다 	

학습 정리 · 평가

1. 동부 민요의 특징에 대해 이야기해 보자.

동부 민요는 강원도 · 함경도 · 경상도 일부 지역의 민요로 메나리토리에 속하며, 특징은 대체로 애원조의 노래가 많으며, 높은 음에서 점점 아래로 내려오는 선율의 구조가 많다. 경상도는 빠른 장단과 경쾌하고 강한 억양을 가진다.

2. '뱃노래'를 주제로 한 창작 기악곡 〈신뱃놀이〉의 제3악장에 사용된 여러 종류의 타악기와 신시사이저의 조화로운 음색에 대하여 이야기해 보자.

3악장 '뱃노래'는 전 장단을 현대적 감각으로 표현하고 있으며 특히 아프리카 리듬에 얹힌 뱃노래의 가락이 세련되고 이국적인 느낌을 준다.

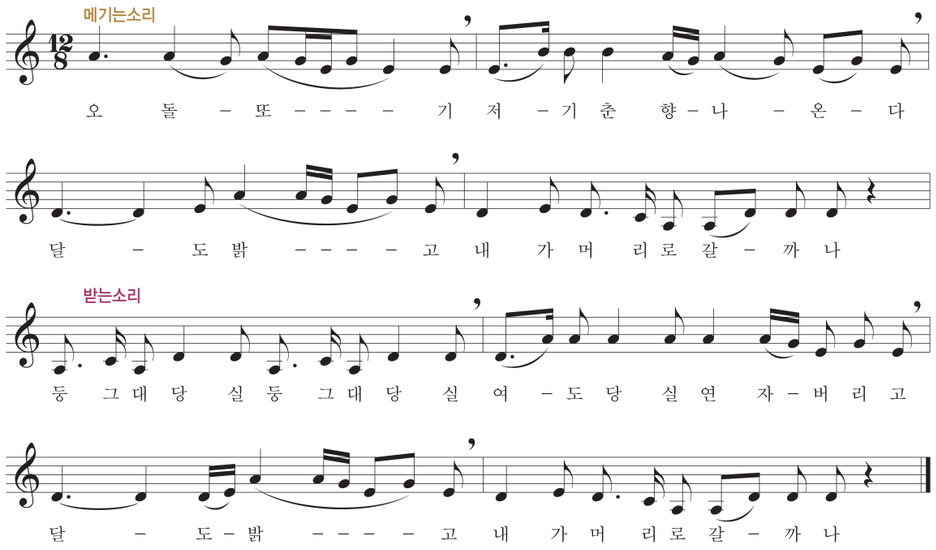
신뱃놀이의 악기 구성

소금, 대금, 피리, 태평소, 해금, 산조아쟁, 대아쟁, 가야금, 거문고, 꽹과리, 징, 장구, 북, 공, 이집트 탬버린, 귀로, 마라카스, 우드벨, 소고, 끌라베, 목탁, 카우벨, 신시사이저

오돌또기 CD A M

제주 민요 · 국립국악원 악보

굿거리장단



지도 목표

- 제주 민요의 특징을 알고 노래한다.
- 굿거리장단을 연주하며 흥겹게 노래한다.

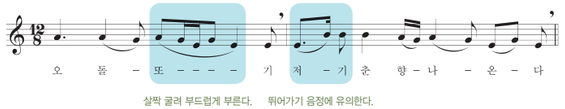
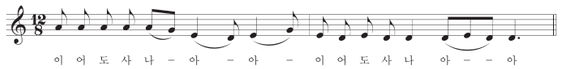
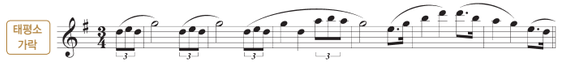
악곡 해설

오돌또기는 12/8박자로 굿거리장단에 맞는데 선창 4장단 후렴 4장단의 선후창 형식으로 부르며 앞뒤 소리가 균형이 잡힌 장절 형식(章節形式)으로 여흥을 즐길 때 불렀던 '유희요'다. 오돌또기의 사설에는 한라산, 서귀포 해녀, 산포조어, 성산일출, 사봉낙조 등 제주도의 아름다운 자연 경치가 등장한다. 신재효본(申在孝本) 흥부가 및 가루지기타령에 오돌또기 사설과 비슷한 삽입 가요가 있는 것으로 보아 판소리와의 관련성도 깊으며 분포 또한 전국적이었던 민요로 추정된다. 이 민요와 제목이 유사한 것으로 경기 민요의 '오돌똑'이나 강릉 민요의 '오독떼기'라는 노래가 있으나 이 민요들과 어떤 상관이 있는지는 아직 밝혀지지 않았다.

구성음은 5음으로 경기민요의 음구성과 같지만, 음의 기능, 발성법 등에는 차이가 있다. 제주도에서는 부녀자들이 이런저런 노래를 부를 때 악기보다는 물독인 '허벅'을 두들기거나 물바가지인 '태왁'을 물 위에 띄워 놓고, 나뭇가지로 친다. 이때에 물독과 물 위에 엎어 뜬 물바가지에서 공명이 되어 나는 소리는 맑고 아름다운 향토적인 맛이 난다.

제주도 민요는 경기 민요와 비슷하나, 시김새에서 다소 차이가 있으며, 경기 민요가 경쾌한 데 비해 제주 민요는 다소 구슬프게 들린다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
제주 민요에 대해 알아보기 · 제주 민요의 음계는 경기 민요와 비슷하고 특유 방언의 영향을 받아 독특한 느낌을 주며, 어업과 관련된 노래가 많다.	· 제주도의 독특한 사투리를 조사하여 발표하도록 한다.
제주 민요의 특징 살려 노래 부르기  살짝 굴려 부드럽게 부른다. 뛰어가기 음정에 유의한다.	· 말붙임새에 유의하여 부르도록 한다.
다른 제주 민요를 찾아 불러 보기 · 이어도사나  · 제주 민요: 오돌또기, 이야홍타령, 너영나영, 해녀가, 서우젯소리, 멸치 후리는 소리 등이 있다.	
제주를 주제로 한 창작 국악곡 감상하기 · 제주의 왕자(Prince of Jeju) 양방언 작곡  작곡자가 제주를 처음 찾았을 때 본 검은 현무암과 오름, 검푸른 바다가 어우러진 풍광과 소리에 반해 아버지의 어린 시절을 나름대로 상상하며 쓴 곡이다. 태평소, 장구 등 국악기와 오케스트라 연주가 어우러진 곡이다. 시작 부분의 태평소 가락은 제주 바다의 시원한 풍경을 표현하고 있다.	

학습 정리 · 평가

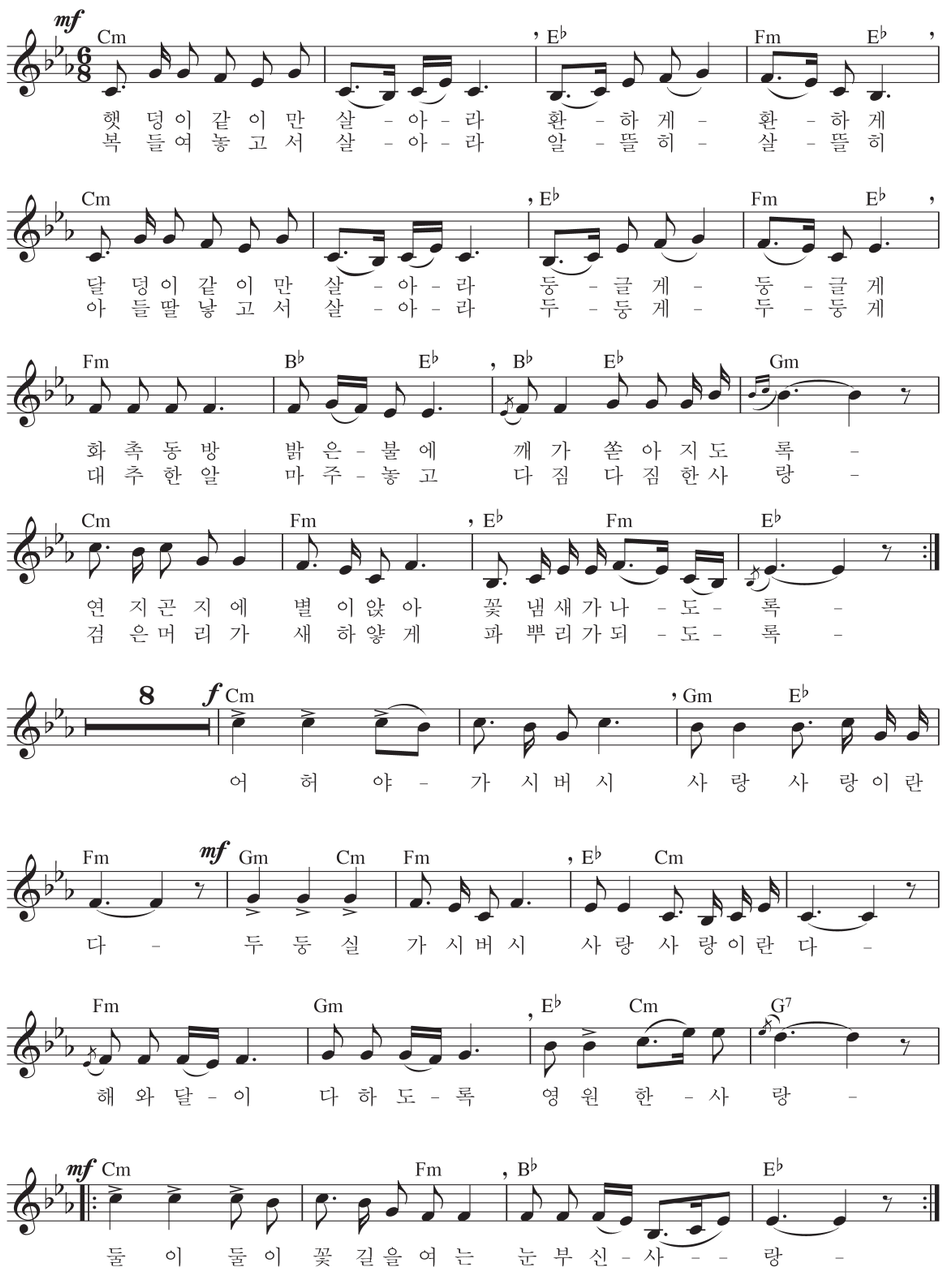
제주의 물허벅에 대해 알아보자.

제주도에서는 과거에 육지와 달리 물허벅을 등에 지고 식수를 날랐다. 물허벅은 주둥이를 손바닥으로 두드리면 은은한 울림을 내고, 볼록한 배를 조롱박으로 두드리면 높은 소리를 내는 제주도 특유의 타악기이기도 하다.

가시버시 사랑 CD A M

금나영 작사 · 이병욱 작곡

굿거리장단 ♩.=50 흥겹게



지도 목표

- 노랫말을 생각하며 흥겹게 부른다.
- 굿거리장단을 치며 노래한다.

악곡 해설

서양 음악 형식으로 작곡되었으나 민요 풍 5음 음계 노래이다. 흥겨운 전통 가락과 전통 장단을 소재로 구성하였으며, 부부가 살아가야 할 아름다운 모습을 그린 창작 국악 성악곡이다. '가시버시'는 부부를 이르는 순 우리말이다. 창작 국악곡은 전통적 국악 작품으로부터 전해 온 우리 음악의 음계와 선율, 장단을 가지며, 여기에 서양 음악의 화성 기법을 더해 대중이 쉽게 부를 수 있도록 만든 것이다.

작곡 · 작사자

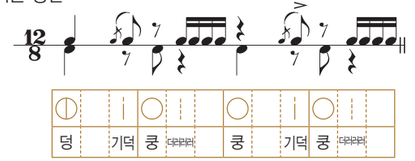
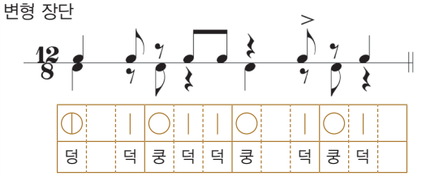
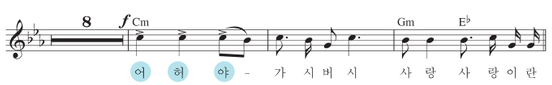
작곡자: 이병욱(1951~)

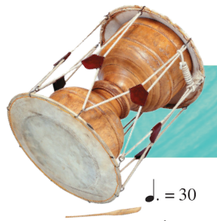
충남 서산 출생으로 중앙대학교 작곡과 및 동 대학원에서 작곡을 전공하였으며, 독일 칼스루헤 국립 음대 대학원을 졸업하고 실내악단 이병욱과 어울림의 대표로 활동하고 있다. 작품으로 〈이병욱의 명상 음악〉 외 40여 장의 음반을 출반하였다.

작사자: 금나영(1947~)

시조 시인. 본명은 김상묵으로 국내에서 처음으로 대중가요 창작 가사집 「노래하는 이여」를 펴냈으며 이 가사집의 가사에 누구든지 작곡을 붙일 수 있도록 하였다.

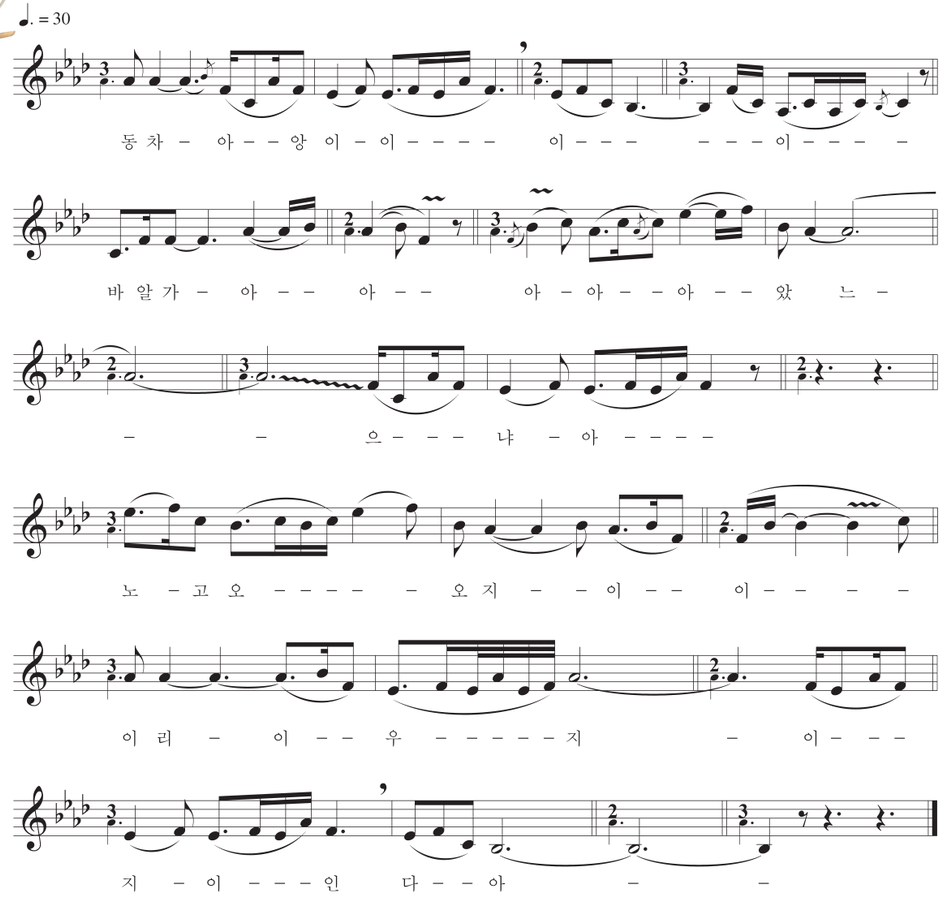
학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
노랫말을 생각하며, 축복의 마음을 담아 불러 보기	
굿거리장단을 치면서 흥을 살려 불러 보기 기본 장단  변형 장단 	· 민요 풍의 특징을 살려 장단에 맞추어 노래 부른다.
악센트에 유의하여 표현하기 · 헤미올라 리듬(hemiola rhythm): 3박자 유형의 음악에서 부분적으로 2박자 패턴의 리듬이 나타나는 것 	· 헤미올라 리듬이 나오는 부분에 변형 장단을 삽입하여 리듬 변화를 재치 있게 표현해 보도록 한다.



동창이 밝았느냐(우조 초수대엽) CD

김해숙 채보



지도 목표

• 가곡의 특징을 이해하고 초장을 부른다.

악곡 해설

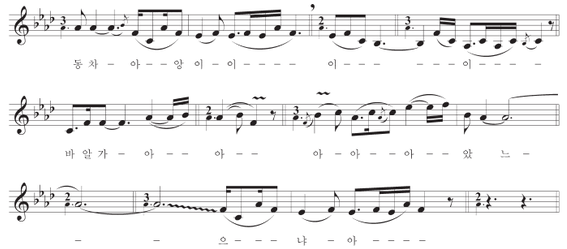
동창이 밝았느냐(우조 초수대엽)는 가곡 중 처음 부르는 곡으로 '초수대엽(初數大葉)'이라고도 한다. '초수대엽(初數大葉)'은 곡의 순서를 의미할 때는 초수(初數)로 첫 번째 곡을 의미하며, 일부에서는 빠르기를 나타내는 삭(數)으로 사용한다.

가곡은 시조시를 가사로 하여 관현악 반주에 맞추어 부르는 우리나라 전통 음악으로, '삭대엽'이라고도 한다. 형식은 5장으로 전주곡인 대여음과 간주곡인 중여음을 넣어서 대여음, 초장, 2장, 3장, 중여음, 4장, 5장 순으로 연주한다.

음계는 우조, 즉 평조와 계면조의 두 가지로 되어 있다. 평조는 황종(黃鐘) · 태주(太蔟) · 중려(仲呂) · 임종(林鐘) · 남려(南呂)의 5음 음계이고 계면조는 황종(黃鐘) · 중려(仲呂) · 임종(林)鐘)의 3음 음계이다. 남창, 여창, 남녀창의 세 가지 유형이 있으며, 예술성과 가치를 인정받아 유네스코 인류 무형유산으로 등재되었다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
노래와 반주의 어울림을 느끼며 감상하기	
가곡을 변주한 기악곡 '청성자진한잎' 감상하기	
가곡 '초수대엽'의 초장 따라 부르기	



학습 정리 · 평가

시조와 가곡을 비교해 보고, 다른 점을 알아보자.

	시조	가곡
음계	3음 음계, 계면조	우조(평조)와 계면조
장단	5박과 8박 장단	16박과 10박 장단
형식	3장 형식(초장, 중장, 종장)	5장 형식(초장, 2장, 3장, 4장, 5장)

참고 자료

청성자진한잎

가곡의 마지막에 부르는 태평가를 변주한 기악 독주곡으로 대금과 단소의 음역에 알맞게 변주한 곡이다. 청성(淸聲)은 높은 음을 뜻하는 말로 이 곡이 주로 높은 음역에서 연주되기 때문에 붙여진 것이며 자진한잎은 빠르다는 뜻의 '자진'과 악곡을 뜻하는 큰 잎사귀라는 뜻의 '한잎'이 모인 단어이다. 대금이나 단소 등의 관악기에서 낼 수 있는 길게 뻗는 소리와 관악기 특유의 시김새가 잘 어우러져 맑고 유창한 느낌을 주는 음악이다. 단소의 청성자진한잎은 단소 특유의 영롱한 잔가락이 신비로움을 자아낸다. 단소의 소박하고 영롱함과 아기자기한 표현을 느낄 수 있는 반면, 대금의 청성자진한잎은 힘이 있고 선이 굵으며 청의 울림이 있어 화려함을 느낄 수 있다. 장단이나 고정된 선율에 얽매이지 않고 연주자의 감정에 따라 자유롭게 연주하는 것이 특징이다.

영산회상 CD

지도 목표

- 〈영산회상〉의 종류와 특징을 이해한다.
- 한배에 따른 형식의 변화를 알고 감상한다.

악곡 해설

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

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
1. 〈영산회상〉의 연주 순서와 연주 방법을 알고 감상하기 · 연주 순서 상영산 → 중영산 → 세영산 → 가락덜이 → 삼현 도드리 → 하현 도드리 → 염불도드리 → 타령 → 군악 ▶ 연주 속도가 점점 빨라진다. 하현도드리는 '현악 영산회상'에만 나온다.	· 영산회상에 사용되는 한배에 따른 형식에 대해 알고 감상하도록 한다. · 악기 편성과 음악을 비교하며 감상하도록 한다.
〈현악 영산회상〉의 '상영산'과 〈관악 영산회상〉의 '상영산' 비교 감상하기 · 학습 정리 · 평가 참조	
'춘앵전'의 반주 음악으로 사용되는 〈영산회상〉에 대해알고 감상하기	

학습 정리 · 평가

세 종류의 〈영산회상〉을 듣고 특징과 느낌을 적어 보자.

구분	현악 영산회상	관악 영산회상	평조회상
연주 형태	**줄풍류** 거문고, 가야금, 세피리, 대금, 해금, 양금, 단소, 장구	**대풍류** 피리2, 대금, 해금, 좌고, 장구(삼현 육각 편성)	**관현악** 향피리, 대금, 해금, 소금, 거문고, 가야금, 아쟁, 장구, 좌고 등
곡의 분위기	조용하고 평온하다.	씩씩하고 활기차다.	화려하고 장대하다.
음악의 쓰임	선비나 지식인의 풍류 음악	무용 반주('군악' 제외)	춘앵전의 반주 음악, '상영산'은 피리 · 대금 독주곡

참고 자료

2. 그림 속 반주에 쓰인 악기에 대해 알아보자.

김준근의 '줄타기'	김홍도의 '무동'
삼현육각 반주	삼현육각 반주
해금, 피리2, 대금, 북, 장구	북, 장구, 피리2, 대금, 해금

1. 현악 영산회상 CD

거문고 선율을 중심으로 연주한다 하여 〈거문고 회상〉이라 하고, 〈중광지곡〉이라고도 불리며 현악기라는 말을 빼고 〈영산회상〉이라 부르기도 한다. 구성은 '상영산, 중영산, 세영산, 가락덜이, 삼현 도드리, 하현 도드리, 염불도드리, 타령, 군악'의 9곡으로 되어 있다. 악기 구성은 세피리, 대금, 해금, 가야금, 거문고, 장구이며 근래에는 단소, 양금이 추가되어 연주되기도 한다.

줄풍류 현악기를 의미하는 '줄'과 음악을 의미하는 '풍류'가 만나서 현악기 중심으로 편성되어 연주하는 음악이라 할 수 있다. 현악기 중 거문고와 가야금이 주음을 연주하는데 이중 특히 거문고가 중심이 되기에 줄풍류를 〈거문고 회상〉이라고도 한다. 줄풍류 음악으로는 〈영산회상〉, 〈천년만세〉, 〈가곡〉, 〈가사〉, 〈시조〉 등이 있다.

2. 관악 영산회상 CD

현악 영산회상에서 변주된 곡으로 관악기가 중심이 되며 삼현육각 편성에 의한 영산회상이라는 뜻으로 〈삼현 영산회상〉이라고도 하고, 바른 정치가 만방에 퍼진다는 뜻의 〈표정만방지곡〉이라고도 하는 '대풍류' 음악으로 상영산, 중영산, 세영산, 가락덜이, 삼현 도드리, 염불도드리, 타령, 군악'의 8곡으로 구성되어 있다. 마지막 곡인 '군악'을 제외하고는 주로 무용 반주 음악으로 사용된다. 악기 구성은 향피리 2, 대금1, 해금1, 북1, 장구1로 삼현육각 편성이다. 때에 따라 아쟁, 당적(소금) 등이 추가되기도 한다.

대풍류 대나무로 만들어진 피리, 대금 등의 관악기가 중심이 되어 연주하는 '풍류 음악'이라는 뜻으로 음량이 큰 향피리 2개, 대금, 해금, 장구, 북이 각각 하나씩 편성되어 연주하는 형태로 줄풍류에 비해 음량이 크고 주로 무용 반주에 많이 사용된다.

3. 평조회상

현악 영산회상을 4도 아래로 조옮김한 것으로 평조의 영산회상이라는 뜻이며, 이른 봄에 새로 돋아난 버들이라는 뜻의 〈유초신지곡〉이라고도 한다. 관악 영산회상처럼 하현 도드리가 없이 상영산, 중영산, 세영산, 가락덜이, 삼현 도드리, 염불도드리, 타령, 군악'의 8곡으로 구성되어 있다. 악기 구성은 향피리, 대금, 해금, 가야금, 거문고, 장구, 아쟁, 좌고이다.

4. 한배에 따른 형식

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

종묘 제례악 CD

지도 목표

- 〈종묘 제례악〉의 특징을 알고 감상한다.
- 〈종묘 제례악〉의 음악 · 문화적인 가치에 대하여 이해한다.

악곡 해설

〈종묘 제례악〉은 조선 시대 역대 왕과 왕비의 위패를 모신 종묘에서 제례를 드릴 때 연주하는 음악이다. 〈종묘 제례악〉은 역대 왕의 공덕을 악기 연주에 맞추어 노래 부르고 이를 춤으로 표현하는 악(樂, 기악), 가(歌, 노래), 무(舞, 춤)가 어우러진 종합 예술이다. 왕의 문덕을 칭송하는 보태평 11곡과 무덕을 칭송하는 정대업 11곡으로 구성되어 있다. 〈종묘 제례악〉은 역사적 · 문화적 가치가 인정되어 우리나라 최초로 유네스코 인류 무형유산으로 선정되었다. 매년 5월 첫째 주 일요일에 종묘 제례가 행해진다.

학습 지도안

학습 활동	
〈종묘 제례악〉의 배치와 구성을 알고 감상하기	
악(樂, 기악)	· 등가: 종묘의 댓돌 위(상월대)의 연주단을 말하며 현악기 위주로 구성한다. · 헌가: 종묘의 댓돌 아래의 연주단을 말하며 관악기와 타악기 위주로 구성한다.
가(歌, 노래)	· 종묘 제례악에서 부르는 노래를 말하며 선왕들의 업적을 찬양하는 내용이다. – 보태평: 선왕의 문덕을 기린 악곡 – 정대업: 선왕의 무공을 기린 악곡
무(舞, 춤)	· 종묘 제례에서 추는 춤을 말하며 여덟 줄 팔 열씩 늘어서 있기 때문에 '팔일무'라 부르며 문무와 무무로 나뉜다. – 문무: 보태평 가락에 맞춰 왼손에 약, 오른손에 적을 들고 정적이면서도 부드럽게 추는 문인 취향의 춤 – 무무: 정대업 가락에 맞춰 앞에 4줄은 목검, 뒤 4줄은 목창을 든 채 강하고 힘차게 추는 무인 성격을 지닌 춤
〈종묘 제례악〉의 등가와 헌가의 악기 배치에 대해 알고 감상하기	

학습 정리 · 평가

1. 〈종묘 제례악〉의 악장은 어떤 내용을 담고 있는지 설명해 보자.

보태평: 선왕의 문덕을 기린 악곡

정대업: 선왕의 무공을 기린 악곡

2. 〈종묘 제례악〉에 대해 적어 보자.

구분	내용
종묘	조선 시대 역대 왕과 왕비들의 위패(신위)를 모신 곳
종묘 제례	종묘에서 지내는 제사
헌가	댓돌 아래에 배치되어 음악을 연주하는 악단
등가	댓돌 위에 배치되어 음악을 연주하는 악단
일무	제례에서 추는 춤으로 문덕을 찬양하는 문무(文舞)와 무공을 찬양하는 무무(武舞)로 구성

3. 〈종묘 제례악〉의 음악적 · 문화적 가치에 대해 알아보자.

1) 〈종묘 제례악〉의 문화적 가치

- 〈종묘 제례악〉은 우리나라 중요 무형 문화재 제1호로 지정되었다.
- 세계 유네스코 위원회에서는 〈종묘 제례악〉의 문화적 가치를 인정하여 2001년에 유네스코 인류 무형유산으로 선정하였다.
- 〈종묘 제례악〉은 유교적 제례의 특징인 가 · 무 · 악이 제례 의식과 제례 공간까지 완벽하게 갖추어 원형 그대로 보존되고 현재까지 거행되어 오는 세계 유일한 사례이다.

2) 〈종묘 제례악〉의 음악적 가치

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

참고 자료

1. 보태평과 정대업

〈종묘 제례악〉에 사용되는 보태평과 정대업은 세종 때 보태평 11곡, 정대업 15곡으로 창제되었으나 세조 때에 이르러 각각 11곡으로 축소하여 제정되었다. 보태평은 선왕들의 문덕(文德)을 칭송한 내용으로 희문 · 기명 · 귀인 · 형가 · 집녕 · 융화 · 현미 · 용광정명 · 중광 · 대유 · 역성의 11곡으로 이루어지며, 보태평 11곡을 모두 연주하는 경우는 초헌례가 진행될 때뿐이며, 영신과 전폐에서 연주하는 보태평은 '희문'한 곡만을 가리킨다. 정대업은 선왕들의 무공(武功)을 기린 내용으로 소무 · 독경 · 탁정 · 선위 · 신정 · 분응 · 순응 · 총유 · 정세 · 혁정 · 영관의 11곡으로 이루어진다.

2. 종묘 제례악의 악사들의 복장

왼쪽부터
정대업 일무 악공
등가 · 헌가 악공
악사 (집박)
보태평 일무 악공

II-2

세계 속의 지구촌 음악

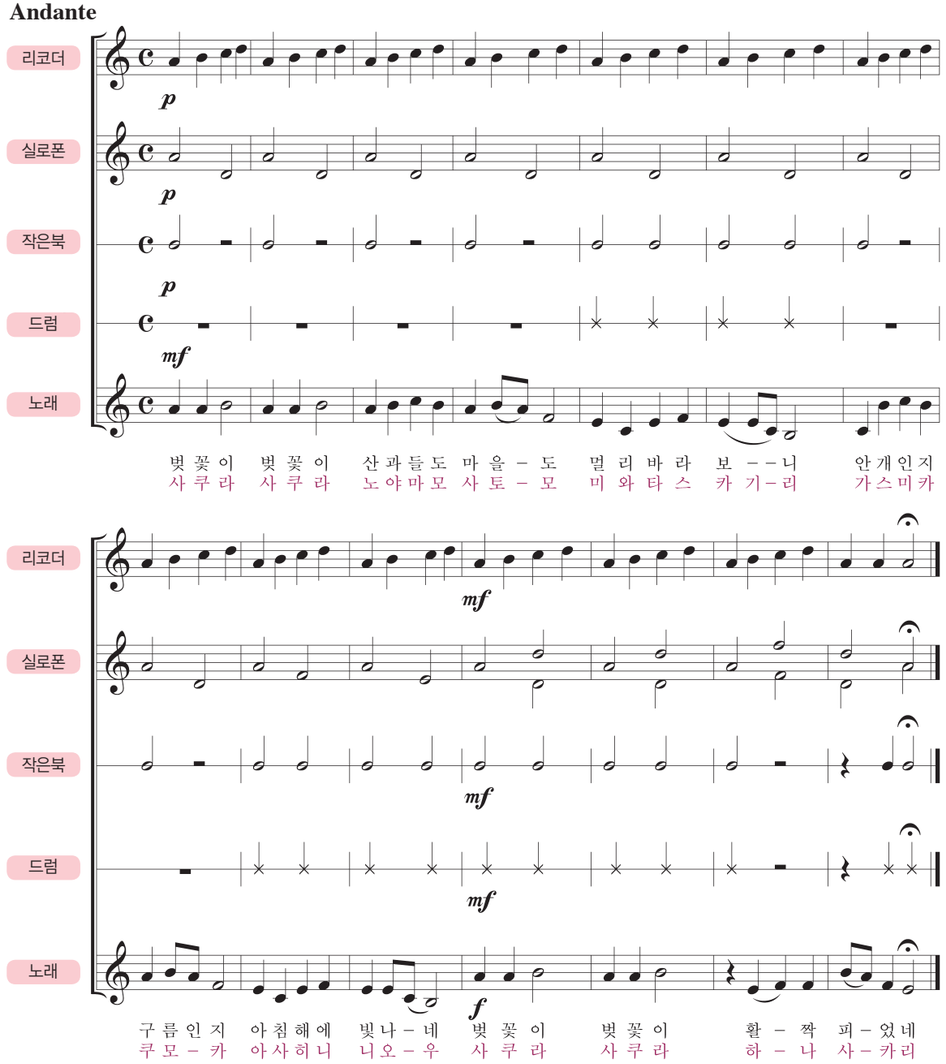
아시아 노래	벚꽃
	첨밀밀
	인도의 노래
	하바나길라
유럽 노래	학생의 노래
	샹젤리제
	아름다운 베르네 산골
	푸니쿨리 푸니쿨라
아메리카 노래	언덕 위의 집
	콘도르는 날아가고
아프리카 노래	툴라 툴라 와카티
오세아니아 노래	월칭 마틸다
	연가

아시아 노래

벗꽃

CD A 원 M

일본 민요



지도 목표

- 일본 민요의 서정을 느끼며 부른다.
- 다양한 악기로 합주한다.

악곡 해설

봄을 맞이하는 축제에서 불리던 일본의 대표적인 노래로 푸치니의 오페라 〈나비 부인〉의 제1막에 삽입되어 세계적으로 널리 알려졌다. 이 노래에서는 피어 있는 벗꽃을 '마치 안개 또는 구름처럼 보여, 이것이 아침 햇빛에 퍼져 있는 듯한 아름다움'이라고 노래하고 있다. 자연의 아름다움을 노래한 일본인들의 감정을 잘 표현하고 있다.

오페라 〈나비 부인〉

작곡자: 푸치니(Giacomo Puccini 1858~1924)

베르디와 함께 이탈리아를 대표하는 오페라 작곡가이다. 푸치니 오페라의 주인공은 대부분 서민이며, 깊은 애정과 인간적인 정열을 아름다운 선율로 묘사하고 있다. 새로운 수법을 효과적으로 끌어넣어 지방색을 살리고 생생하게 감정이 살아있도록 사실의 묘미를 살려 오페라를 작곡하였다.

• 주요 작품: 〈나비 부인〉, 〈라 보엠〉, 〈투란도트〉, 〈마농 레스코〉 등

줄거리 1900년경. 집안의 몰락으로 게이샤가 된 쵸쵸상(나비 부인)과 나가사키 주재 미국 해군 중위 핑커톤은 집안의 반대와 친구들의 만류를 무릅쓰고 결혼을 하고 아이를 낳아 생활한다. 하지만 곧 돌아오겠다는 말을 남기고 미국으로 돌아간 핑커톤은 쵸쵸상을 잊고 다른 여인과 다시 결혼을 하게 되고 그런 사실을 모르는 쵸쵸상은 아들과 함께 핑커톤이 돌아오기만을 기다린다. 그러나 3년 후, 핑커톤은 미국인 아내 케이트와 함께 나가사키에 나타나 아들을 데려가겠다고 한다. 이에 절망한 나비 부인은 스스로 목숨을 끊는다.

함께 떠나는 일본 여행

1. 일본

아시아 동쪽에 위치한 섬나라이다. 국토는 일본 열도의 홋카이도, 혼슈, 시코쿠, 규슈의 4개 섬을 중심으로 주변에 산재한 작은 섬으로 구성되어 있다. 면적은 37만 7,835Km²로, 이는 노르웨이보다 작고 독일보다는 크다. 수도는 동경이고 인구는 1억 2,800만 명이다.

2. 일본 음악의 특징

일본 전통 음악의 역사는 크게 고대, 중세, 근세로 나누어 설명할 수 있다. 고대에는 한국과 중국으로부터 음악과 무용이 도입되었는데, 이것이 일본 고유의 제례 음악과 어우러져 궁중 음악인 '가가쿠'로 자리 잡았다. 중세에는 음악극인 '노가쿠'가 무사 계급의 후원 하에 발전하였다. 근세에는 서민 계급들이 애호하는 음악극 형태의 '가부키'가 널리 연주되었고, 고토 · 샤미센 · 사쿠하치 등의 악기로 연주하는 가정 음악 등이 유행하였다.

3. 가부키(歌舞伎)

가부키는 화려한 복장과 독특한 연기와 음악이 조화를 보여 주는 일본 특유의 공연 예술로 일본식 전통 오페라이다. 일본의 대중적인 고전 연극으로 사실주의와 형식주의, 음악과 춤과 무언극, 호화로운 무대와 의상이 혼연일체로 어우러져 있는 연극인 가부키는 글자 자체로는 노래(歌)와 춤(舞)과 솜씨(伎)를 뜻한다.

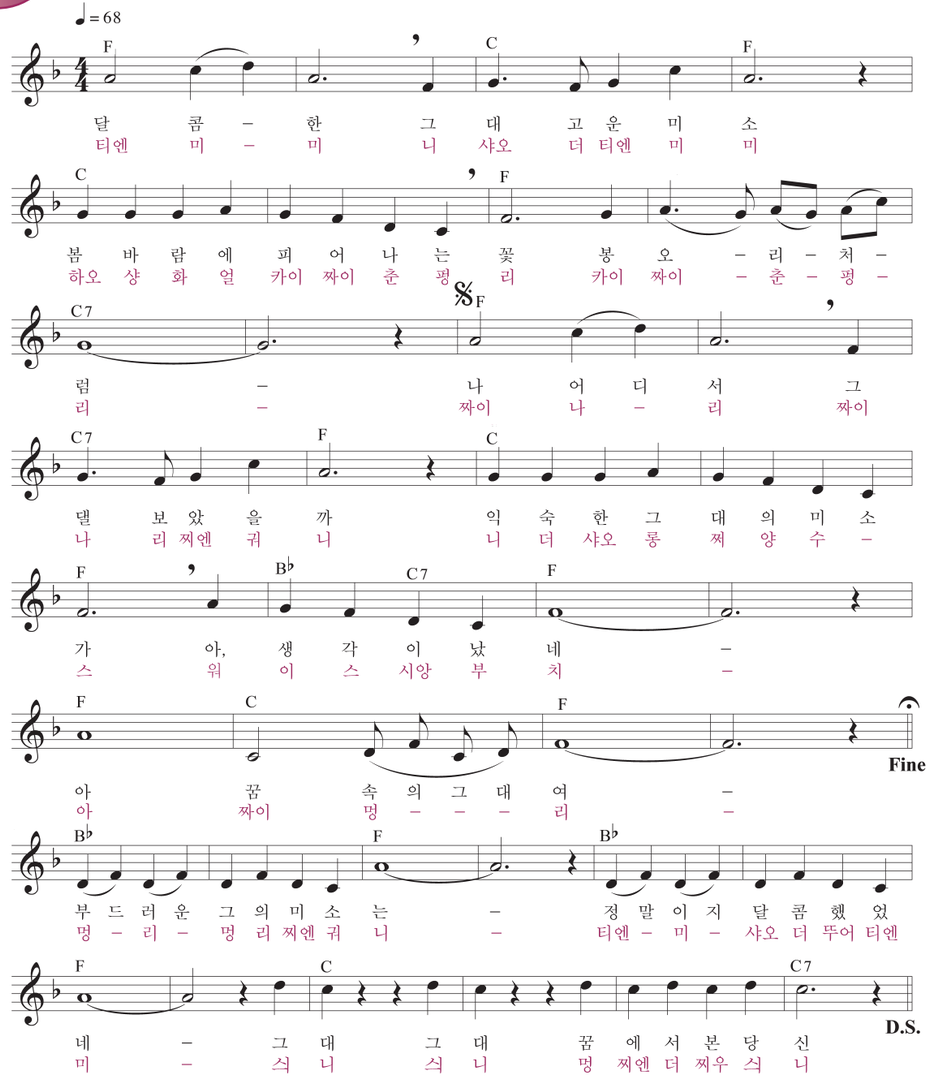
아시아 노래

첨밀밀

CD A 원 M

독고현 역사 · 황하 작곡 · 인도네시아 민요

♩=68



지도 목표

• 영화 '첨밀밀'에서 제재곡이 사용된 부분을 찾아서 감상한다.

악곡 해설

원곡인 인도네시아 민요에 중국어 가사를 붙여 대만 출신 여가수 덩리쥔(鄧麗君, 등려군)이 노래한 이 곡은 같은 제목의 홍콩 영화 〈첨밀밀〉(1996)에 삽입되어 크게 인기를 얻기 시작했다. 이 노래는 음계와 리듬이 아시아 동부 권역의 음악 어법을 잘 반영하고 있어 우리나라와 일본에서도 널리 불리고 있다.

영화 〈첨밀밀〉

1996년 제작된 홍콩 영화로 천커신이 감독하였고, 장만위와 리밍이 주연을 맡았다. 제목의 첨밀밀(甜蜜蜜, 티엔미미)은 꿀처럼 달콤하다는 의미를 가진 형용사이다.

함께 떠나는 인도네시아 여행

1. 인도네시아

정식 명칭은 인도네시아 공화국(Republic of Indonesia)으로 인도양과 남태평양 사이에 위치한다. 자바 · 수마트라 · 보르네오 · 셀레베스 등 1만 3,677개의 섬들로 구성된 세계 최대의 도서 국가로 해안선의 길이는 820km이다. 면적은 190만 4,569km², 인구는 2억 4,545만 2,739명(2007년 기준), 수도는 자카르타(Jakarta)이다. 종족 구성은 자바인이 45%로 가장 많고 그 외에 순다인, 마두루인, 말레이인 등이 있다. 언어는 말레인도네시아 어와 영어, 네덜란드 어가 사용되며, 사회 · 문화적으로 광활한 영토에 산재한 다종족 · 다종교가 혼합된 가운데 이슬람교 문화가 지배적인 모습을 보인다.

2. 인도네시아 음악의 특징

인도네시아의 두 개의 섬 자바와 발리 주민들은 놋쇠로 만든 공(gong) 종류의 유율 타악기 음악인 '가믈란 음악'을 탄생시켰다. 가믈란(gamelan)은 악기의 이름이면서 연주되는 음악 자체를 가리키는 대명사이며 '두드리다'의 뜻이다. 가믈란은 대나무로 만든 것, 청동 또는 철제로 만든 것이 있으며 마을마다 독특한 음색으로 연주된다. 대부분의 악기는 두 대가 한조로 짝을 이루어 존재한다. 가믈란 음악은 누구나 연주에 쉽게 참여할 수 있어 지역 사회를 하나로 묶는 중요한 역할을 한다. 혼자서 하는 연주는 별 의미도 없을 뿐 아니라 혼자서는 연주를 할 수도 없다. 가믈란은 인도네시아 사람들이 즐기고 노는 곳에서는 빠지지 않는다. 명절이나 결혼식, 생일잔치 등에서 가믈란을 연주하면서 춤과 노래로 밤을 지새운다. 심지어는 장례식에도 가믈란이 사용된다. 또한 무용이나 와양쿨릿 같은 그림자 연극의 반주 음악으로 사용되고 종교 음악으로도 폭넓게 사용되고 있다. 가믈란의 여러 악기는 서로 기교적으로 매우 다르고 복잡하며, 가믈란 음악은 독주자를 위한 것이 아니기 때문에 가믈란 음악을 배울 때에는 한 악기만 혼자 다루어서는 안 되고 여러 악기를 함께 배워야 한다. 또한 가믈란 음악에서는 각 연주자에게 고도의 기술과 협동성을 요구하며, 이 여러 타악기의 소리 어울림에도 노래 또는 술링(suling)이라는 독주가 들어가 아주 이질적인 맛을 부여한다.

가믈란 음악은 타악기 오케스트라라고 할 수 있다. 일정한 음고로 조율된 타악기들이 현악기나 관악기보다 종류나 숫자적으로 우세한 점이 가믈란 악기 편성의 가장 뚜렷한 특징이다.

아시아 노래

인도의 노래

CD A 원 M

림스키코르사코프 작곡

Andantino(♩= 84)

Les di a mants chez nous sont in nom
멀 고 먼 남 쪽 나 라 푸 른

bra bles; les per les dans nos mors in cal cu
바 다 물 속 에 깊 이 잠 기 어

la bles; c'es l'in de, ter re des mer veil les.
있 는 수 없 이 많 은 보 배 들 은

Dans – – un – de nos – – si – – –
루 비 며 산 호

tes – Un – – ru – bis – – e – mer – – –
며 빛 나 는 섬

ge, – Un – – oi – seau – – l'ha– bi – – –
엔 사 람 얼 굴 로

te, – Au – – – vi – sa ge – de –
된 인 어 가

vier – – – ge! – Jour – – et – nuit – il –
살 고 인 제 나 부 르

chan – – – – – – – – – te –
는 노 래

D'u ne – voix – ra – vis – san – – – – – – – – te; –
아 름 다 운 그 소 리 에

Son – – bril – lant – – piu – ma
고 운 새 – 들

ge – Cou – – vre – tout le – ri –
은 – 춤 을 추

va ge. – Qui – – pour– rait – – l'en–
누 나 그 노 래 들

ten dre – Re – – nai – trait – – des–
으 면 불 로 장 수

cen dres. Les di a mants chez nous sont in nom
하 는 멀 고 먼 남 쪽 나 라 푸 른

bra bles; Les per les dans nos mers in cal cu
바 다 물 속 에 깊 게 잠 기 어

la bles; C'est l'in de, ter re
있 는 수 없 이 많 은

pp

des mer veil les!
보 배

지도 목표

- 오페라 사드코의 줄거리를 알고 제재곡을 부른다.

악곡 해설

러시아 작곡가 림스키코르사코프의 오페라 〈사드코〉 중 제4장에 나오는 곡으로 인도의 상인에 의하여 불리는 유명한 곡이다. 원곡은 테너의 음역이지만 연주회에서는 소프라노가 부르는 경우가 많다. 러시아에 전해 오는 전설을 소재로 한 이 오페라는 지극히 환상적인 줄거리를 가지고 있다.

작곡자: 림스키코르사코프(Nikolay Andreyevich Rimski-Koraskov 1844~1908)

러시아의 작곡가이며 러시아 5인조의 한 사람으로 노브고로드 현 티호빈에서 퇴직 지사의 아들로 출생하였다. 1856년(12세) 페테르부르크의 해군 사관학교를 마치고, 사관으로 해상 근무하는 한편 1862년 발라키레프의 지도하에 교향곡을 작곡하기 시작, 1865년 러시아 음악 사상 최고의 교향곡을 초연하여 호평을 받았다. 1866년 다르고무이시스키를 사귀고 전후하여 보로딘·무소륵스키 등도 알게 되어 국민 음악 창조(5인조)의 결속을 공고히 했다. 1871년 페테르부르크 음악원 작곡 교수가 되고 1873년 해군 군악 대장에 취임, 발라키레프가 경영하는 무료 음악원 원장을 겸임했다. 또 때때로 지휘 활동을 하고, 1889~1907년 기간에 파리의 만국 박람회에서 러시아 음악을 여러 번 소개했다. 그의 문하에는 이포리토프이바노프, 그레차니노프, 체레프닌, 스트라빈스키, 미야스코프스키 등이 배출되었다. 또한 '관현악법'을 저술하였으며, 그의 화성상의 독특한 색채나 관현악법의 새로움은 그의 제자, 특히 스트라빈스키 등에 영향을 주었다. 그 밖에도 라벨, 레스피기 등 후세의 다른 나라 작곡가의 작품에서도 그의 영향을 엿볼 수 있다.

• 주요 작품: 오페라 〈금계〉, 〈백설공주〉, 교향적 모음곡 〈셰에라자드〉 등

오페라 〈사드코〉의 줄거리

림스키코르사코프와 비엘르스키가 공동으로 쓴 대본을 바탕으로 작곡된 림스키코르사코프의 대표적인 오페라로 7장으로 이루어져 있으며, 1898년에 초연되었다. '해적의 노래'에 나오는 스칸디나비아의 가락과 '인도의 노래'가 자아내는 동양의 정감과 이탈리아 풍의 명랑한 '뱃노래'가 묘한 대조를 이루는 현란한 명작이다.

〈사드코〉는 11세기 러시아의 해양 고담(古譚)이다. 러시아의 음유 시인 사드코를 태운 배가 북해 한가운데로 접어들었을 때, 갑자기 움직이지 않게 된다. 선원들은 사드코를 바다 신의 제물로 바다에 빠뜨린 다음 겨우 항해를 계속한다. 대양의 밑바닥에 가라앉은 사드코는 악기를 연주하여 바다의 귀한 손님이 되어 바다 신의 딸과 결혼한다. 축하연의 춤에 따라 바다는 거세지며 폭풍이 사납게 몰아친다. 그 때, 옛이야기 왕의 환상이 나타나 사드코의 악기를 부숴 버리자 갑자기 물결이 잔잔해지고 바다는 검푸르게 가라앉는다.

환상이 바다 신의 마력을 없애자 해저의 궁전은 금세 물거품처럼 사라지고, 사드코는 바다 신의 딸을 데리고 고향에 돌아갈 수 있었다.

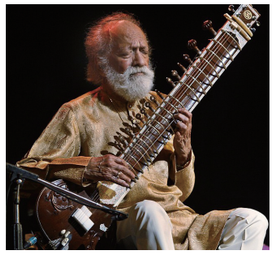
인도의 노래

원양 항해를 하게 된 사드코가 같이 갈 사람을 모으고 외국 사정을 알기 위하여 외국 상인들로부터 이야기를 듣는데, 이 때 인도의 한 상인이 자기 나라를 자랑하면서 부르는 내용의 노래이다.

1. 인도

정식 명칭은 인도 공화국(Repubilc of India)이며, 힌디 어로 바라트(Bharat)라고 한다. 서쪽으로 파키스탄, 북동쪽으로 중국·네팔·부탄, 동쪽으로는 방글라데시·미얀마와 국경을 접한다. 1915년 맥마흔(McMahon)의 선언에 따라 영국령인 인도와 중국의 국경이 히말라야 산맥 분수령에 설정된 이후 중국과 국경 분쟁이 이어졌고, 1962년에 전쟁까지 치렀다. 파키스탄과는 독립 당시부터 카슈미르 지역을 둘러싼 영토 분쟁을 벌여 왔다. 아시아 문명의 원천으로 불교가 발상한 곳이며 천축(天竺)이란 이름으로 예부터 알려진 곳이다. 국명은 산스크리트 어로 된 인더스 강의 이름에서 유래했다. 국토 면적은 세계 7위이며 인구는 세계 2위이다. 행정 구역은 28개 주와 7개 연합주로 되어 있다.

2. 인도 음악의 특징



인도는 세계에서 두 번째로 많은 약 11억 인구의 나라로, 서로 다른 언어와 종교를 가진 많은 민족들로 구성되어 있다. 인도의 대표적인 음악은 '라가'인데 산스크리트 어로 '기쁜 것'을 뜻하는 말이다. 인도 음악의 특징은 지속 저음을 많이 사용하는 점이고 현악기인 시타르, 비나, 사랑기, 탐푸라와 타악기인 타블라 등이 대표적인 악기이다.

시타르	인도의 대표적인 현악기인 시타르는 6~7개의 현으로 되어 있으며, 그 중에서 네 개의 현으로 선율을 연주하고 나머지는 지속 저음을 낸다. 연주자가 현을 끌어당기면서 연주하여 음높이를 변화시키는 포르타멘토 효과가 특징적이다.
라가	라가는 인도 음악에서 사용되는 즉흥 연주 음악 혹은 음계를 뜻한다. 인간의 감정과 분위기에 따라 특정한 형태의 라가를 사용하며, 현재 사용되고 있는 라가만 해도 수백 가지에 달한다. 전통적으로 라가는 일정한 시간이나 절기와 관련되어 있으며, 우주와 자연과 관련된 힘을 가지고 있다고 여기고 있다.

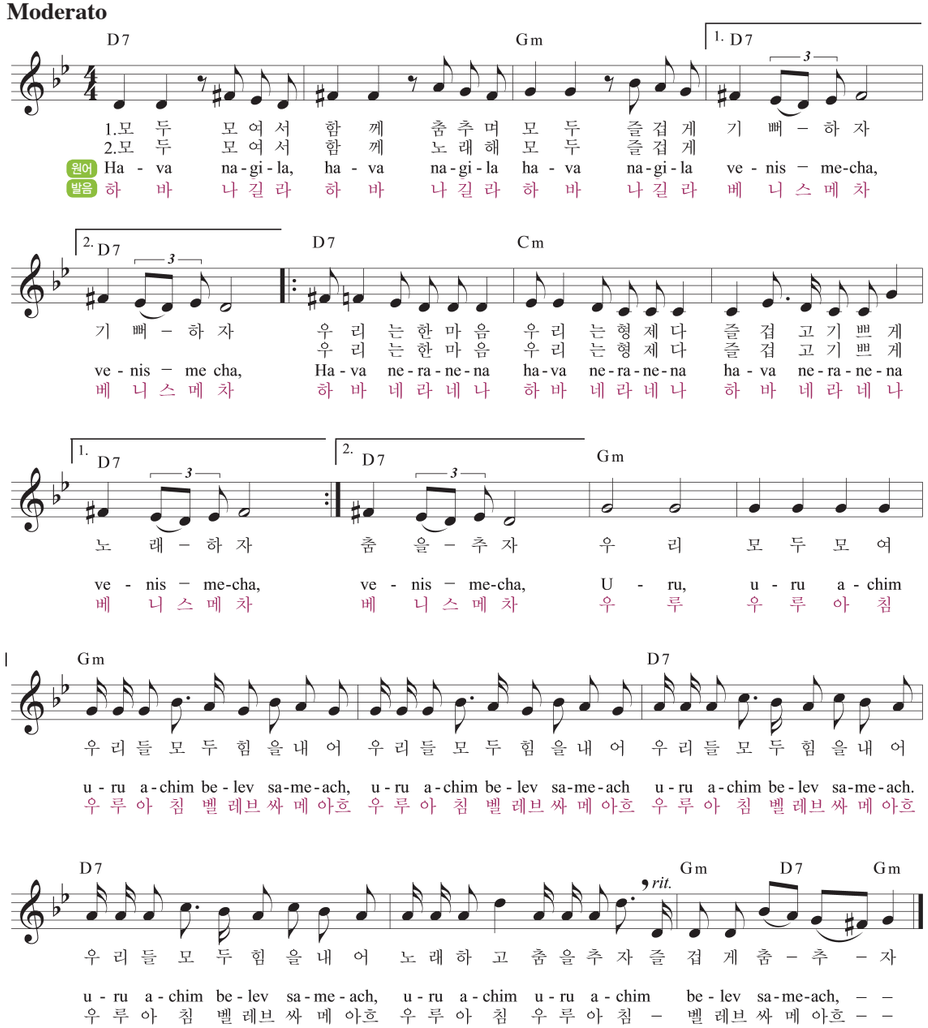
아시아 노래

하바나길라

CD A 원 M

이스라엘 민요

Moderato



지도 목표

• 이스라엘 민요의 서정을 느끼며 부른다.

악곡 해설

'자, 기뻐하자!'라는 뜻의 〈하바나길라(Havanagila)〉는 여러 사람이 원을 그려 서로 손을 잡고 '호라'라는 민속춤을 추며 부르는 즐거운 노래이다. 동유럽계 이민 유태인들이 팔레스타인의 사막을 힘겹게 개척할 때 서로를 위로하며 불렀던 노래이다.

이스라엘 민속 무용

호라 춤

호라 춤은 이스라엘 사람들의 대표적인 민속춤이다. 원을 그리며 손을 맞잡고 추는 단순한 동작의 이 춤은 다양한 발동작으로 박자와 장단을 맞추며 진행된다. 이처럼 다양한 발장단과 박자를 강조하는 것은 지중해 주변 국가들의 비트 음악과 라틴 마메리카의 독특한 리듬이다. 북아메리카의 재즈에서 비롯된 춤의 요소가 협쳐져서 이루어졌다고 볼 수 있다.

함께 떠나는 이스라엘 여행

1. 이스라엘

이스라엘은 전 세계에 흩어져 살던 유대인들이 이주해 와 1948년 건국한 나라이다. 이스라엘이란 나라 이름은 '하느님이 지배하신다'라는 뜻의 히브리 어로 구약 성경에 나오는 유대인의 조상 야곱이 신에게 받은 이름에서 따온 것이다. 이스라엘은 지중해 동남쪽의 팔레스타인 지역에 있으며, 레바논과 시리아, 요르단, 이집트와 국경을 맞대고 있다. 국토의 전체 면적은 한반도의 10분의 1 정도 크기이지만, 남북으로 470km, 동서로 최대 135km에 달하는 좁고 긴 모양 때문에 사막과 고원 등 다양한 지형을 갖고 있다. 수도는 예루살렘이지만 국제적으로 인정받지 못하여 각국 대사관은 모두 지중해와 인접한 텔아비브에 있다. 인구는 약 759만 명(2012년 기준)으로 유대인이 가장 많은 비중을 차지하며 언어는 히브리 어와 아랍 어를 주로 사용하고 그 밖에 영어 등 다양한 언어를 사용한다.

2. 이스라엘 음악의 특징

이스라엘 음악은 오랫동안 여러 나라에 흩어져 살던 유대인들이 팔레스타인으로 이주하기 시작하여 1948년 독립할 때까지 70여 년 동안 뜨거운 사막과 불모지, 아랍 농민과의 싸움 등 열악한 환경의 농민 생활에서 만들어졌다. 이러한 환경에서 생겨난 이스라엘 음악은 예멘 지방의 음악과 슬라브 지역의 음악적 특징을 두루 혼합한 다양성을 가지고 있다. 노래는 단조 조성이 지닌 동양적인 우수와 고음에서 자연스럽게 꺾어 내리는 창법이 특징이다.

3. 유대인들의 희로애락 '클레츠머'

유대인의 언어로 악기를 뜻하는 'Kley'와 노래를 의미하는 'Zemer'를 합친 말이 '클레츠머(Kleyzemer)'이며, 클라리넷을 중심으로 바이올린 또는 아코디언, 기타 등의 다양한 악기들의 합주로 이루어지는 전형적인 유대인들의 음악이다. 주로 축제나 행사에서 여러 가지 악기로 연주되는 이 음악은 빠르고 경쾌한 춤곡 풍의 음악인 클레츠머는 폴란드, 체코, 헝가리, 러시아 등 동유럽을 중심으로 살아가는 유대인들의 희로애락을 담고 있다.

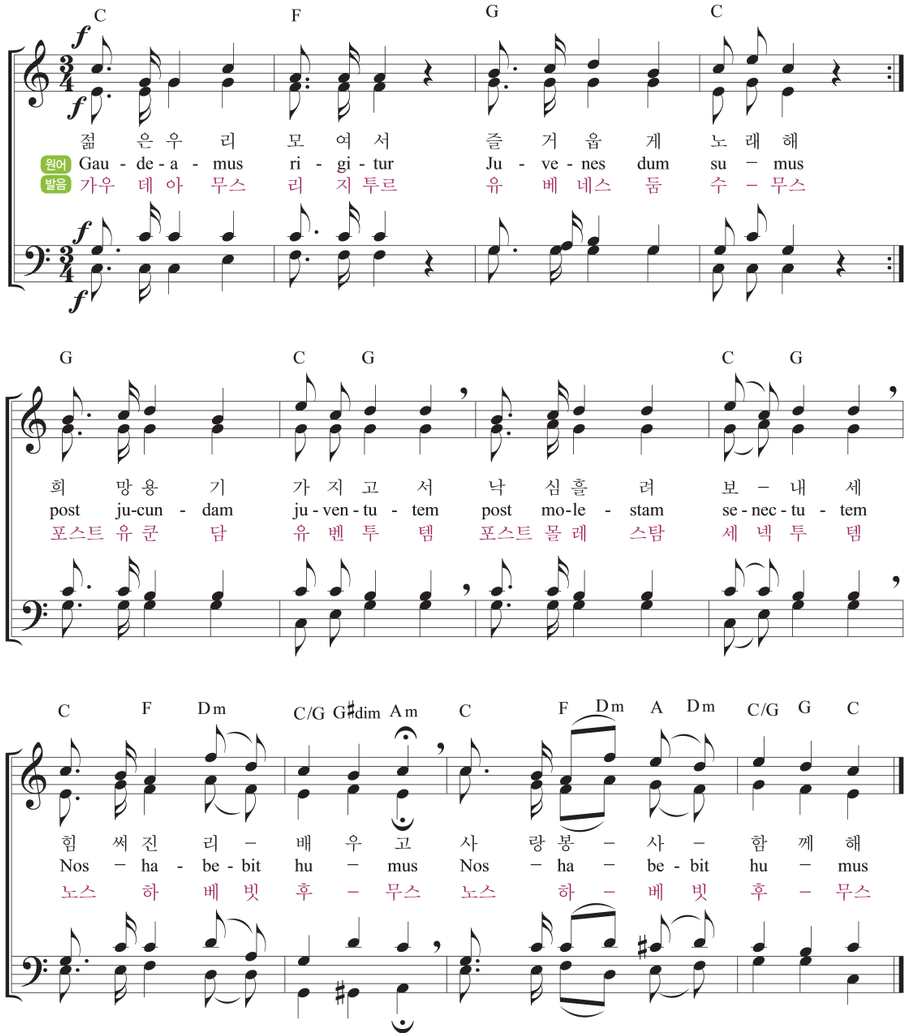
유럽 노래

학생의 노래

CD A 원 M

양종모 역사 · 독일 민요

Moderato



지도 목표

- 독일 민요의 서정을 느끼며 부른다.

악곡 해설

대학 축전 서곡

오래된 독일의 학생 노래로 브람스는 이 선율을 〈대학 축전 서곡〉에서 사용했다. 〈대학 축전 서곡〉은 1879년 브람스가 브레슬라우 대학으로부터 명예박사 학위를 받고 그 답례로 독일 민요 가락에 라틴 어 가사와 화음을 붙여 완성한 곡이다. 전통적으로 유럽 대학에서는 라틴 어로 의식을 치루는 것이 관례이다.

작곡자: 브람스(Johannes Brahms 1833~1897)

독일 함부르크 태생의 작곡가로, 어릴 때부터 바흐와 베토벤에 경도되어 절대 음악을 비롯한 고전 양식을 고집했다. 고전 형식의 틀에 낭만적인 정서를 가득 담아 신고전주의로 분류된다.

- 주요 작품: 〈독일 레퀴엠〉, 〈헝가리 무곡〉, 바이올린 협주곡 라장조 등

작품 설명

브람스의 관현악곡 중 가장 알려진 것의 하나로, 그 자신이 〈비극적 서곡〉을 '우는' 서곡, 이 〈대학 축전 서곡〉을 '웃는' 서곡이라 했다고 한다. 1879년 3월 브레슬라우 대학으로부터 받은 명예 철학 박사 칭호에 대한 답례로 쓴 것이다. 당시 학생들 간에 인기가 있었던 4개의 '학생가'에 기초한, 상당히 자유로운 형식의 곡이다.

함께 떠나는 독일 여행

1. 독일

유럽 중부에 있는 나라로, 여러 개의 독립국이 1871년 프로이센-프랑스 전쟁을 거쳐 독일 제국으로 성립되었다. 제2차 세계대전 후인 1949년 독립 연방 공화국(서독)과 독일 민주 공화국(동독)으로 나뉘었다가 1990년 통일되었다. 수도는 베를린이고 인구는 약 8,000만 명이며, 게르만 족(91.5%), 터키 인(2.4%), 기타 민족(6.1%)으로 구성되어 있다. 공용어는 독일어이고 소수 민족어나 러시아 어, 영어, 소르브 어, 덴마크 어, 프리지아 어도 사용된다.

2. 독일 음악의 특징

독일 음악은 내면적인 감정을 음악의 형식미로 절제 있게 구현하고, 깊이와 따스함이 스며 있는 가사를 가지며, 분산 화음에 의한 선율을 사용하는 특징을 가지고 있다. 이러한 독일 음악의 특징은 우리나라의 서양 음악 발전 초기에 많은 영향을 주었다.

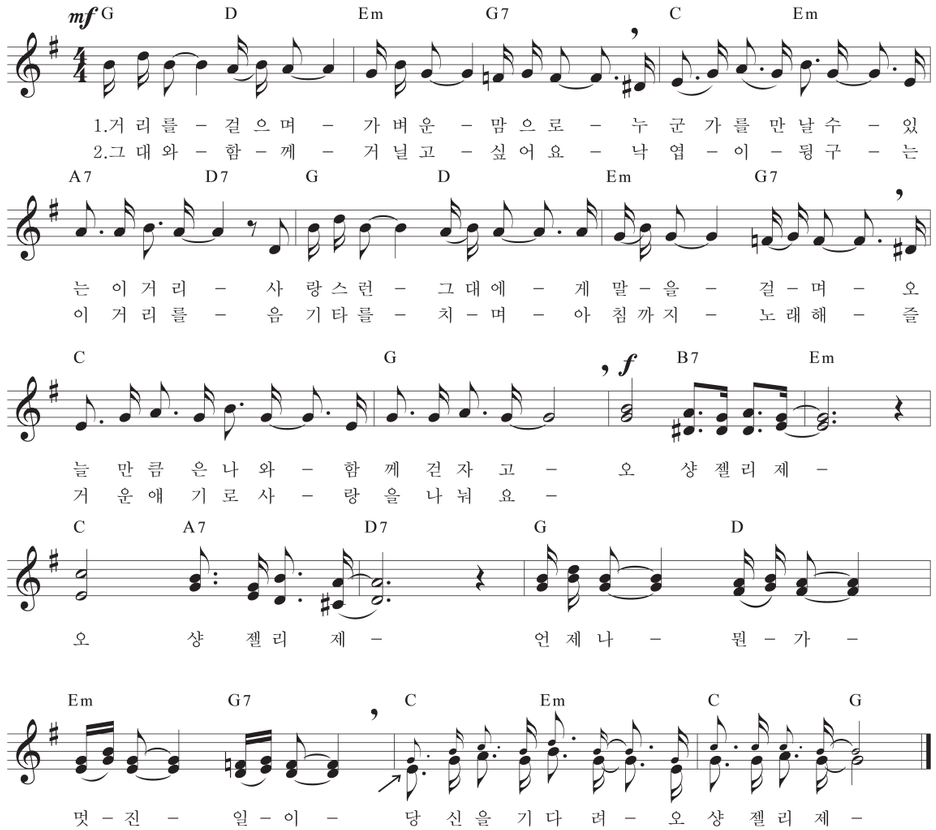
유럽 노래

샹젤리제

CD A M

박홍진 역사 · 피에르 드라노에 작사 · 디건 작곡

Allegretto



지도 목표

• 샹송의 특징을 살려 부른다.

악곡 해설

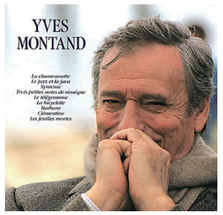
런던의 거리를 노래한 영국 노래 〈Waterloo Road〉 멜로디에 '피에르 드라노에'가 프랑스 어 가사를 붙이면서 장소를 파리의 샹젤리제 거리로 바꾼 노래로, 1960년에 '조 다생'이 불러 크게 알려졌다.

프랑스의 대중음악 '샹송'

함께 떠나는 프랑스 여행

샹젤리제 거리(Avenue des Champs Elysees)

파리의 개선문을 중심으로 사방으로 뻗어 있는 12개의 도로 중 콩코르드 광장까지 이어진 2km 정도의 길을 말한다. 17세기 초, 마리드 메디시스 왕비가 튈를리 정원에서부터 센 강을 따라 걸을 수 있는 자신만의 산책길을 만들게 한 것에서 '샹젤리제 거리'가 시작됐다. 화려하고 우아한 왕비의 산책로는 이제 파리 시내 최대 번화가 중 하나가 되어 수많은 사람을 불러 모으고 있다.



샹송은 중세 음유 시인 트루바두르와 트루베르 등이 만든 십자군 전쟁 영웅 이야기나 세속적인 사랑 노래에서 유래하였다. 16세기 이후 샹송은 서민적인 색채를 띠기 시작하였으며 카페를 중심으로 많이 불려졌다. 샹송의 가사에는 서정성과 낭만성이 있으며 기쁨과 슬픔을 느끼며 살아가는 드라마틱한 인간의 삶이 잘 표현되어 있다. 현대 샹송은 1900년 전후에 시작되었는데, 화려한 노래와 함께 세태를 반영한 가사로 대중들의 사랑을 널리 받았다. 유명한 샹송 가수로는 '장밋빛 인생(1994)', '사랑의 찬가(1949)' 등을 노래한 에디트 피아프를 비롯하여 이브 몽탕, 쥘리에트 그레코, 자크린 프랑수아 등을 들 수 있다. 이후 샹송은 팝과 록, 그리고 재즈 등의 영향을 받았으며 다양한 형태의 음악으로 변모하고 있다.

1. 프랑스

프랑스는 유럽 대륙의 서부, 지중해와 대서양 사이에 위치한 나라로 수도는 파리이다. 국토의 모양은 육각형에 가까우며 3면은 바다, 3면은 산지로 둘러싸여 있다. 동쪽은 이탈리아 · 스위스 · 독일, 북동쪽은 룩셈부르크 · 벨기에와 접하고 있고, 북서쪽은 영국 해협을 건너 영국과 마주하며, 서쪽은 대서양, 남쪽은 지중해와 에스파냐로 이어진다. 공용어로는 프랑스 어를 사용하고 있다. 프랑스 국기는 청 · 백 · 적의 3색기로, 각각 자유 · 평등 · 박애의 이상을 상징하고 있으며, 국가(國歌) '라 마르세예즈'는 프랑스 대혁명 때의 혁명가 루제 드 릴 대위가 작사 · 작곡한 것이다.

2. 프랑스 음악의 특징

프랑스는 라틴 문화의 영향과 농촌 인구의 비율이 높아 비교적 민요 선율이 잘 보전되어 있다. 프랑스 음악은 우아하고 세련되었으며 때로는 유머러스하고, 리듬은 경쾌하다. 대표적인 민요로는 '아비뇽의 다리 위에서', '임금님의 행진', '아마릴리스' 등이 있다.

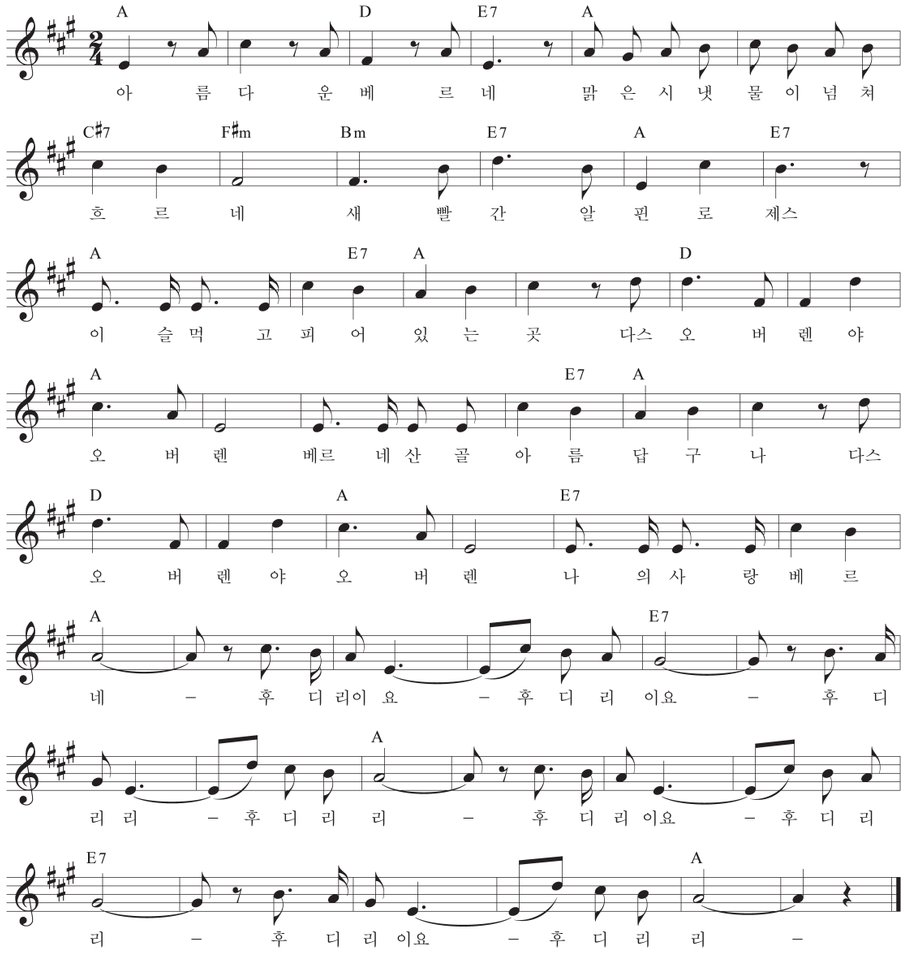
유럽 노래

아름다운 베르네 산골

CD A M

김홍철 역사 · 스위스 민요

Polka



지도 목표

• 스위스 민요의 특징을 살려 부른다.

악곡 해설

스위스 요들송 중에서 많이 불리는 노래로 스위스 사람들의 순박한 사랑을 표현하고 있다.

스위스의 노래 '요들'

요들이란 중세기 이전부터 전해 내려오는 알프스 지방의 노래로, 영어로는 요델(yodel) 또는 요들(yodle)이라고 부른다. 처음의 요들은 가사가 없는 무반주 남자 독창으로 불리다가 점차 중창곡으로 발전하면서 18세기 후반부터 가사가 붙은 요들이 불리게 되었다. 요들은 자연에 대한 경이감을 아름다운 음색으로 표현한 노래로 보통 음악에서 느낄 수 없는 신비롭고 독특한 감정을 느낄 수 있으며, 고도의 음악적 기술을 요구한다. 주로 알프스 지방에서 즐겨 부르지만 스위스, 오스트리아의 티롤 지방, 독일의 바바리아 지방 등에 퍼져 있고, 또한 미국의 웨스턴 요들도 있다. 요들은 대개 의미가 있는 가사를 전달하는 것이 아니고 주로 흥을 돋우거나 화음을 맞추는 목적으로 가장 인상적인 후렴구에 사용한다. 요들송은 낮은 가슴 소리(흉성)와 높은 가성(두성)이 자주 또는 빨리 교체되는 것이 특징으로 부분적으로는 산에서 다른 산으로 목소리를 전달하고자 하는 습관에서 얻어진 발성이다. 주로 낮은 음역에서는 흉성인 a · o, 높은 음역에서는 두성인 u · e · i의 모음이 쓰이는 것이 특징이다.

함께 떠나는 스위스 여행

1. 스위스

전체 면적 4만 1,277km²의 작은 국토가 북쪽은 독일, 서쪽은 프랑스, 남쪽은 이탈리아, 동쪽은 오스트리아와 리히텐슈타인 공화국에 국경을 맞대고 있다. 국토는 크게 세 지역으로 나눠지는데, 북서쪽에는 숲이 울창하고 농업과 임업이 발달한 쥐라 지대, 그 아래쪽으로 베른 · 취리히 같은 대도시가 있어 산업이 발달하고 인구 밀도가 높은 중앙 지대, 그리고 국토의 반 이상은 대부분 높은 산과 얼음으로 덮여 있는 알프스 지대이다. 종교는 16세기 초에 종교 개혁을 일으켰던 츠빙글리와 칼뱅이 활동했던 무대답게 총인구 765만 명(2012년 기준)중 대다수가 기독교를 믿는다. 스위스는 독일어 · 프랑스 어 · 이탈리아 어 · 레토로만 어 등 4개의 언어를 사용하는 다민족 국가로 인구의 64%가 독일어를 사용하지만 스위스 인이 사용하는 독일어는 표준 독일어와는 발음과 어휘 등이 달라 전혀 다른 언어처럼 느껴지기 때문에 '슈비처뒤치(스위스식 독일어)'라고 하여 따로 분류하기도 한다. 다양한 언어가 자유롭게 사용되는 환경 때문에 스위스에는 적어도 두 개 이상의 언어를 구사할 수 있는 사람이 많다고 한다.

2. 스위스 민요의 특징

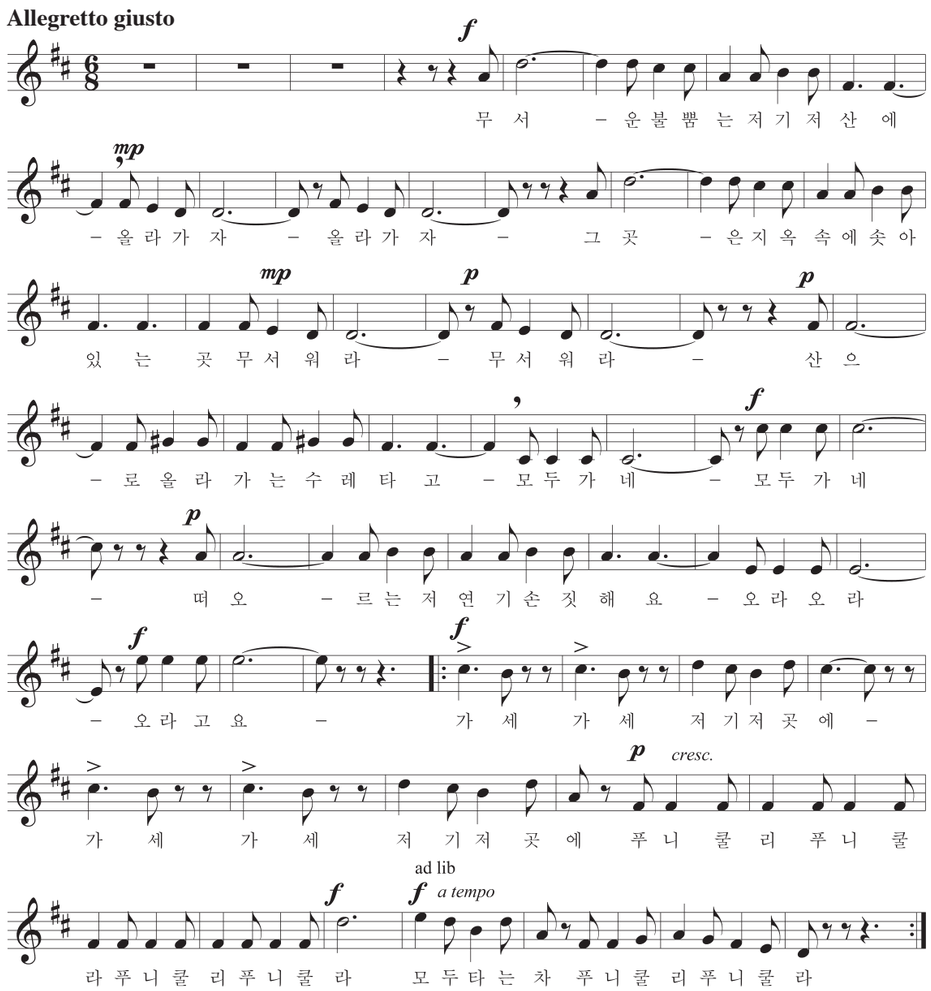
스위스 민요의 특징은 언어를 사용하는 지방에 따라 다르나, 대체로 소박하고 건전한 내용의 노래가 많으며 흥겹고 경쾌하다. 18세기 이전에는 반주 없는 단선율의 노래가 많았으나 19세기부터는 클라리넷, 아코디언 등으로 반주를 붙여서 노래한다. 특히 스위스의 민요에서 발달한 것은 요들로, 요들송은 향토색이 짙고 농민들이 즐겨 부르는 서정적인 노래이다

유럽 노래

푸니쿨리 푸니쿨라

CD A M

루트 작사 · L. 덴차 작사



지도 목표

- 칸초네의 특징을 살려 부른다.

악곡 해설

즐겁고 활기가 넘치는 나폴리의 노래인 〈푸니쿨리 푸니쿨라〉는 푸니콜라레(Funicolare: 케이블카)를 뜻한다. 1880년 9월 베스비오 화산에 케이블카가 개통되었지만 사람들이 불안해하여 이용자가 없었다. 케이블카를 설치한 '코머스 쿡'이 케이블카를 홍보하기 위해 이 노래를 만들도록 하였으며, 피에디그로타 가요제에 참가하여 폭발적인 인기를 얻었다.

칸초네(Canzone)

'노래'라는 뜻을 지닌 칸초네는 이탈리아 특유의 낙천적인 기질과 낭만, 정열이 돋보이는 음악을 의미한다. 칸초네의 뿌리는 이탈리아 나폴리 지역의 어부들이 부르는 전통 민요인 '나폴리타나'이다. 이 민요는 멜로디가 맑고 아름다우며 대부분의 가사 내용이 사랑 이야기이다. 그리고 각 절마다 리트로넬로가 나타난다.

함께 떠나는 이탈리아 여행

1. 이탈리아

유럽 중남부에 위치한 국가로 장화 모양의 반도와 시칠리아, 사르데냐의 두 섬으로 구성된다. 이탈리아 반도는 발칸, 이베리아 반도와 함께 남유럽의 3대 반도의 하나로써 동지중해와 서지중해 사이에 있기 때문에 자연, 문화에 있어서 순수한 유럽형을 이루고 동시에 지중해 지역의 특색을 잘 나타낸다. 국토 면적은 30만 1,340km²로 한반도의 약 1.4배이며 인구는 약 6천 1백만 명(2011년 기준)으로 이탈리아 전체 인구의 약 90%가 로마 가톨릭을 믿는다. 공식 언어로 이탈리아 어를 사용하지만 북부에는 프랑스 어나 독일어를 사용하기도 한다. 이탈리아는 유럽 연합의 창립 회원국이며, 북대서양 조약 기구, 경제 협력 개발 기구, 세계 무역 기구, 서유럽 연합의 회원국으로 상당한 경제력과 외교력을 지니고 있고 오랜 역사와 풍요로운 유물, 뛰어난 자연 경관으로 유네스코 세계 문화유산 보유 세계 1위를 자랑하고 있다.

2. 이탈리아 민요의 특징

이탈리아 음악은 유럽 대륙부에 속하는 북부 지역과 지중해에 면하는 남부 지역으로 나뉘는데, 북부 이탈리아 음악은 명확한 리듬 패턴을 가지고 있으며 유절 형식을 가진 노래가 많다. 남부의 지중해 지방에서는 화성과 리듬보다도 선율이 존중되어 개인이 자유롭게 노래했기 때문에 노래는 모두 자유 리듬으로 불리고 목을 긴장시킨 고음이 사용된다. 북부와는 달리 서정적인 내용을 가진 노래가 많다. 이탈리아의 대표 악기로는 만돌린이 있으며, 특유의 악기로는 남 사르디니아에 전하는 라우넷 다스가 있다.

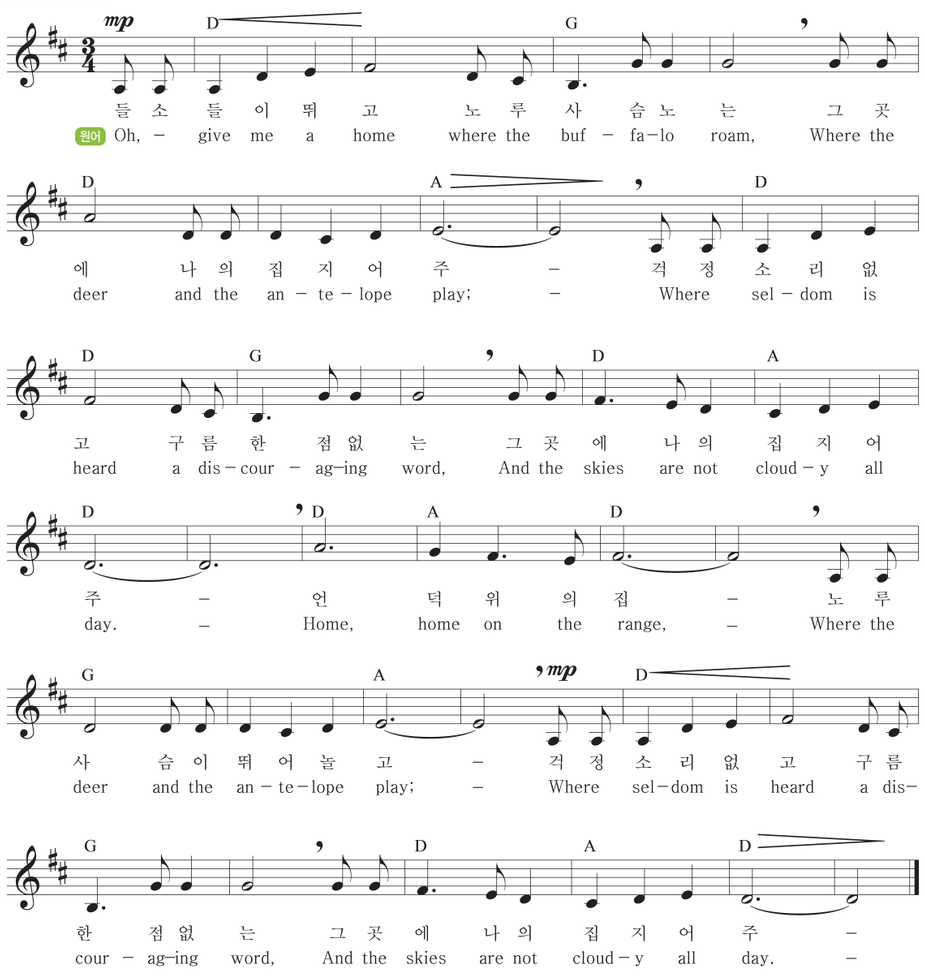
아메리카 노래

언덕 위의 집

CD A 원 M

이요섭 편곡 · 미국 민요

Moderato



지도 목표

• 미국 민요의 특징을 살려 부른다.

악곡 해설

1870년 B. 히글리(Brewster M. Higley)가 지은 시에 그의 친구인 D. 켈리(Daniel E. Kelley)가 곡을 붙여 1873년에 출판되었던 곡이다. 노래의 가사는 '노루 사슴이 뛰어 놀고 걱정 없는 그리운 나의 집'이라는 평온한 정경을 그리고 있으나, 주된 배경은 홍하를 사이에 둔 미국 원주민인 인디언들과 백인들의 전쟁을 바탕으로 하고 있다. 1947년 캔자스 주의 주가로 제정되었다.

함께 떠나는 미국 여행

1. 미국

미국의 정식 명칭은 아메리카 합중국으로 U.S 또는 U.S.A라고도 한다. 독자적인 헌법과 의회를 갖춘 50개의 자치구와 한 개의 수도구(워싱턴 D.C.)로 이루어진 연방 국가이다. 면적은 한반도의 약 42배이며 세계에서 러시아, 캐나다, 중국 다음으로 큰 나라이다. 인구는 약 3억 1,384만 명(2012년 기준)으로 아메리칸 인디언인 원주민을 제외하고는 모두 다른 나라에서 옮겨온 이주민들로 이루어져 있다. 백인 66.8%, 중남미계 15.1%, 흑인 12.8%, 아시아계 4.4%, 원주민 0.9% 등 다양한 민족으로 구성된 세계 최대의 이민 국가이다.

2. 미국 민요의 특징

미국 민요는 서부의 개척, 운하나 철도의 개통, 광산의 발견 등 미국이라는 국가가 형성되어 가는 과정의 내용이 많다. 미국은 이민자들의 모국 민요와 미국의 음악이 서로 섞여서 미국의 민요가 생성되었는데, 크게 영미 민요와 아프리카 미국 민요의 두 가지 스타일로 구분된다. 영국에서 건너온 민요는 축제나 일터, 가정에서 일상적으로 부를 수 있는 것과 이야기식 노래의 영국식 발라드, 미국 건설을 위한 직업적인 노래로 무반주 또는 기타나 덜시머(duplcimer)에 의한 반주로 이루어졌고 보통 순차 진행으로 움직이며, 유절 형식으로 음절의 반복이 많다. 아프리카 미국 민요는 일하는 동안 가끔 불렀던 '필드 하러'라는 노예들의 노동가와 집단 일터의 노래, 예배 때 춤과 함께 부르는 노래로 고음에서 저음까지 길게 늘어 뜨려 미끄러지듯 부르기, 복잡하고 갑작스런 리듬의 변화, 부르고 화답하는 형식의 노래, 영미 발라드나 찬송가의 멜로디, 노래 속에 손뼉치기와 춤을 추는 '링 샤우트(Ring Shout)' 등의 특징이 있다.

3. 미국 민요의 종류

- '홍하의 골짜기', ' 언덕 위의 집' 등의 웨스턴 송
- '클레멘타인', '딕시랜드' 등의 남북 전쟁, 인디언 토벌로 생긴 노래
- '아무도 몰라 나의 슬픔', '제리코의 싸움' 등의 종교성이 있는 흑인 영가
- '워터 보이', '철도 공사' 등의 노동과 관련된 노래

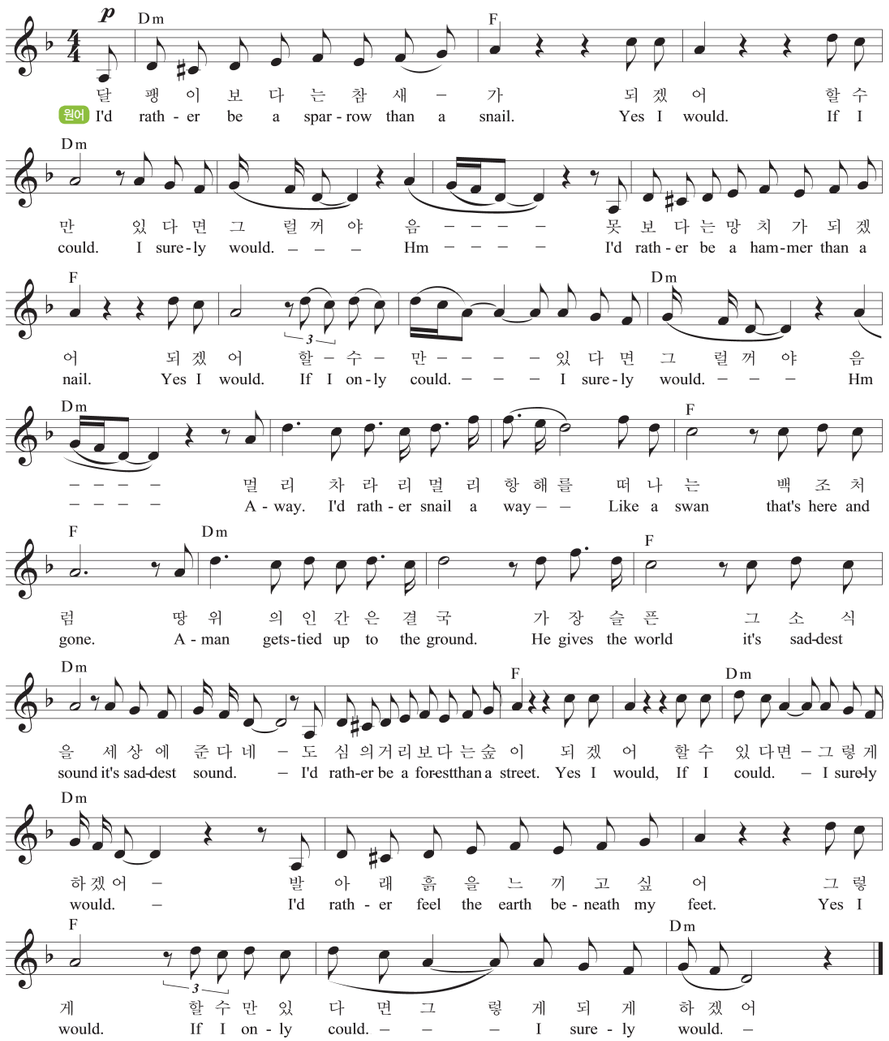
아메리카 노래

콘도르는 날아가고

CD A 원 M

페루 민요

Slowly



지도 목표

- 페루 민요의 특징을 살려 부른다.

악곡 해설

사이먼과 가펑클의 노래로 유명해진 이 곡은 페루가 에스파냐의 지배하에 있던 1780년대 대규모 농민 반란과 그 중심에 있었던 '호세 가브리엘 콘도르칸키'의 이야기를 다룬 오페레타 〈콘도르칸키〉의 테마 음악으로 마추픽추를 떠날 수밖에 없었던 잉카 인들의 슬픔과 콘도르칸키의 처지를 빗대어 표현한 노래이다. 농민 혁명을 일으킨 콘도르칸키는 1년 후인 1781년 체포되어 처형당하지만 스에파냐 억압으로부터 라틴 아메리카의 해방을 상징하는 존재가 되었다. 영웅이 죽으면 콘도르가 된다는 그들의 전설처럼 그도 죽어서 역시 콘도르가 되었다고 잉카 인의 후예들은 믿고 있다. 콘도르라는 말은 무엇에도 얽매이지 않는 자유를 의미하며, 콘도르 새는 죽은 영웅이 부활한 신성한 새를 상징한다.

오페레타 〈콘도르칸키〉

에스파냐의 200년 폭정에 분노하여 페루에서 일어났던 대규모 농민 반란의 중심인물인 '호세 가브리엘 콘도르칸키(Jose Gabriel Condorcanqui 1738~1781)'의 이야기를 테마로, 클래식 음악 작곡가인 다니엘 알로미아스 로블레스(Daniel Alomias Robles)가 1913년에 작곡한 오페레타이다.

사이먼과 가펑클

1970년대 전설적인 포크 록 듀오. 뉴욕의 포레스트 힐에서 어린 시절부터 친구로 지낸 폴 사이먼(Paul Frederick Simon)과 아트 가펑클(Art Gafunkel)은 만화 영화에서 이름을 딴 '톰과 제리(Tom & Jerry)'라는 이름으로 1957년부터 음악 활동을 시작했다. 대표곡으로는 〈The Sound of Silence〉, 〈Mrs. Robinson〉, 〈Bridge over Troubled Water〉등이며, 이 곡들은 모두 폴 사이먼에 의해 작곡된 것이다. 사이먼과 가펑클이 1981년 진행했던 뉴욕 시 센트럴 파크에서의 무료 공연은, 약 50만 명의 관객을 동원하며 역사상 가장 큰 공연으로 기록되어 있다.

함께 떠나는 페루 여행

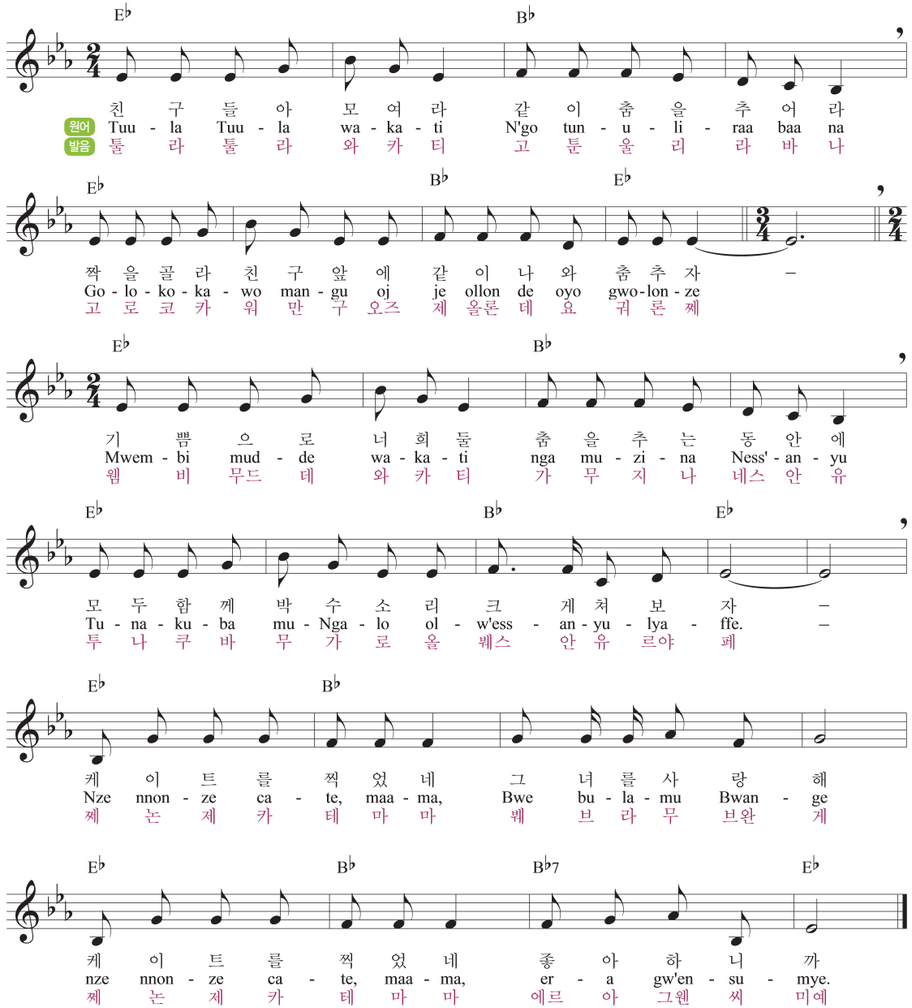
남아메리카 서북부 태평양 연안에 있는 공화국. 잉카 제국의 중심지로, 1821년에 에스파냐에서 독립하였다. 철광석 · 목화 · 사탕수수 등이 주산물이고 어업이 발달하였으며, 주민은 인디오와 메스티소로 대부분 가톨릭 교도이고, 주요 언어는 에스파냐 어이다. 수도는 리마이며, 면적은 128만 5,216㎢이다.

아프리카 노래

툴라 툴라 와카티

CD A 원 M

세계음악연구팀 역사 · 우간다 민요



지도 목표

- 우간다 민요의 특징을 살려 부른다.

악곡 해설

어린이들에게 친구들과 함께하는 삶이 얼마나 축복인지를 알려 주고 있다. 우간다의 전통적인 타악기와 함께 연주하면 전형적인 우간다 음악을 느낄 수 있다.

함께 떠나는 우간다 여행

1. 우간다

정식 명칭은 우간다 공화국(Republic of Uganda)이며, 전 국토의 4분의 1이 호수다. 면적은 24만 1,038㎢, 인구 3,136만 7,971명(2008년 현재)이며, 수도는 캄팔라(Kampala)이다. 행정 구역은 69개 주로 되어 있다. 종족 구성은 바간다 족(Baganda) 16.9%, 바소가 족(Basoga) 8.4%, 이태소 족(Iteso) 6.4% 등 34개 부족이 있다. 언어는 영어가 공용어이나, 우간다 어 · 스와힐리 어 등 토착어도 사용하고 있다. 종교는 가톨릭교 41.9%, 개신교 42% 이슬람교 12%, 그리고 토착 신앙이 공존하고 있다. 아프리카의 진주라고 불리는 우간다는 빅토리아 호수의 풍부한 수자원, 자연의 신비를 느끼게 하는 아름다운 르웬조리산(Mt. Ruwenzori)과 야생동물이 뛰어다니는 대평원 등 개발이 되지 않아 오히려 빛을 발하고 있는 빼어난 자연경관을 지니고 있다. 유네스코에서 세계 유산으로 여러 개를 지정할 정도로 아름다운 나라이며, 영화 몬도가네와 타잔의 촬영지로도 유명하다.

2. 아프리카 민요의 특징

아프리카 민요는 보통 동부, 중부, 서부, 남부의 네 지역으로 구분한다.

동부	케냐, 탄자니아, 우간다 등	서부	나이지리아, 가나 등 기니아만 연안 국가
중부	열대 우림의 콩고 등	남부	남아프리카 공화국 등

아프리카 음악은 일상생활과 밀접한 관계를 갖고 있어서 사람의 탄생과 성인식, 결혼, 장례 등 인생의 중요한 시기에 사용되었고, 환자의 치료나 추장의 즉위식 등 특정한 의식에서 가장 중요한 역할을 하였다. 북으로 상징되는 리듬 음악이 매우 발달하였고 풍부한 화성, 즉흥 연주의 기술, 음색의 정교한 변화 등 음악적으로 흥미를 끄는 요소가 합쳐져 강한 인상의 음악을 만들어 내고 있으며 독창보다는 합창으로 노래할 때 더 묘미가 있다. 우리 음악의 메기고 받는 소리와 비슷한 형태의 선창과 후창으로 구분해 부르는 노래가 많다. 즉 독창자가 먼저 노래를 부르면 사람들이 합창으로 받아서 노래한다. 보통 후창은 고정되어 있지만, 선창은 독창자가 기본 선율에 즉흥적으로 변화를 주기도 한다.

3. 아프리카의 악기

아프리카 악기는 원시적이지만 대부분이 디자인과 구조에 있어서 수천 년 동안 크게 변하지 않았기 때문에 음악 역사의 관점에서 볼 때 매우 흥미롭다. 아프리카의 악기는 현명악기, 체명악기, 막명악기, 기명악기로 나눌 수 있다.

현명악기	음악용 활, 코라, 치터, 단현 피들 등
체명악기	음비라(mbira) 등
막명악기	밀리톤(mirlitons), 카주(kazoos) 등
기명악기	케틀드럼(kettledrum), 토킹드럼(talkingdrum), 응고마(ngoma), 젬베 등

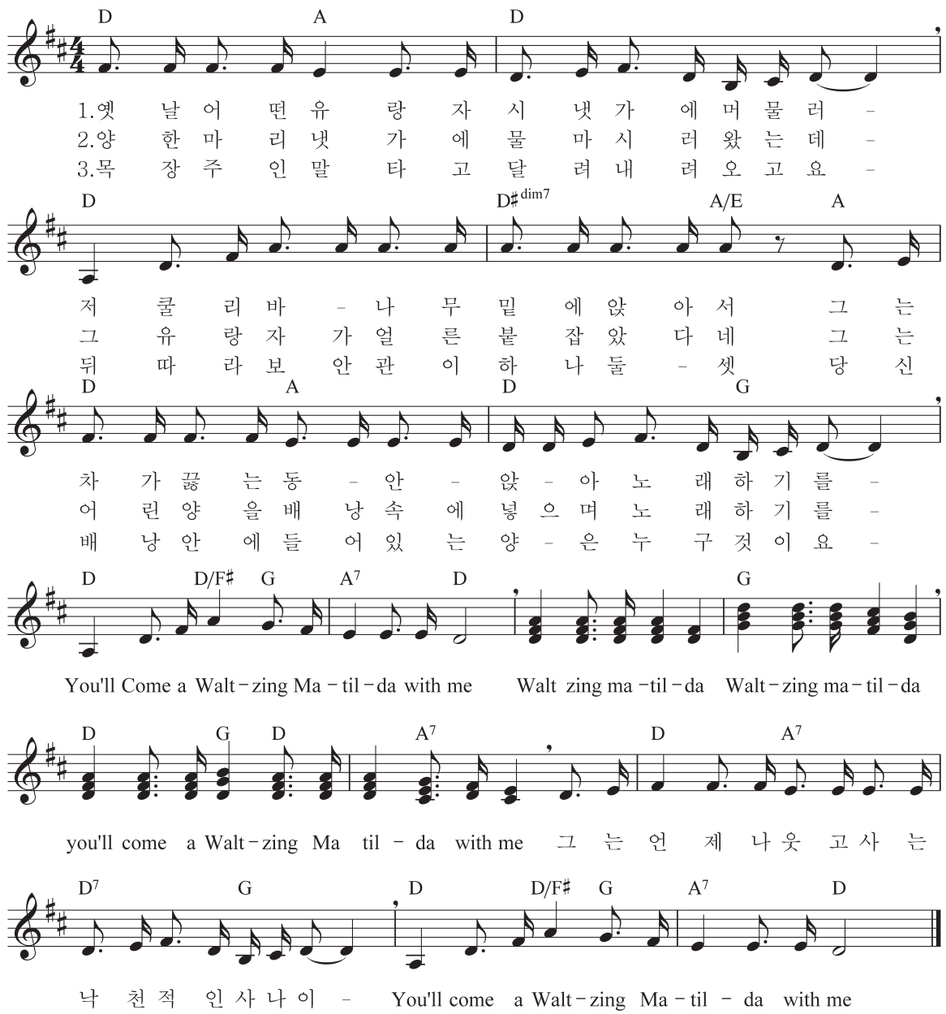
오세아니아 노래

월칭 마틸다 Waltzing Matilda

CD A M

박순양 역사
오스트레일리아 민요

Swing Rhythm



지도 목표

- 오스트레일리아 민요의 특징을 살려 부른다.

악곡 해설

〈월칭 마틸다(Waltzing Matilda)〉에서 '마틸다'는 여행객이 가지고 다니는 가방을 의미한다. 가방을 메고 걸을 때마다 흔들리는 모습 때문에 '춤추는 마틸다'라고 표현되었다.

가사

어떤 명랑한 스왜그맨이 냇가의 쿨리버 나무 밑에 누워서 탕이 끓기를 기다리면서 이런 노래를 했다. "마틸다를 데리고 가벼운 마음으로 여행을 해야지."한 마리의 양이 냇가로 물을 먹으러 오자, 스왜그맨은 그것을 붙잡아 식량 자루에 넣으면서 이런 노래를 불렀다... 말에 탄 목동과 경관 2~3명이 왔다. "너의 자루 속에 든 양은 누구 거냐?" 스왜그맨은 깜짝 놀라서 냇물에 뛰어들었다. "살아 있는 나를 잡을 수 있겠니?"라고 냇가를 지날 때는 언제나 남자 유령의 소리가 들린다...(월칭 마틸다)

*스왜그(swag) 오스트레일리아의 사투리로 어깨에 메는 자루를 말하는데 '스왜그맨'이란 본래 동냥자루를 메고 다니는 사람을 말한다. '마틸다'라는 것도 이 동냥자루의 애칭이다.

함께 떠나는 오스트레일리아 여행

1. 오스트레일리아

오스트레일리아의 정식 명칭은 오스트레일리아 연방(Commonwealth of Australia)이다. 6개의 자치주와 2개의 특별구로 이루어져 있으며 각각의 주는 하나의 독립된 국가와 같은 강력한 자치권을 가지고 있다. 오스트레일리아는 영국 연방의 일원으로 정치는 영국식 내각 책임제에 미국식 연방 제도를 도입한 형태이다. 때문에 영국 여왕을 수장으로 하고 있지만 실질적으로는 연방 정부는 연방 총독이, 주 정부 6개는 총독이 대표하고 있다. 전체 면적은 768만 6,850㎢로 대륙으로는 가장 작지만, 국가로는 세계에서 여섯 번째로 큰 나라이다. 반면 인구는 2,201만 명(2012년 기준)으로 인구 밀도가 세계에서 가장 낮다. 인구 구성은 유럽계가 92%로 가장 많으며 아시아계 7%, 원주민 어보리진이 1%를 차지한다.

2. 오스트레일리아 민요의 특징

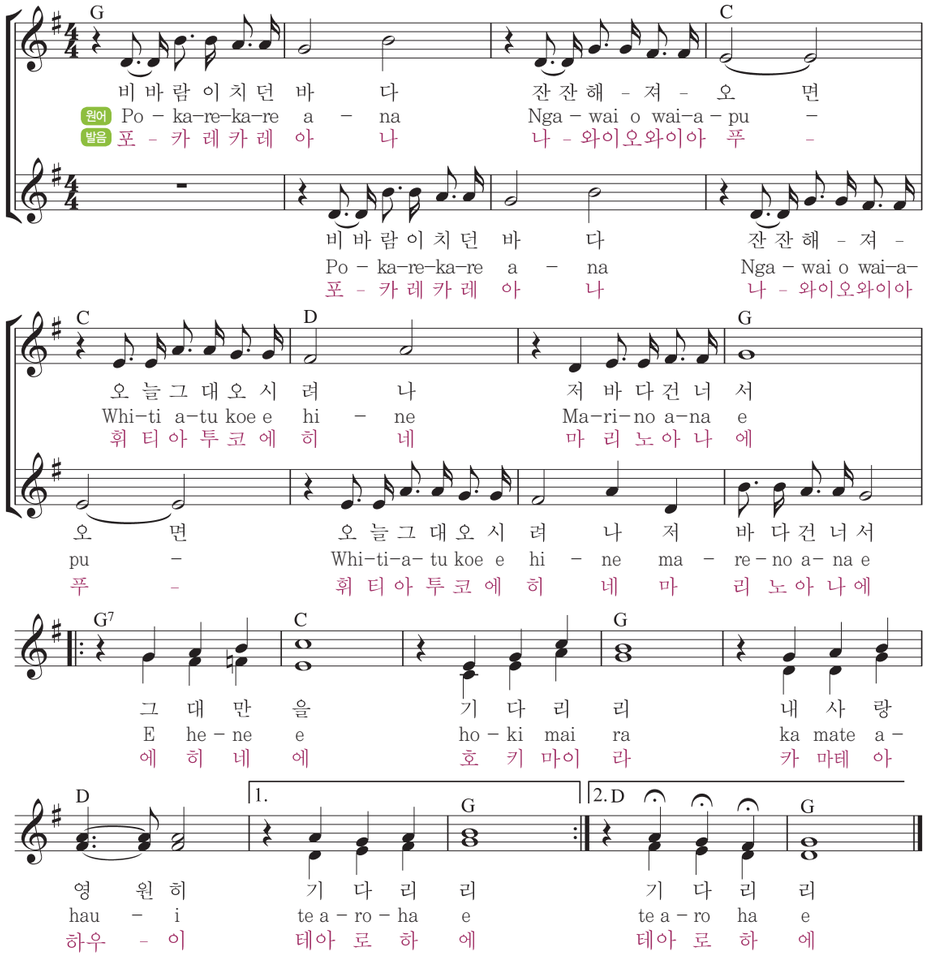
오스트레일리아에서는 미국의 경우와 같이 그 역사가 짧은 만큼 사회적, 경제적 발전과 밀접한 형태의 각종 민요를 볼 수 있다. 유형수의 노래를 비롯하여 유랑자의 노래, 목축업자나 양몰이꾼의 노래, 양털깎이의 노래, 방랑하는 노동자의 노래, 골드러시의 노래 등 각기 시대적 배경을 그대로 나타내는 듯한 것이 특징이다.

오세아니아 노래

연가 CD A 원 M

이명원 역사 · 뉴질랜드 민요

Moderato



지도 목표

- 제재곡의 특징을 살려서 2부 합창으로 노래한다.

악곡 해설

뉴질랜드 마오리 족의 전통 민요로 잘 알려진 〈포카레카레 아나(Pokarekare ana: 영원한 밤의 우정)〉는 우리나라에 연가로 잘 알려져 있다. 이 곡은 현지인들에게 널리 불리다가, 1914년 투모운(P.H Tomoan)에 의해 편곡이 되었고, 이후 마오리 족 출신의 뉴질랜드 국민 가수 키리 테 카나와(Kri Te Kanawa)가 이 노래를 부르면서 전 세계적으로 알려졌다. 1950년 한국 전쟁에 참가한 뉴질랜드 군에 의해 우리나라에도 〈연가(戀歌)〉라는 노래로 번안되어 널리 알려지게 되었다. 2009년 영화 〈국가 대표〉에는 1987년 뉴질랜드가 자랑하는 팝페라 가수 헤일리 웨스텐라(Hayley Westenra)가 부른 〈포카레카레 아나〉가 삽입되었다.

이 연가에는 마오리 족인 히네모아와 투타카네의 아름다운 사랑과 추억의 전설이 담겨져 있다. 육지에 사는 부족 아리와 족장의 딸 히네모아와 모코이아 섬에 사는 부족 훠스터의 아들 투타네카는 서로 사랑하지만 두 부족의 오랜 반목으로 자유롭게 만날 수 없었다. 하지만 목숨을 건 두 사람의 사랑은 마침내 두 부족을 화해시키고 사랑을 이룬다는 전설에서 유래하는 아름다운 민요 풍의 노래가 바로 연가이다.

함께 떠나는 뉴질랜드 여행

1. 뉴질랜드

뉴질랜드는 오스트레일리아 대륙에서 남동쪽으로 약 2,000km 떨어져 있는 나라로, 총 면적은 한반도의 1.2배 정도이다. 두 개의 큰 섬과 여러 개의 작은 섬들로 이루어져 있는데, 큰 섬 두 개는 쿡 해협을 사이에 두고 북섬과 남섬으로 나뉜다. 뉴질랜드 전체 인구의 75% 이상이 살고 있는 북섬에는 수도 웰링턴과 오클랜드 같은 주요 도시가 있으며, 남섬에는 알프스를 중심으로 형성된 빙하 지형을 비롯하여 오염되지 않은 자연 경관이 아름답게 펼쳐져 있다. 전체 인구는 약 430만 명 정도로, 국토에 비해 인구가 적은 나라이다. 유럽계 백인이 가장 많은 수를 차지하고 그 외에 마오리 족, 혼혈인과 아시아 이민자들로 구성되어 있다. 약 70%의 인구가 로마 가톨릭과 장로교, 감리교 등 기독교 계열을 믿으며, 언어는 영어와 마오리 어를 공용어로 사용한다. 지구 남반구에 위치한 뉴질랜드는 우리나라 계절과 반대로 12월에서 2월이 여름, 6월에서 8월이 겨울이다. 남극에 가까운 남섬이 북섬에 비해 추운 편이지만, 전체적으로 해양성 기후에 속해 1년 내내 온화한 편이다.

2. 마오리와 파케하

마오리는 '평범한, 보통'이라는 뜻으로 뉴질랜드 원주민들이 스스로를 일컫는 말이다. 또 파케하는 '얼굴 흰 이방인'이란 뜻으로 뉴질랜드에 온 유럽인을 처음 본 마오리인들이 외친 말이라고 한다. 뉴질랜드는 먼저 이 땅에 살던 원주민인 마오리 인과 영국, 네덜란드, 독일 등 유럽 각지에서 이주한 파케하가 함께 살고 있는 나라이다. 서양인들이 처음 뉴질랜드로 이주한 19세기 초반 이후 이민자들의 수는 계속해서 늘었고 이 때문에 한정된 땅을 둘러싸고 마오리와 파케하 사이에 분쟁이 벌어지기도 했다. 이 분쟁이 전쟁으로 확대되어 마오리 족이 큰 피해를 입기도 했지만 공존할 수 있도록 갈등을 해결하여, 지금은 서로 다른 문화를 이해하고 인정하면서 뉴질랜드라는 하나의 문화를 이루고 있다.

II-3

공동체와 극음악

포근한 산들바람
축배의 노래
별은 빛나건만
울게 하소서
The Phantom of the Opera
지금 이 순간
I Have a Dream
Memory
나의 운명은 그대
사랑가 –판소리 〈춘향가〉

오페라 유령
뮤지컬 유령

포근한 산들바람 (Che soave zeffiretto) –오페라 〈피가로의 결혼〉 중에서

CD A 원 M

Allegretto

김자경 역사 · 다 폰테 작사 · 모차르트 작곡

수잔나 백작 부인

불 러 요 포 근
Sull' a - ria Che so

Ob.Fg.

p

Str.

수잔나

한 - - 산 - 들 바 - - 람 산 - - 들 - -
a - ve zef - fi ret - - to, zef - - fi - -

Ob.Fg.

Str.

백작 부인

바 - 람 오 - 늘 밤 - 불 어 - 오 리
ret - to que - sta - se - ra spi - re ra,

Ob.Fg.

Str.

수잔나 백작 부인

오 - 늘 밤 - 불 어 - 오 리 숲 - - - 속
que - sta se - ra spi - re - ra, sot - - - toi

Str.

수잔나 백작 부인

의 - 소 - 나 - - - - 무 아 래 나 무 아 래 숲 - 속
pi - ni - del - - - - bos - chet - to, sotto i pi ni sot - toi

Ob.Fg.

수잔나

의 - 소 나 - 무 아 - 래 나 무 아 - 래 숲 - 속
pi - ni del - bos - chet - to, sot - toi pi - ni, del - bos

백작 부인 수잔나

으 로 나 머 진 - 그 가 - 알 리 나 머 진 - 그 가 - 알
chet - to ei giail re - sto ca - pi - ra cer - to, cer - toil ca - pi

Ob.Fg.

리 나 - - 머 진 그 가 알 리 라
ra, cer - - to, cer toil - ca pi ra.

백작 부인

이 - - 렇 게 쓰 면 알 리 라
Ei - - giail re sto - ca pi ra.

Str.

지도 목표

- 줄거리를 파악하고 희가극을 이해한다.
- 오페라의 구성을 이해하고 2중창으로 부른다.

작곡자

모차르트(Mozart, W. A. 1756~1791)

모차르는 음악 역사상 가장 위대한 작곡가의 한 사람으로 인정받고 있는 오스트리아의 작곡가이다. 4살의 어린 나이에 이미 어떤 악곡을 듣고 바로 피아노로 옮겨 치는 등 '신동'이라고 불릴 만큼 음악적 재능이 뛰어났다. 모차르트는 연주를 위해 방문했던 모든 도시에서 그 곳의 새로운 음악 경향을 흡수하였고, 음악에 관한 새로운 지식을 얻었다. 그는 1777년에는 하이든(F.Haydn)에게 음악을 배웠는데, 그는 고향에서 오르간 연주자, 궁정악단의 악장으로도 일했다. 약 10년간 일자리 없이 가난과 싸우다 35년의 짧은 생애 동안 오페라, 교향곡, 협주곡, 실내 악곡, 미사, 가곡 등 700곡에 가까운 많은 작품을 남기고 세상을 떠났다.

• 주요 작품: 오페라 〈후궁으로부터의 유괴〉, 〈피가로의 결혼〉, 〈돈 조반니〉, 〈요술 피리〉, 〈코지 판 투테〉, 교향곡 〈주피터〉 등

악곡 해설

예전에 이발사였던 피가로가 알마비바 백작과 백작 부인 로지나의 결혼에 대한 공로로 백작의 저택에 들어와 하인이 되어있다. 백작과 로지나 사이에는 애정이 식어 서먹해진지 오래이고 백작의 바람기는 그칠 날이 없었다. 피가로는 백작 부인의 시녀 수잔나와 서로 사랑하는 사이로 곧 결혼을 앞두고 있었다. 그러나 수잔나를 탐내는 백작은 둘의 결혼을 탐탁치 않게 여기고 수잔나를 유혹하여 밀회를 즐기려다 거절을 당하고 만다. 백작은 수잔나를 그냥 피가로에게 넘기는 것이 원통해서 야비하게 초야권으로 수잔나에 대한 욕심을 채우려 한다. 백작의 모략을 눈치 챈 피가로와 수잔나는 백작 부인을 자기네 편으로 만들어 갖가지 술책을 써서 함께 백작을 혼내 주고 순조롭게 결혼식을 치룬다.

감상 자료

서곡

유쾌한 리듬과 가락으로 희극 오페라의 쾌활하고 들뜬 분위기를 잘 나타낸 관현악곡이다.

제1막 (알마비바 백작의 저택)

백작의 하인 피가로와 백작 부인의 하녀 수잔나가 결혼 준비를 하고, 백작은 수잔나에게 흑심을 품고 있으며 하녀의 우두머리인 마르체리나는 피가로를 짝사랑한다. 백작은 심부름꾼인 케르비노를 전선에 출전하는 연대의 사관으로 임명하고 더 이상 화려한 생활을 하지 못하는 케르비노를 놀리며 〈이제는 날지 못하리〉라고 놀려대면서 노래한다.

제2막 (백작 부인의 거실)

피가로와 수잔나, 그리고 백작 부인은 남편을 궁지에 몰아넣어 마음을 돌이키게 할 계획을 세운다. 백작 부인과 수잔나의 부름을 받은 케르비노는 부인의 요구대로 수잔나의 기타에 맞추어 〈사랑의 괴로움 그대는 아나〉를 부른다.

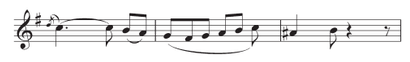
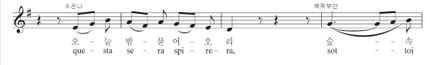
제3막 (백작의 저택 홀)

수잔나가 백작을 정원으로 유인해 내고 백작 부인이 수잔나 대신 나가서 백작을 기다린다. 수잔나는 계획대로 백작을 유인하고 이작전은 감족같이 성공하기도 한다. 수잔나와 백작 부인은 옷을 바꿔 입는데, 백작 부인은 이렇게까지 해서 백작의 바람기를 막아야 하는 자신을 부끄럽게 여기며, 「그리운 시절은 가고 Dove sono i bei momenti…」하고 탄식을 의탁한 명아리아를 부른다. 백작 부인과 수잔나는 백작에게 보내는 유혹의 거짓 편지를 쓰게 된다. 백작 부인이 불러 주면 수잔나가 그것을 받아 적는다. 「저녁 바람은 상쾌하고 Che soave zeffiretto…」라는 유명한 편지의 2중창 〈포근한 산들바람〉을 부르면서 편지를 쓴다.

제4막 (백작 저택의 정원)

백작 부인과 수잔나가 서로 바꿔 변장하여 나타난 것을 알아차리지 못한 채 행동하던 백작은 부인에게 사죄하고, 바보스런 하루 해가 간 것을 기뻐하는 합창 속에 희가극의 막이 내린다.

학습 정리 · 평가

학습 활동		지도상 유의점
악곡 내용 알아보기	· 오페라 '피가로의 결혼' DVD를 감상한다. · 오페라 '피가로의 결혼'의 시대적 배경, 전체적인 줄거리를 파악해 본다.	
음악적 표현 이해하기	· '앞꾸밈음'의 음악적 개념을 이해한다. · 레가토를 가사의 의미에 맞게 표현해 본다. 	· 꾸밈음의 길이가 정박에 벗어나지 않도록 지도한다.
2중창으로 부르기	· 배역에 따른 2중창 부분을 노래한다. 	· 대화하듯이 자연스럽게 표현하도록 지도한다.
영화 〈쇼생크 탈출〉에 사용된 제재곡 감상하기	· 영화 '쇼생크 탈출'에 삽입된 곡을 조사하여 발표한다. · 영화 '쇼생크 탈출'에 '포근한 산들바람'이 나오는 부분과 줄거리를 연관시켜 감상한다. 〈예시〉 · 포근한 산들바람, Zihuatanejo, May If I didn't Care, Liszt: Nocturne No.3	· 제시된 삽입곡이 있는 부분의 영상을 보여 주며 감상하게 한다.

융합 학습	· 극음악인 오페라 '피가로의 결혼'을 감상하고 자신의 마음이 변화했던 부분들을 구체적으로 발표한다. · 스티븐 킹의 소설 〈리타 헤이워드 쇼생크 탈출〉을 읽고 주인공에게서 본받은 점을 발표한다. · 영화 음악을 찾아 감상해 보고 영화 음악의 역할과 가치에 대해 발표한다. 〈예시〉 · A학생: 영화 '하모니'를 본 후 합창의 아름다움을 알게 되었다. · B학생: 힘들고 지친 학교생활에서 점심 시간에 나오는 음악을 들으면 피로가 풀린다.	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.

학습 정리 · 평가

1. 희가극에 속하는 작품을 조사해 보자.

희가극	
피가로의 결혼 〈모차르트 작곡〉	과거에는 이발사였으나 현재에는 알마비바 백작의 하인이 된 피가로와 백작의 시녀인 수잔나와의 결혼을 주제로 하고 있다. 백작과 부인(로지나)의 사이가 애정이 식어 서먹해지자 백작은 시녀 수잔나에게 밀회를 요구한다. 이에 피가로와 수잔나는 백작 부인을 자신들의 편으로 만들고 갖가지 술책을 써서 백작의 바람기를 혼내 준 뒤 순조롭게 부부가 된다는 내용이다.
세비야의 이발사 〈로시니 작곡〉	귀족 아가씨 로지나를 사랑한 알마비바 백작은 이발사 피가로에게 도움을 청하여 그녀를 손에 넣으려 한다. 후견인인 의사 바르트로는 로지나의 재산에 눈독을 들이고 있었으므로 그들의 사랑을 방해한다. 백작은 여러 차례의 실패 끝에 그녀를 얻게 되고 바르트로는 재산을 얻게 되어 만족을 한다는 내용이다.

참고 자료

1. 소설 〈리타 헤이워드와 쇼생크 탈출〉의 원작자 스티븐 킹

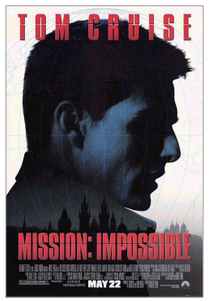
스티븐 킹은 미국의 작가, 극작가, 음악가, 칼럼니스트, 배우, 영화 제작자, 감독이다. 호러 소설로 가장 잘 알려져 있으며 3억 5천만 부가 넘는 판매 부수 기록을 보유하고 있다. 호러 소설 전문이며 그 역사에 정통하지만 SF, 판타지, 단편 소설, 논픽션, 연극 대본 등도 많이 썼다. 많은 소설이 영화, 텔레비전 드라마, 만화 등 다른 미디어에 채용되었다. 리처드 버크먼 이라는 필명으로도 많은 책을 썼으며 죤 스위든이라는 이름도 한 번 사용했다.

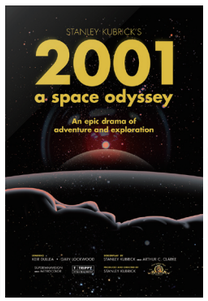
2. 영화 〈쇼생크 탈출〉의 줄거리

어느날 교도소 안에 토미라는 새내기가 들어오고 앤디는 새 사람을 만들기 위해 최선의 노력을 아끼지 않는다. 레드에게 앤디가 아내의 정부를 살해했다고 들은 토미는 뭔가 집히는 게 있다. 앤디와 레드가 있는 곳에서 토미는 진짜 살인범에 대해 증언하고 앤디는 이 이야기를 소장에게 말하면서 결백을 주장하지만 소장은 이를 묵살한다. 앤디의 결백이 알려지면 자신의 처지가 곤란해질 것을 직감한 소장은 토미를 무참히 죽여버린다. 독방에서 토미의 죽음을 전해 들은 앤디는 절망에 몸부림치고 드디어 뭔가를 결심한다. 친구 레드에게 희미한 암시를 남긴 채 그는 20여 년간 차근차근 준비해 온 탈옥을 감행하고 천신만고 끝에 탈출에 성공한다. 소장의 돈을 관리하면서 만든 가명 계좌에서 부정 축재된 모든 돈을 찾고 교도소의 비리를 낱낱이 폭로한 서류를 신문사에 보낸다. 살인 간수의 구속, 소장의 자살, 그는 이제 자유라는 희망을 가슴에 품고 태평양으로 향한다. 이제 40년의 복역을 마치고 가석방되는 레드. 사회에서 느끼는 무력감에 못이겨 죽음을 택하려고 하다 앤디와의 약속을 지키기 위해 둘만의 약속 장소를 찾아본다. 그곳에서 앤디가 쓴 '희망의 메시지'를 발견한 그는 친구를 만날 수 있다는 희망을 가지고 태평양을 향해 떠나고 드디어 극적인 재회를 한다.

3. 영화 속의 클래식 음악

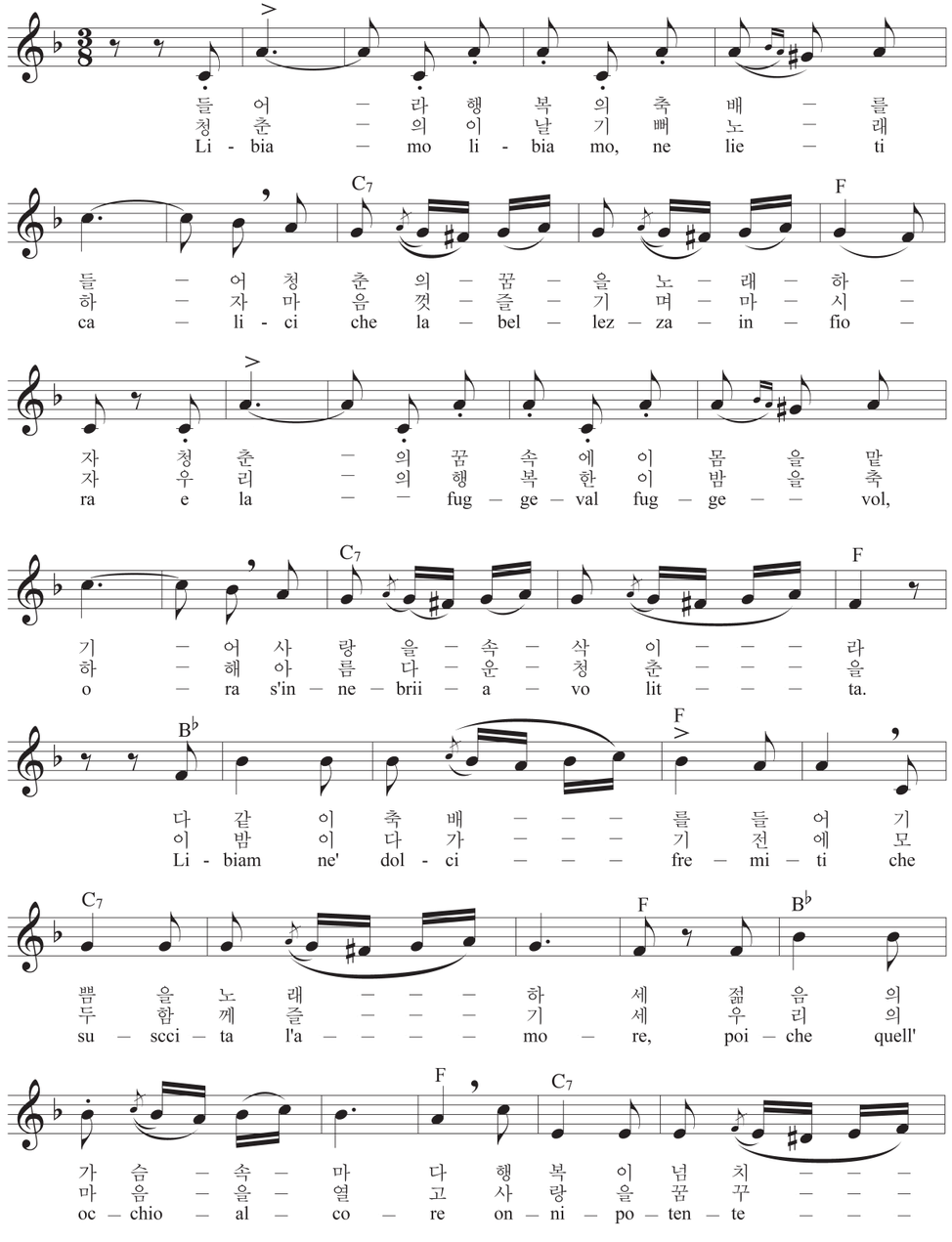
영화 제목	삽입된 클래식 음악
미션 임파서블	모차르트의 '디베르디멘토 E♭ 장조 3악장'
2001 스페이스 오디세이	R. 슈트라우스의 '자라투스투라는 이렇게 말했다'
사랑의 은하수	라흐마니노프의 피아노 협주곡 2번 2악장
지옥의 묵시록	바그너의 발퀴레의 기행
플래툰	바버의 '현을 위한 아다지오'

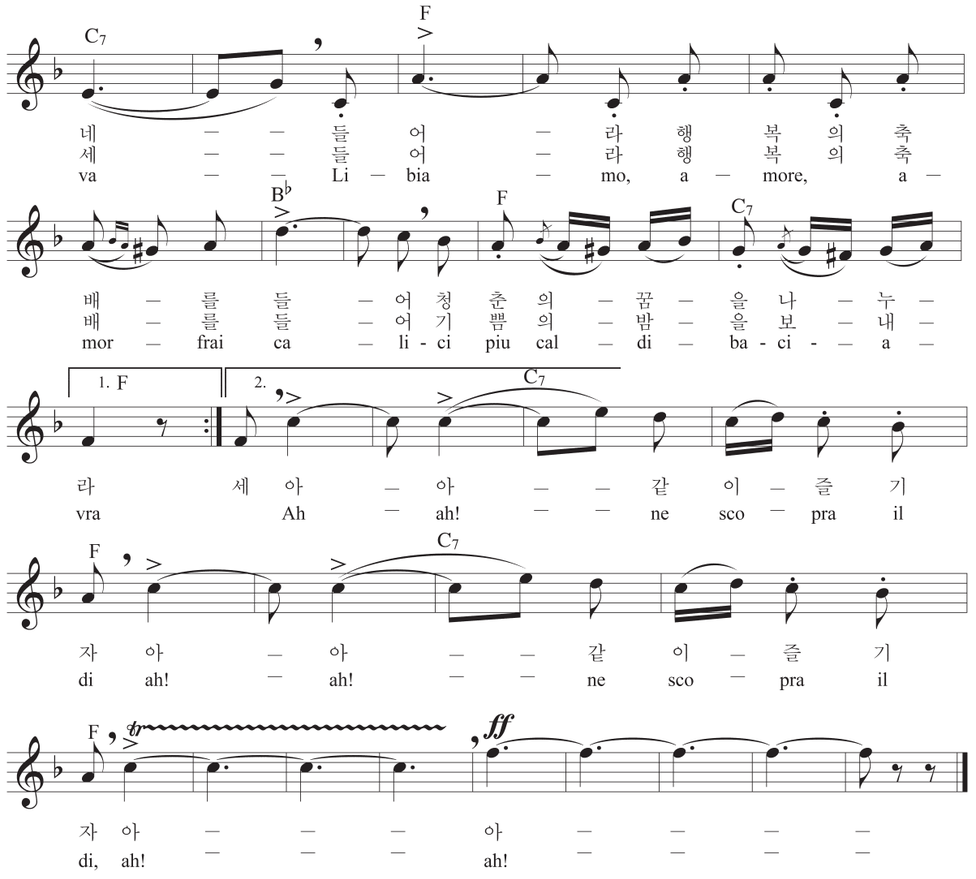




축배의 노래 (Brindisi) –오페라 〈라 트라비아타〉 중에서 CD A 원

Allegretto 베르디 작곡





지도 목표

- 〈라 트라비아타〉의 줄거리를 파악하고, 오페라의 종류를 이해한다.
- 악곡의 내용을 이해하고, 분위기를 살려서 부른다.

작곡자

베르디(Verdi, G. 1813~1901)

이탈리아 레콘코레에서 태어나 7세 때 오르간을 배우며 음악의 기초를 닦았다. 이후 작곡과 오케스트라 악기 연주법을 배우고 지휘자 겸 오르가니스트가 되었다. 또한 오페라 작곡가로, 화려한 선율, 관현악의 극적인 진행, 충실한 무대 효과 등을 통하여 이탈리아 오페라의 전통을 확립시켰다. 특히 선율적이고 화성적인 노래 중심의 오페라 작곡에 몰두하였으며, 로시니의 뒤를 이어 이탈리아 오페라의 전통을 확립하여 낭만 시대 최고의 오페라 작곡가로 인정받았다.

- 주요 작품: 오페라 〈리골레토〉, 〈아이다〉, 〈라 트라비아타〉, 〈오텔로〉, 〈일 트로바토레〉 등

악곡 해설

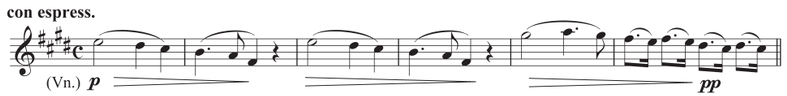
감상 자료

1853년 베네치아에서 초연된 작품으로 이탈리아 오페라의 거장 베르디의 3대 걸작 중 하나로 꼽힌다. 뒤마의 희곡을 바탕으로 하고 있으며, 프랑스의 루이 14세 당시 파리 사교계의 유명한 무희 비올레타와 귀족 청년 알프레도의 비극적인 사랑이야기를 다룬 작품이다. 감상적인 애조를 띤 전주곡에 이어 〈라 트라비아타〉의 제1막의 막이 오르면 화려한 비올레타의 살롱에서 무도회가 열리고 있다. 가스톤 자작은 부호의 아들인 알프레도를 비올레타에게 소개하고, 이어 알프레도가 무도회의 흥을 돋우며 '축배의 노래'를 부르고, 비올레타와 전체 일동이 합세하여 노래한다

〈라 트라비아타〉는 이탈리아 오페라의 거장 베르디의 3대 걸작 중 하나로 꼽히고 있으며 뒤마의 희곡을 바탕으로 하고 있다.

전주곡 CD

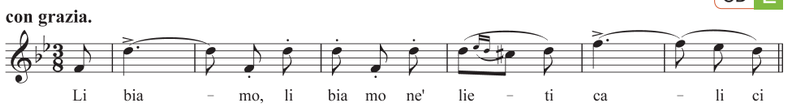
아름답고 애조를 띤 전주곡이 극의 내용을 간결하게 암시하는데, 이 전주곡은 비극을 암시하는 주제와 사랑을 생명으로 여기는 한 여인의 성격을 묘사하는 두 개의 아름다운 주제로 구성되어 있다.



제1막 비올레타 집의 거실

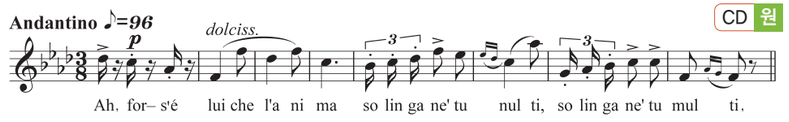
비올레타의 집, 객실에 많은 손님이 모여 만찬회를 열고 있고, 알프레도가 '축배의 노래'를 부른다. 그는 비올레타와 대화하는 동안 그녀에게 사랑을 느끼게 되고 '사랑에 불타는 마음'을 함께 부른다.

CD 원



알프레도가 1년 전부터 비올레타를 사모해 왔다고 고백하고 손님들이 다 돌아간 후 비올레타가 알프레도를 그리워하며 '아! 그이였던가'를 부른다. 그러나 곧 자신의 처지를 생각하면서 '이 꽃에서 저 꽃으로'를 부른다.

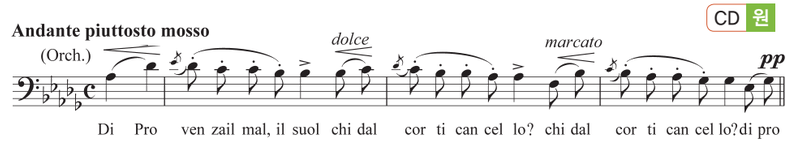
CD 원



제2막 파리 교외의 시골집

두 사람이 사랑의 보금자리를 꾸며 살고 있을 때, 알프레도의 아버지 제르몽이 찾아와 비올레타에게 헤어지라고 강요한다. 제르몽에게 자기들의 사랑이 진실된 것이라며 허락해 줄 것을 간청하지만, 그것이 받아들여지지 않자 비올레타는 이별의 편지를 남기고 친구 플로라에게로 간다. 이별의 편지를 보고 눈물짓는 알프레도, 제르몽은 아들을 달래면서 '프로방스 내 고향'을 노래 부른다.

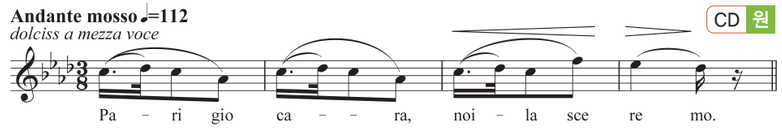
CD 원



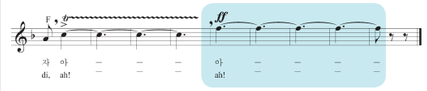
제3막 비올레타의 침실

비올레타의 죽음을 암시하는 서곡. 회복될 가망이 없다는 의사의 말에, 비올레타는 '빗나간 나날'을 부르고, 오해를 풀고 찾아온 알프레도와 '파리를 떠나서'를 부른다. 비올레타가 '이 젊음 이제 끝나'를 처절하게 부르고, 알프레도는 그녀를 위로한다. 쓰러지는 비올레타, 흐느끼는 알프레도, 그의 아버지가 하늘의 자비를 축원한다.

CD 원



학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
악곡 내용 알아보기	· 오페라 〈라 트라비아타〉를 인물들의 성격을 파악하며 감상한다. · '축배의 노래'가 나오는 부분을 찾아 감상하고 그 장면을 구체적으로 묘사하여 이야기해 본다.	· 교과서 P.158 참조
노래부르기	· 제재곡에 제시된 나타냄말의 음악적 개념을 이해하고, 곡의 분위기에 맞게 불러 본다. : con espress(감정을 가지고), con grazia (사랑스럽고 우아하게), dolciss(더 부드럽게) · 아리아 '축배의 노래'가 연주되는 장면을 떠올리며 주인공의 심정을 담아 표현한다. 	· 주인공의 성격이 효과적으로 표현되도록 지도한다. · 주인공의 격앙된 심정을 높은 음역으로 표현하고 있음을 명시해 준다.
〈라 트라비아타〉에 나오는 아리아 감상하기	· 주요 아리아들과 등장인물, 시대와 장소를 파악하며 감상해 본다. · 각 등장인물의 아리아를 감상하고 등장인물의 성격을 이야기해 본다.	· 한 막, 한 장씩 줄거리를 알아보고 감상하도록 한다.

관련 악곡 파악하기	· 비극으로 끝나는 다른 오페라를 조사하여 발표한다. · 조사한 오페라의 주요 아리아를 감상한다. · 비극적인 결말을 행복한 결말이 되도록 이야기를 바꾸어 발표해 본다.	· 카르멘(비제) · 나비 부인(푸치니) · 토스카(푸치니) · 리골레토(베르디)
융합 학습	· 오페라의 극적 요소를 파악하고 극음악의 특징을 발표한다. · 소설'카멜리아(춘희)'를 읽고 오페라 작품과 어떤 관련성이 있는지 조사하여 발표한다. · '라 트라비아타'의 내용처럼 우리 주변에 귀족이 아닌 천민에 대한 인간애를 그린 영화 또는 소설을 조사해 본다.	· 극음악에는 아리아, 레시터티브, 중합, 합창, 무용, 연극,미술 등이 포함된다는 것을 지도한다.

학습 정리 · 평가

1. 라 트라비아타의 줄거리를 생각하며 〈축배의 노래〉를 함께 불러 보자.

사교계의 꽃으로 불리는 비올레타는 순수한 귀족 청년 알프레도를 만나 사랑에 빠지게 되면서 예전의 생활을 청산하고 동거하기 시작한다. 알프레도는 그녀가 생활비를 마련하기 위해 자신의 보석을 팔고 있다는 소식을 듣고, 그도 파리로 떠난다. 때마침 알프레도의 아버지 제르몽이 비올레타를 찾아와 그녀가 가문의 오명이 되고 있으니 알프레도 곁을 떠나달라고 당부한다. 비올레타는 처음엔 받아들이지 못하지만 사랑을 위해 자신을 희생하기로 하고 다시 예전 생활로 되돌아가기로 한다. 파리에서 돌아온 알프레도는 그녀의 이별 편지를 읽고 그녀가 있는 파티장으로 찾아 간다. 알프레도는 비올레타에게 함께 떠나자고 하지만 그녀는 제르몽과의 약속 때문에 두폴 남작을 사랑한다고 한다. 냉혹해진 알프레도는 남작과의 내기 도박에서 이긴 돈을 비올레타에게 던지고, 비올레타는 충격으로 쓰러진다. 비올레타는 폐병이 악화돼 죽어가고 있다. 그랑빌 의사는 하녀 아니나에게 몇 시간 밖에 못살 것이라고 한다. 비올레타는 알프레도가 그녀의 희생에 용서를 구하기 위해 그녀를 만나러 갈 것이라는 제르몽의 편지를 읽는다. 그들은 뜨거운 포옹을 나누고 재회하지만, 곧 비올레타는 알프레도의 품에 안긴 채 조용히 숨을 거둔다.

2. 희가극 〈피가로의 결혼〉과 〈라 트라비아타〉를 감상하고, 희가극과 정가극을 비교하여 그 차이점을 적어 보자.

희가극	정가극
오페라 부파라고 불림.	오페라 세리아라고 불림.
18세기 초 이탈리아에서 생긴 오페라로서, 규모가 작은 오페라	18세기 이탈리아 오페라로서, 대체로 비극적 내용의 규모가 큰 오페라
서민적인 일상생활의 유머를 다루고, 음악은 현악 합주의 오케스트라가 반주하는 독창 · 중창을 중심으로 한 명랑한 내용	레치타티보와 아리아를 특히 중시하고 중창이나 합창을 그다지 쓰지 않음.

참고 자료

1. 뒤마 피스의 소설 '카멜리아(춘희)'

'꽃의 도시'라고 일컬어지는 화려한 파리. 아름다운 최신 유행복 차림의 여인과 대단한 멋쟁이들만이 모여드는 샹제리제. 마땅히 사교계에서 천한 창녀라 하여 발 들여 놓을 곳조차 없어야 할 터인데도 후작 부인처럼 대우받고 있는 고상한 기품을 지닌 마르그리트 고티에. 그녀는 모든 사람의 주목의 대상이었다. 그녀는 많은 꽃 가운데서 유독 동백꽃만을 사랑했고, 그래서 항시 그것을 지니고 다녔기 때문에 '동백꽃 아가씨' 곧 '춘희'라고 불렸다. 지방 명문 태생으로 건실한 가정에서 자라난 순진한 청년 아르망은 파리에 유학 중이다가 마르그리트와 우연한 기회에 알게 되고 끝내는 사랑에 빠지게 된다. 아르망의 아버지는 마르그리트의 순정을 의심하지 않으면서도 그녀가 창녀라는 신분 때문에 자기 아들의 결혼에 지장이 있게 될 것을 걱정하여 그는 마르그리트를 찾아가 아르망한테는 비밀로 하고, 아르망과 헤어져 달라고 간청한다. 마르그리트로서는 그야말로 청천병력이었으나, 아르망을 위해 자기 사랑을 희생하고 헤어지기로 약속한다. 한편 아르망은 마르그리트가 갑자기 자기에 대해 냉담해지고, 다른 남자들과 놀아나는 것을 보고 그녀의 마음이 변했다고 생각하여 분노와 슬픔의 나날을 보내게 된다. 그러다가 끝내는 자신의 감정을 주체하지 못하여 악담을 퍼붓다가 고향으로 돌아가 버렸다. 그러나 얼마 뒤에 그녀의 본심을 알게 되었을 때는 마르그리트가 폐병 때문에 임종의 자리에서 아르망의 이름을 계속 부르며 쓸쓸하게 숨진 뒤였다.

> **소설 '춘희' 中 마르그리트의 대사**
>
> "오오, 돌아와 주십시오 ! 돌아와 줘요, 아르망! 괴로워 견딜 수가 없어요. 나는 이제 곧 죽을 거예요. 어제는 너무나도 슬펐어요. 오늘 밤도 어젯밤처럼 지루하게 느껴진다면 차라리 딴데 가서 밤을 보내고 싶어요.." "죽음이 가까웠어요. 벌써 눈에 정기가 없어요. 그래도 저렇게 방긋이 웃음 짓고 있어요. 마음도 영혼도 모두 당신에게 드리고 있음에 틀림없어요. 문이 열릴 때마다 마르그리트 아가씨의 눈이 반짝입니다. 당신께서 오신 것이라고 항시 그렇게 생각하시나 봐요. 그러나, 당신이 아니라는 사실을 알고는 얼굴은 다시 전처럼 괴로운 표정으로 바뀌고, 싸늘한 땀이 돋아나면서 볼이 자색으로 변하고 맙니다."

2. 한 편의 오페라가 만들어지기까지

오페라 대본은 '리브레토'라고 하며, 이탈리아 어로 '작은 책'이라는 뜻이다. 오페라 대본은 바그너와 같이 작곡가 자신이 쓰기도 하지만, 대부분은 오페라 대본 작가가 따로 있다. 대본에 맞추어 음악이 완성되면 지휘자와 성악가, 연습 코치가 연주자와 성악가들을 연습시킨다. 오페라 연출자는 성악가들의 연기를 지도하고, 무대 배경과 무대 위에서의 모든 움직임을 설정하는 역할을 한다. 이밖에 의상 디자이너와 소품 담당자가 있고, 무대 설치, 조명, 입장권과 프로그램 인쇄 등을 준비하는 담당자들이 있다.

참고곡 별은 빛나건만 (E Luseran Le Steele) –오페라 〈토스카〉 중에서 CD 원

푸치니 작곡

작곡자

푸치니(Puccini Giacomo 1858~1924)

푸치니는 베르디와 함께 이탈리아를 대표하는 오페라 작곡가이다. 푸치니 오페라의 주인공은 대부분 서민이며, 깊은 애정과 인간적인 정열을 아름다운 선율로 묘사하고 있다. 또한 푸치니는 새로운 수법을 효과적으로 끌어넣어 지방색을 살리고 사실의 묘미를 생생하게 감정이 살아 있도록 오페라를 작곡하였다. 대표작으로는 〈나비부인〉, 〈라 보엠〉, 〈투란도트〉, 〈마농 레스코〉 등이 있다.

악곡 해설

악곡 특징

현실주의의 영향을 보이면서도 어둡고 비극적인 주제, 극적인 아름다운 멜로디로 푸치니의 독특한 스타일을 인상 깊게 남긴 곡이다.

악곡 내용 및 줄거리

오페라 〈토스카〉는 푸치니의 오페라 중에서 가장 비극적 긴장감이 도는 3막 오페라이다. 1800년 이탈리아 로마를 배경으로 펼쳐지는 이 비극적인 이야기는 화가 카바라도시와 사랑에 빠져 있는 토스카를 경찰서장인 스카르피아가 토스카를 탐하려고 궁리를 하고 괴롭히며, 카바로도시를 사형에 언도한다. 스카르피아는 슬픔에 잠긴 토스카에게 카바라도시의 생명을 구하는 유일한 길은 자기에게 몸을 바치는 길뿐이라고 협박한다. 이러한 심리적 갈등 속에 2막에서는 유명한 아리아 〈노래에 살고 사랑에 살고〉를 토스카가 눈물을 머금으며 탄식하고, 애원하면서 부른다. 제3막에서 사형 집행 당하기 전 1시간의 여유를 얻은 카바라도시는 토스카에게 편지를 쓴다. 그러다가 토스카를 그리워하며 카바라도시가 부르는 고별의 아리아가 〈별은 빛나건만〉이다. 카바라도시가 숨진 것을 안 토스카는 성벽 아래로 몸을 던지며 막을 내린다.

참고 자료

오페라 감상법

- 줄거리를 미리 알고 간다(해설서나 팸플릿을 통해 작품이 형성된 시대 배경 및 악곡 중 중요한 부분을 파악한다).
- 아리아, 중창, 합창, 레치타티보가 나오는 부분을 잘 구별한다.
- 연주자 등을 미리 알아본다.
- 작곡자, 작품의 시대적 배경, 지역적 특징 등을 알아본다.
- 공연장에는 시작 전에 입장하여 바른 태도로 감상한다.

참고곡 울게 하소서 (Lascia ch'io pianga) –오페라 〈리날도〉 중에서 CD 원

헨델 작곡

참고 자료

1. 카스토라토(Castrato)

변성기 이전에 거세하여 소년의 목소리를 지닌 성년의 남자 가수로 소프라노 또는 알토 음역의 소리를 낸다. 이들의 목소리는 성대의 순이 자라지 않아서 소년 목소리를 그대로 유지하는 한편 가슴과 허파는 성장하여 어른의 힘을 지니기 때문에 맑고 힘 있는 목소리를 낸다고 한다. 18세기 남성 가수의 상당수가 카스트라토였으며 가장 유명한 이탈리아의 카스트라토는 카를로 브로스키(일명 *파리넬리)였다.

카스트라토가 비인간적인 방법에 의해 만들어진다는 사실 때문에 그들의 수는 점점 줄어들었고 19세기에는 거의 자취를 찾아보기 힘들었다. 그러나 유럽의 일부 성당 합창단과 궁중에서는 옛날 가성 발성을 남자 어린이에게 가르치고 그들로 하여금 교회 음악에 필요한 높은 성부를 담당하게 되었다.

2. 카운터테너(Countertenor)

20세기 후반 카스트라토가 사라지게 되고, 거세를 하지 않고 연습에 의해 여성의 음역을 내게 된 남성 가수들을 말한다. 비발디, 헨델 등 바로크 오페라 붐에 힘입어 17~18세기 오페라의 주역으로 스타덤에 올랐던 카스트라토(Castrato)가 19세기 초에 법적으로 금지되면서 이들 대신 카운터테너가 인기를 얻기 시작했다. 원래 카운터테너라는 용어는 르네상스 시대 다성 음악(Polyphony)에서 테너 음역의 바로 윗성부에 해당하는 '콘트라테노르(Contratenor)'를 가르키는 것이다. 이 성부는 가성(Falsetto)을 사용함으로써 점차 여성의 음역에 가까워지고 현재 여성의 알토나 메조소프라노 음역에 해당하는 소리를 내게 되었으므로 음악사학에서는 그냥 '남성 알토(Male Alto)'라고 부르고, 또 프랑스에서는 '오뜨-콩트리(Haute-contre)'라고 부르기도 하는데 이 말은 가벼운 하이(높은)테너에게 붙이는 경우이다.

3. 팝페라(Popera)

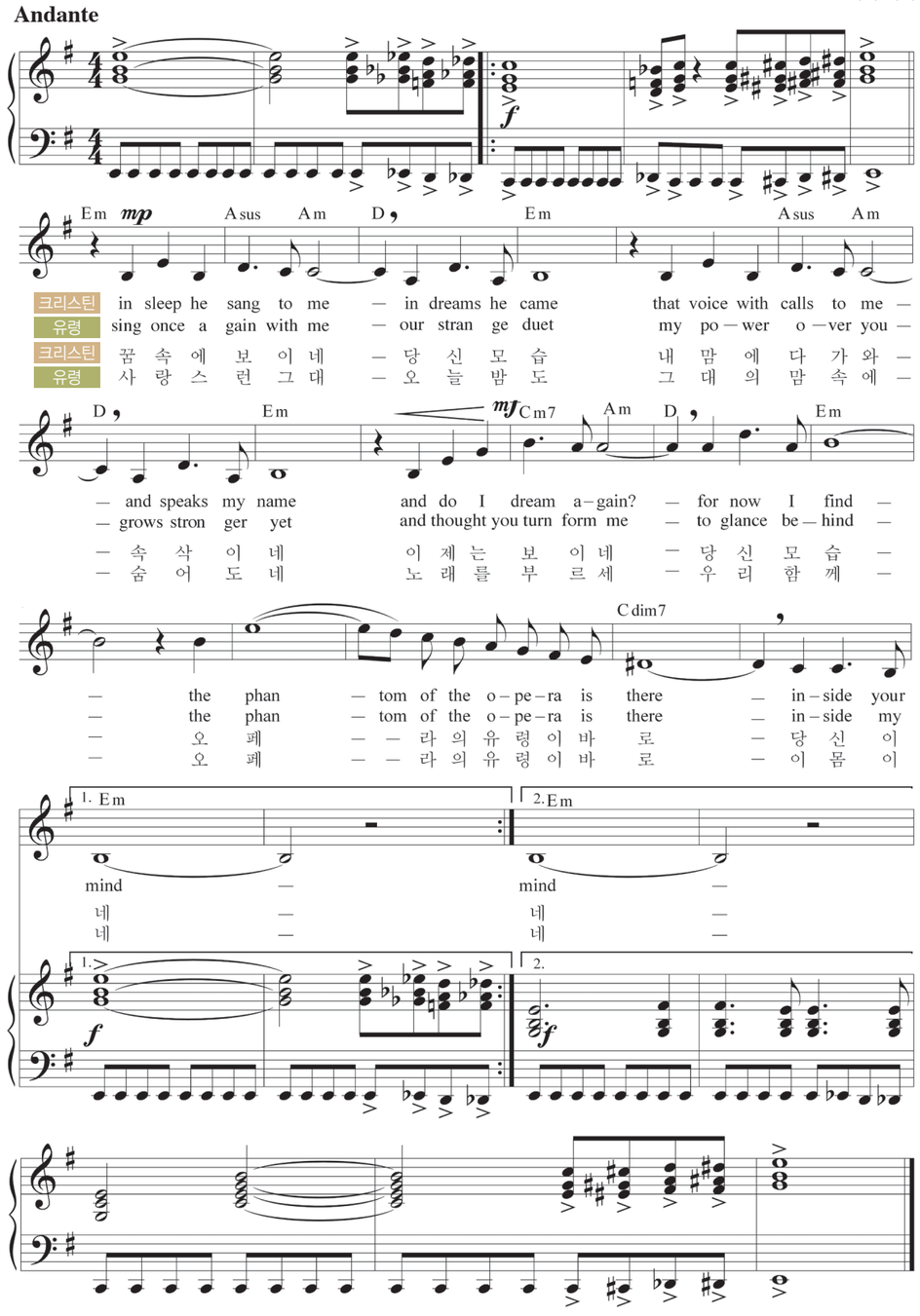
오페라를 팝처럼 부르거나 팝과 오페라를 넘나드는 음악 스타일 또는 대중화한 오페라를 말한다. 팝과 오페라의 합성어로, 1997년 미국의 워싱턴포스트지에서 처음 사용했다. 흔히 유명한 오페라에 대중적인 팝 스타일을 가미해 부름으로써 누구나 부담없이 편안하게 들을 수 있는 게 특징이다. 팝페라 가수들은 마이크에 대고 노래를 부르지만 반주는 오케스트라가 한다.

맹인인 이탈리아 테너 안드레아 보첼리(1958~)가 오페라 무대에 설 수 없게 되자 오페라 아리아를 칸초네 창법이나 발라드 풍으로 노래하면서 이 영역을 개척했다.

***파리넬리**
나폴리에서 태어난 카를로 브로스키라는 사람의 예명으로 그의 목소리는 천상의 목소리를 가진 노래의 제왕이라는 칭호를 받을 만큼 아름다웠고, 기교 또한 뛰어났다고 한다. 파리넬리는 당시 심한 우울증으로 고생하던 필립 5세도 그의 노래를 듣고 우울증이 치유되었다고 전해지는 신비의 음성을 보유한 유명한 카스토라토 오페라 가수이다.

The Phantom of the Opera –뮤지컬 〈오페라의 유령〉 중에서 CD 원

A. L. 웨버 작곡



지도 목표

- 제재곡의 내용을 이해하고 분위기를 살려 부른다.
- 〈오페라의 유령〉 감상을 통하여 뮤지컬을 이해한다.

작곡자

웨버 앤드류 로이드(Webber Andrew L. 1948~)

영국 런던 출생. 영국 왕립 음악원에서 작곡을 가르치던 아버지의 영향으로 작곡 공부를 하였다. 로열 음악 대학에서 클래식 음악을 전공하였고, 재학 중에 이미 음악극을 썼다. 1970년대부터 본격적인 뮤지컬 작품 활동을 하게 되었고, 〈지저스 크라이스트 슈퍼스타〉라는 록 뮤지컬을 발표하여 세상에 주목을 받는다. 이어서 작사가 팀 라이스를 만나면서 뮤지컬을 작곡하여 1978년 〈에비타〉, 1981년 〈캣츠〉, 1986년 〈오페라의 유령〉으로 대성공을 거두며 뮤지컬의 귀재로 명성을 얻고 있다. 또한 뮤지컬 최우수 작품상을 비롯하여 각종 토니상을 휩쓸면서 금세기 최고의 뮤지컬 작곡가로 자리를 굳혔다.

원작자

가스통 르루(Gaston Leroux /1868~1927)

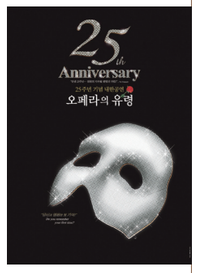
당대 최고 추리 소설 작가이다. 프랑스 출신으로 중등 교육을 마치고 법률가를 지망하였으나, 파리 신문 기고가가 되었다. 코넌 도일과 디킨스의 영향을 받아 심리 소설을 발표하여 탐정 소설가로 유명해졌다. 주로 통속적 흥미를 노린 것들이 많다. 그의 작품 중 「오페라의 유령」이 대표작이다.

악곡 해설

작품의 특징

뮤지컬 〈오페라의 유령〉은 수준 높은 무대의 완성도로 무대 예술의 최고로 불렸다. 주옥같은 멜로디와 드라마틱하고 감동적인 러브 스토리, 거기에다 화려한 황금빛 무대와 의상, 거대한 세트에서 하수구의 음침한 지하 세계에 이르기까지 무대의 제한된 공간을 효과적으로 극대화한 작품이다. 〈오페라의 유령〉은 파리 오페라를 공포에 떨게 한 정체 불명의 추악한 얼굴을 한 뮤지컬 천재에게 사로잡히게 되는 아름다운 가수, 크리스틴 디에를 중심으로 하고 있다. 이는 작곡가가 로열 스탠다드 이스트 극장에서 1984년 같은 내용을 바탕으로 공연된 켄 힐의 동명의 다른 오페라를 보고 영향을 받은 것이다. 이는 특별히 당시 작곡가의 아내인 사라 브라이트만을 위해 쓰여진 것이기도 하며, 그는 초연에서 여주인공 크리스틴 역할을 맡았다.

또한 이 작품은 1988년 토니상에서 작품상, 남우주연상, 여우주연상, 연출상, 장치상을 수상했다. 우리나라에서는 2001년에 초연되었고, 2004년 12월에는 뮤지컬 '오페라의 유령'이 영화로 개봉되었다.



감상 자료

1. 〈오페라의 유령〉의 줄거리

오페라의 유령은 파리 오페라 극장을 무대로, 천사의 목소리를 타고 났지만 사고로 흉측하게 변한, 기형적인 얼굴을 가면으로 가린 괴신사가 아름답고 젊은 프리마

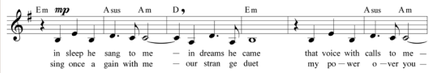
돈나를 짝사랑하면서 벌어지는 스토리이다. 이 이야기는 1861년 파리에서 시작된다. 주인공인 '오페라의 유령'은 항상 오페라 극장의 5번 박스석에 자리하는 괴신사이다.

리허설 도중에 연속적으로 사고가 일어나자 주역 여가수가 출연을 거부한다. 합창 단원들의 추천으로 무명인 크리스틴이 대역으로 나서서 노래를 완벽하게 부르고 공연은 성공을 거둔다. '오페라의 유령'은 오페라 〈한니발〉의 리허설을 끝내고 분장실로 돌아온 크리스틴을 납치하여 분장실의 거울을 통해 지하 호수에 있는 미궁으로 사라진다. '오페라의 유령'은 크리스틴에게 헌신적인 사랑을 바치면서 자기가 작곡한 오페라에서 노래해 줄 것을 간청한다. 흉측하게 일그러진 괴신사의 얼굴을 본 크리스틴은 경악하고, 오페라 극장에서는 예기치 못한 사고가 계속해서 발생한다. 두려움에 떠는 그녀에게 연인 라울은 자신을 믿으라며 사랑을 고백한다. 6개월 후 공연 날 '오페라의 유령'은 등장인물로 변신해 크리스틴을 납치한다. 미궁에 뒤따라온 라울이 함정에 빠져 위험에 처하자 그녀는 그를 구하려고 '오페라의 유령'에게 키스를 한다. 이에 충격을 받은 유령은 그들을 풀어 준다. 경찰이 미궁을 덮쳤을 때 '오페라의 유령'의 흰 가면만이 그들을 맞이한다.

2. 〈오페라의 유령〉의 등장인물

팬텀	원작에서 그의 이름은 에릭, 뮤지컬에서는 팬텀으로 통한다. 그의 출생이나 과거는 자세히 알려지지 않았으나 태어나면서 이미 얼굴의 반쪽이 흉악한 괴물의 형상이었다고 전해지며 미로같이 얽힌 파리 오페라 하우스 지하에 숨어 사는 음악의 천재이다. 아무도 그의 실제 존재를 본 적은 없지만 오페라 하우스의 기괴한 사건 뒤에는 항상 그가 연루되어 있다.
크리스틴 다에오	오페라 하우스의 발레 단원이었으나 칼롯타가 출연을 거부하자 새로운 프리마돈나로 급부상한다. 같은 발레 단원이자 친구였던 맥은 크리스틴에게 새로운 음악 선생이 누구길래 그렇게 노래 실력이 좋아졌냐고 묻자 돌아가신 아버지가 유언으로 음악의 천사를 보내 주셨다는 말을 한다. 그리고 자신이 바로 그 음악의 천사라 주장하는 유령에게 이끌려 오페라 하우스 지하에 있는 유령의 은신처에서 그의 음악을 사사 한다.
라울 드샤니 자작	오페라 하우스의 재정 보증인이자 귀족인 청년, 어린 시절 소꿉 친구였던 크리스틴이 오페라 하우스의 여주인공으로 성장한 것을 알고 그녀를 찾아 간다. 이후 크리스틴과 사랑에 빠져 비밀리에 약혼을 하지만 그녀가 공포에서 헤어나오지 못하는 것을 괴로워하며 유령의 정체를 밝혀 크리스틴의 공포를 해소시킨다.
칼롯타 가우디 첼리	오페라 하우스의 여자 가수. 뚱뚱한 몸매지만 크리스틴이 나타나기 전까지 최고 명성의 여자 가수로 손꼽힌다. 오페라 하우스 남자 가수인 피앙지와 사랑하는 사이. 그녀는 유령 소동의 배후에 크리스틴과 그의 약혼자 라울이 있다고 믿지만 결국 유령의 저주를 받아 오페라 공연 도중 개구리 울음 소리를 내는 변을 겪는다.
마담 지리	오페라 하우스의 발레 감독. 유령에 대해 가장 많은 것을 알고 있지만 쉽게 말을 꺼내지 않는 묘령의 인물. 강한 개성을 지닌 캐릭터이지만 다소 어두운 목소리를 갖고 있다. 크리스틴을 지키려는 라울의 노력에 마지못해 협조를 하지만 유령을 몹시 두려워해 종종 진실을 감추려 한다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
노래 부르기	· 악곡의 분위기에 맞게 노래 부른다. · 크리스틴과 유령의 파트를 나누어 인물의 성격을 잘 살려 노래 부른다. 	· 악곡의 분위기를 잘 살려 어두운 음색이 되도록 지도하며, 주인공의 성격을 명확히 파악하고 있어야 함을 지도한다.
〈오페라의 유령〉 내용 파악하기	· 인터넷을 통해 '오페라의 유령'의 내용을 조사하여 발표한다. · 등장인물의 역할을 알아보고 알맞은 선율을 찾아서 들어 본다.	· 제시된 삽입곡이 있는 부분의 영상을 보여주며 감상하게 한다.
〈오페라의 유령〉 감상하기	· 조사해 온 〈오페라의 유령〉의 줄거리를 떠올리며 오페라하우스의 유령 팬텀에게 어떤 비밀이 있는지 발표해 본다. · 주인공의 심정을 생각하며 제재곡을 감상한 후 자신의 느낌을 이야기해 본다. · 세계적으로 유명한 뮤지컬 가수가 부른 〈오페라의 유령〉을 감상한 후, 마음에 드는 가수를 선택하고 그 이유를 이야기해 본다.	· DVD 감상 자료를 제시해 준다. · 자연스럽게 이야기할 수 있는 분위기로 유도해 준다.
원작 소설 〈오페라의 유령〉 내용 파악하기	· 모둠별로 소설 '오페라의 유령'을 읽고 내용을 발표한다. · 제재곡 이외에 소설을 바탕으로 극음악을 만든 예를 조사하여 발표한다.	
융합 학습	· 극음악의 종류에는 어떤 것이 있는지 조사하여 발표한다. · 문학 작품이 극음악에 어떤 역할을 하는지 조사하여 발표한다. · 종합 예술 작품인 '뮤지컬'의 구성에 대하여 알아보고, 표로 만들어 제시한다. · 음악이 다른 분야의 예술과 합쳐졌을 때 음악에 어떠한 변화가 생기는지 모둠별로 토의해 보고 발표한다. · 모둠별로 무대 장치, 음악, 대본, 무용 등 역할을 나누어 3분 가량의 창작 뮤지컬을 제작해 본다	· 음악과 다른 예술이 융합되어 있는 형태를 생활 속에서 찾아보도록 유도해 준다.

학습 정리 · 평가

1. 뮤지컬 〈오페라의 유령〉을 감상하고, 무대 장치, 분장 효과 등의 특징을 이야기해 보자.

1) 무대 장치와 그 효과

극음악에 있어서 무대 장치의 효과는 매우 크다. 등장인물들의 심리적 표현이 잘 되기 위해서는 적정한 무대 장치가 필요하며, 극의 연계나 흐름이 끊어지지 않도록 해 주는 것도 무대 장치이다. 또한 극음악인 뮤지컬에 있어 무대 장치의 효과는 관객으로 하여금 실제 그 장소에 있는 것처럼 생생함을 가져다 준다.

〈예시〉 '오페라의 유령'에서의 무대 장치

- 거울: 반도금 거울과 빛으로 인해 팬텀이 빠르게 나타나는 것을 표현해 준다. 앞쪽이 빛이 없고 뒤쪽에만 빛이 비치면 투명해져서 뒤쪽에 서있는 팬텀을 볼 수 있게 된다.
- 촛불: 나뭇가지 모양의 촛대는 스테이지 밑에 있다가 트랩 도어를 통해 나오는 것이다.
- 은신처: 의자 뒤에 공간을 둔다. 팬텀이 망토를 덮을 때 위쪽의 와이어와 연결하여 실루엣을 연결한다. 그 후 장치가 움직이면 빈 공간으로 이동한다.

2. 분장 효과

분장은 무대 위에서 펼쳐지는 극음악에서 인물의 성격을 시각화시키는 기본적인 일이다. 일반 화장이나 영화 분장과는 달리 관객과의 거리가 있으며 제한된 조명의 강도와 색채가 있다. 따라서 뮤지컬 분장은 실제보다 과장되게 해 관객과 무대의 거리감을 줄이고 분장 색깔도 조명의 변화에 따라 실제와 차이가 있게 조정해야한다.

참고 자료

1. 뮤지컬에서 음악과 춤, 극본의 역할

- 음악: 노래를 통해 메시지와 내용을 전달하며, 노래 외에도 서곡과 춤을 위한 곡, 배경 음악 등의 기악곡이 있다.
- 춤: 대사나 노래보다도 더 효과적으로 감정을 표현할 수 있어 연기의 일부로 보기도 한다. 혼자서 추는 독무, 둘이 추는 듀엣, 여럿이 추는 앙상블, 단체로 추는 프로덕션 넘버 등이 있다.
- 극본: 작품을 통해 전달하고 싶은 메시지를 포함하고 있으며, 극본을 바탕으로 가사, 춤, 노래가 만들어진다.

2. 세계 3대 뮤지컬 작곡가

- 앤드류 로이드 웨버(Andrew L.Webber 1948~영국)
- 스티븐 존트하임 (Stephen Sondheim 1931~미국)
- 클러드 미셸 쉔버그(Claude-Michel Schnberg 1944~프랑스)

3. 뮤지컬의 명소

1) 브로드웨이

미국 뉴욕의 브로드웨이는 패션과 상업의 중심지로 뮤지컬의 본 고장이다. 42번가에 세워진 빅토리아 극장이 그 시초이며, 거대한 자본과 연중 다양한 관객들이 모여드는 감각적이고, 화려한 뮤지컬로 열기가 뜨거운 곳이다.

2) 웨스트 엔드(West End)

영국 런던의 자부심이 담긴 곳이다. 브로드웨이와는 다르게 문학적이고 철학적인 내용의 뮤지컬이 탄생되어 영국 전통의 맥을 잇고 있다.

참고곡 지금 이 순간 –뮤지컬 〈지킬 앤 하이드〉 중에서 CD A

작곡자

작곡자: 프랭크 와일드혼(Frank Wildhorn 1958년 뉴욕 출생~)

〈지킬 앤 하이드〉로 처음 이름을 알렸으며 1999년에는 그가 참여한 세 작품 〈지킬 앤 하이드〉, 〈스칼렛 핌퍼넬〉, 〈남북 전쟁〉이 동시에 브로드웨이에서 공연되는 드문 일이 일어났다. 휘트니 휴스턴, 라이자 미넬리 등의 디바들을 위한 팝 넘버를 쓰기도 했다. 프랭크 와일드혼은 웅장하면서도 감미로운 발라드에 특히 재능이 있다. 2000년대 중반 이후로는 오스트리아, 스위스, 한국, 일본 등 비영어권 국가에서도 활발하게 활동하고 있으며 최신작 〈보니 앤 클라이드〉로 2012년 토니상에 노미네이트되었다.

작품의 특징

1886년 간행된 로버트 루이스 스티븐슨(Robert Louis Stevenson)의 괴기 소설인 〈지킬 박사와 하이드씨(The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde)〉를 원작으로 제작된 뮤지컬 작품이다. 1997년 4월 28일 미국 브로드웨이의 플리머스 극장에서 초연되었다.

작곡가이자 뮤지컬 제작자인 프랭크 와일드혼(Frank Wildhorn)이 작사가인 레슬리 브리커스(Leslie Bricusse)와 함께 극을 썼다. 〈지킬 앤 하이드〉는 뮤지컬 장르에선 보기 드문 스릴러물로 한 사람 내에 존재하는 두 가지 상반된 인격을 가진 캐릭터와 그를 사랑하는 엠마와 루시를 등장시켜 아름다운 로맨스를 그려낸다.

악곡 해설 및 줄거리

뮤지컬 〈지킬 앤 하이드〉의 무대는 1885년 런던, 헨리 지킬은 학식이 높고 자비심 많은 유능한 의사이자 과학자인 지킬 박사가 정신병을 앓고 있는 아버지 때문에 인간의 정신을 분리해서 정신병 환자를 치료하는 연구를 시작한다. 그 과정에서 임상 실험 대상을 구하지 못한 지킬 박사는 자기 자신을 대상으로 실험을 하게 되었다. 그러면서 정신이 선과 악으로 분열되고 악으로만 가득 찬 제2의 인물 하이드가 내면을 차지하게 된다. 실험이 진행될수록 지킬은 약혼자인 엠마와 점점 멀어진다. 어느 날 상처 입은 루시가 실험실로 찾아오고, 그녀를 이렇게 만든 사람이 '하이드'라는 것을 안 지킬은 불안감에 휩싸인다. 루시는 지킬의 친절한 치료에 감동하고 사랑에 빠지지만, 그와 동시에 지킬의 또 다른 자아 하이드는 연쇄 살인을 저지르는 살인마가 되어 간다. 인간의 선과 악의 이중적인 모습을 드러내 보이는 되는 인간 내면을 그린 뮤지컬이다. '지금 이 순간'은 지킬 박사가 고난과 역경(반대, 사회적 비난) 등을 딛고 실험에 성공하면, 꿈꾸던 미래의 순간이 올 것임을 확신하며 희망에 부풀어 부르는 노래이다.

참고곡 I have a Dream –뮤지컬 〈맘마미아〉 중에서 CD 원

악곡 해설

〈맘마미아〉는 1970~1980년대에 세계적으로 선풍적인 인기를 끌었던 스웨덴 출신의 팝 그룹 아바(ABBA)의 히트곡 22곡의 음악에 착안, 하나의 일관된 이야기를 뮤지컬로 만든 작품이다.

그룹 아바(ABBA)의 음악적 힘에 기상천외한 발상의 드라마가 더해져 세계적인 흥행을 기록한 작품으로 1999년 런던 프린스 에드워드 극장에서 초연되었다. 프로듀서로 쥬디 크레이머(Judy Craymer), 대본 캐서린 존슨(Catherine Johnson), 연출 필리다 로이드(Phyllida Lloyd) 등이 작업에 참여하였다.

〈맘마미아〉는 아바(ABBA)의 공연 제작자인 프로듀서 주디 크레이머(Judy Craymer)가, 4인조 혼성 그룹 아바의 멤버 베니 앤더슨(Benny Andersson)과 비요른 울바에우스(Bjorn Ulvaeus)에게 아바의 노래를 엮어 뮤지컬을 만들 것을 제안했고, 이로써 1994년 뮤지컬 〈맘마 미아!(Mamma Mia)〉가 탄생하였다. 또한 영국 극작가상을 수상했던 캐서린 존슨(Catherine Johnson)이 극본을 쓰고, 오페라와 연극에 풍부한 경험이 있는 필리다 로이드(Phyllida Lloyd)가 연출을 맡았다.

뮤지컬 〈맘마미아〉 줄거리

그리스의 한 섬에서 모텔을 운영하는 중년 여성 도나와 딸 소피, 그리고 세 남자가 극의 주인공으로 엄마와 단둘이 사는 딸이 결혼을 앞두고 엄마의 옛 애인들을 만나 친아버지를 가려낸다는 내용이다. 미혼모인 도나의 딸 소피는 아버지를 찾기 위해 엄마 도나의 일기장에 등장하는 남자 세 명을 자신의 결혼식에 초대하는 편지를 띄운다. 초대를 받은 샘, 빌, 해리가 섬으로 찾아오고 결혼식을 코앞에 둔 소피의 아버지 찾기가 진행된다. 과거의 연인이었던 세 남자가 한꺼번에 나타나 당황한 도나를 위로하기 위해 부르는 곡인 'Dancing Queen'을 비롯하여 그룹 아바의 'I Have A Dream', 'Honey, Honey', 'Slipping Through My Fingers'와 같은 추억의 명곡들이 작품 곳곳에 녹아 있다.

참고 자료

아바(ABBA)

비틀스처럼 신앙에 가까운 숭배의 대상은 아니었지만, 아바는 실로 대단한 사랑을 받은 팝 그룹이었다. 이 4인조 혼성 그룹은 스웨덴의 싱어 송 라이터 듀오 비요른과 베니가 1969년에 레코딩한 앨범의 백 보컬이자 약혼녀인 아그네사, 프리다를 멤버로 맞아들인 1972년 완성되었다. 아바는 네 멤버의 이니셜을 모아서 만든 이름이었다. 2년 후 런던 근교의 휴양지 브라이튼에서 열린 유로비전 송 콘테스트에서 '워털루'로 우승을 차지한 순간부터 전설이 시작되었다.

참고곡 Memory –뮤지컬 〈캣츠〉 중에서 CD 원

악곡 해설

엘리엇(T.S Eliot)의 시집 "지혜로운 고양이가 되기 위한 지침서"를 바탕으로 각색된 이 작품은 각기 다른 개성과 성격을 지닌 고양이들의 삶을 통해서 인간의 잠재된 내면 세계를 보여주며, 인간 세상을 상징적으로 나타내고 있다. 미국 뮤지컬에 비해 부족했던 춤의 능력을 유감없이 보여주고 있으며, 특히 비참한 현실 속에서도 행복하고 아름다웠던 시절의 기억을 되새기며 내일에 대한 희망을 잃지 않는다는 대표곡 'Memory'는 이 뮤지컬에서 가장 아름다운 곡으로 전 세계의 영원한 테마로 자리 잡았다.

뮤지컬 〈캣츠〉 줄거리

1막(고양이들만의 축제)

무대는 자기들 가운데 젤리클(Jelicle)이라 부르는 고양이를 뽑는 축제에 여러 고양이들이 등장하여 자신들의 노래와 묘기를 자랑하는 젤리클 송을 부른다. 거지 모습을 한 그리자벨라도 등장하고, 다른 고양이들은 춤과 노래로 축제를 즐길 때 이 뮤지컬에서 가장 아름다운 'Memory'가 흐르면서 1막이 내린다.

2막(새로운 삶을 여는 고양이)

'늙은 배우 고양이'와 '기차역 고양이'가 등장하여 화려하고 다이내믹한 춤의 무대가 된다. 그러나 '범죄자 고양이'가 '지도자 고양이'를 납치하여 무대는 혼돈에 빠지지만, 젤리클 고양이들은 '마법사 고양이'의 도움으로 '지도자 고양이'를 구출하면서 극은 절정에 달한다. 여기서 그리자벨라가 다시 등장하여 비참한 현실 속에서도 행복하고 아름다웠던 시절의 기억을 되새기며 내일에 대한 희망을 잃지 말자고 부르는 유명한 'Memory'를 부른다. '지도자 고양이'는 그리자벨라를 새로 태어날 젤리클 고양이로 선정하고 1년에 단 하룻밤만의 고양이의 축제는 막을 내린다.

참고 자료

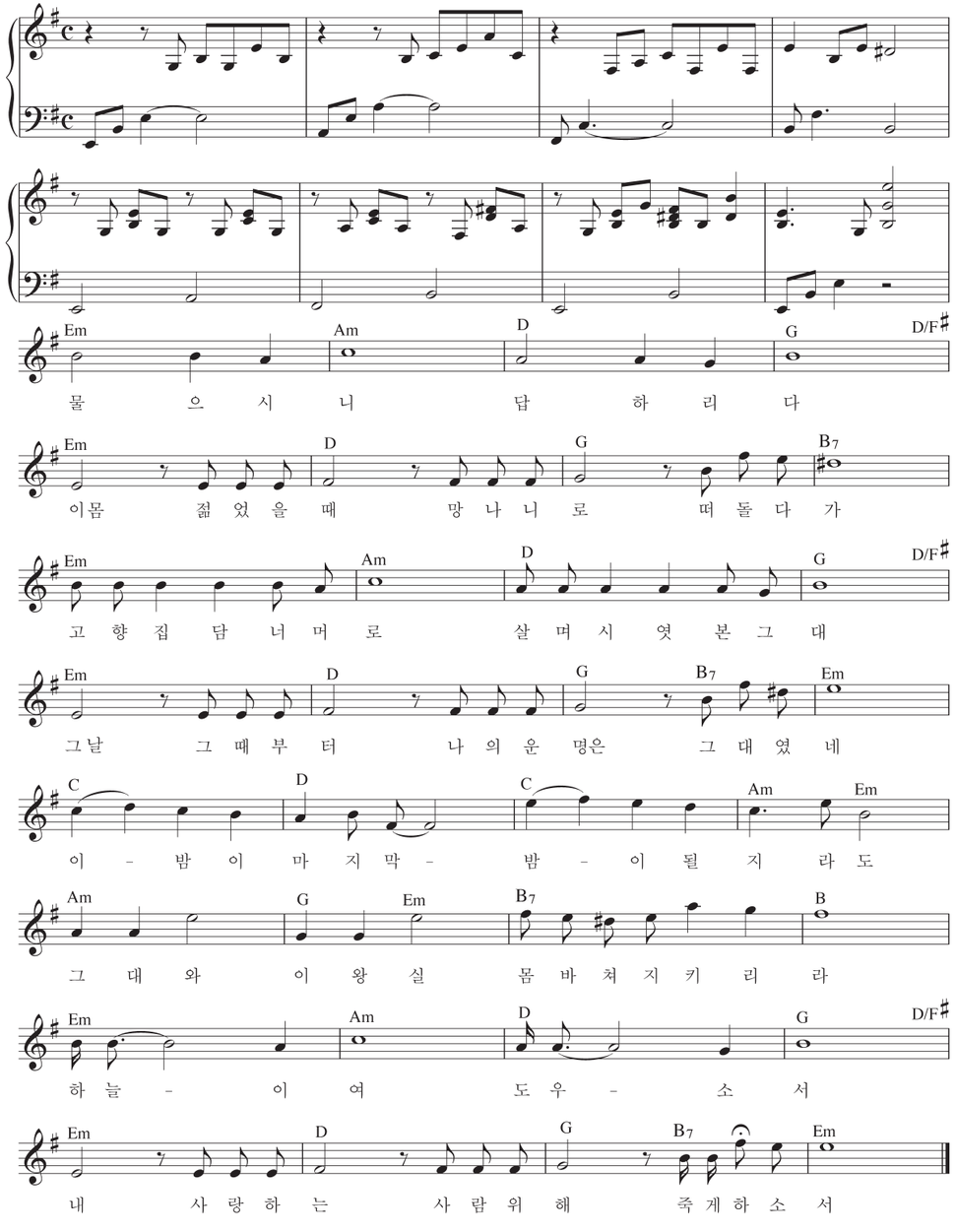
문학과 공연 예술

예술이라는 이름으로 문학 작품을 각색하여 연극과 뮤지컬로 공연하고, 영화로도 탄생하게 되는 것은 문학의 기본 골격이 '이야기'이기 때문이다. '이야기'는 상상력의 산물이며 창조력의 소재이다. 원작이 만들어 놓은 단단한 주춧돌 위에 작가가 빚어내는 캐릭터 및 문학의 완벽한 구조적 힘 덕분에 연극, 뮤지컬, 영화 등이 탄생되는 것이며, 문학의 감동을 스크린이나 무대 위의 공연 예술로 다시 만난다는 기쁨을 누릴 수 있다. 특히 뮤지컬은 상황의 설명이나 감정을 묘사할 때 노래로서 음악적인 표현을 하며, 거기에 무용까지 추가되고 그 설득력과 매력이 확대 표현되어 대중의 사랑을 받는 것이다.

나의 운명은 그대 –뮤지컬 〈명성 황후〉 중에서 CD A

Andante

양인자 작사 · 김희갑 작곡



지도 목표

- 〈명성 황후〉의 시대적인 배경을 알고 노래한다.
- 뮤지컬 〈명성 황후〉 감상을 통하여 우리나라 창작 뮤지컬을 이해한다.

작곡자

김희갑(1936~)

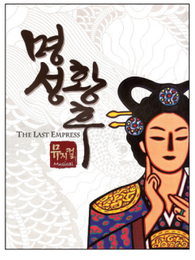
우리나라의 기타 연주자, 작사가, 작곡가, 편곡가이다. 우리나라 히트곡 메이커의 원조 가운데 한 사람으로 일컫어지는 인물로 평안남도 평양 출생이며 한국 전쟁 때 남하하여 그 후 18세까지 경상북도 대구에서 지냈다. 재즈 음악에 심취하기 시작하여 1961년 재즈 기타 연주자로 데뷔하기에 이르렀다. 그 이후 음반 프로듀서를 맡으며 다양한 음악 활동을 해 왔으며 작곡가로서의 본격적인 시작을 하였다. 그의 부인인 소설가 겸 작사가 양인자를 비롯한 여러 작사가와 합작으로 작품 발표를 하였으며, 그 외에도 자신이 작사와 작곡한 곡도 다수이다. 대표적으로 뮤지컬 〈명성 황후〉를 작곡 제작하였으며 대한민국의 대표적인 히트곡으로 칭송받고 있다.

악곡 해설

창작 뮤지컬 〈명성 황후〉는 1995년 명성 황후 시해 100주년을 기념하여 만든 초대형 뮤지컬로, 작가 이문열(1948~)의 희곡 〈여우 사냥〉을 각색한 작품이다. 명성 황후의 일대기를 예술 작품으로 승화시킨 작품이다. 한국 창작 뮤지컬 최초로 미국 브로드웨이에 진출하여 세계 각국의 새로운 조명을 받고 있으며, 한국 대중 문화 발전에 기여한 작품이라는 평을 받고 있다.

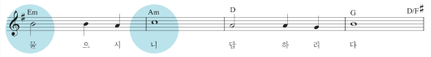
제1막 : 민자영이 왕비로 간택되는 1866년부터 임오군란 후 행방불명되었다가 환궁하는 1882년까지를 담는다. 조선을 넘보는 서양 오랑캐들, 세자가 탄생하고 고종은 친정을 선포하며 개화파와 수구파의 갈등이 심화되는 등 국내외 정세는 어수선하다. 1896년 조선 말기 일본 히로시마 법정에서 '명성 황후' 암살범에 대한 공판이 무죄 선고를 받는 장면으로 시작한다. 바깥 세상으로부터 고립되어 온 조선의 왕실에 '왕비 오시는 날'의 노래가 울려 퍼지며 '명성 황후'가 고종과 혼례를 올린다.

제2막 : 2막은 명성 황후 시해가 벌어지는 1895년이다. 대신들과 외교관 부부들의 성대한 초청 연회로 시작되는 2막에서 명성 황후는 노련한 정치가로 자리를 굳힌다. 그런데 러시아를 끌어들여 일본을 견제하려는 명성 황후의 지략에 당황한 일본은 명성 황후 시해를 모의한다. 암울했던 조정과 백성이 일본의 제국주의에 휘말리는 갈등을 겪으며 '나의 운명은 그대'가 불려진다. 결국 일본인들의 손에 왕비를 잃게 되는 비운을 맞고, 비탄에 빠진 온 백성에게 '명성 황후'의 혼이 나타나 험난한 앞날에 맞서 줄 것을 당부하고 조선의 무궁을 기원하는 '백성이여 일어나라'의 음악으로 막이 내린다.



감상 자료

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
악곡 내용 알아보기	· 이문열의 희곡 〈여우 사냥〉을 읽어 본 학생이 줄거리를 발표한다. · 이미연 주연의 드라마 〈명성 황후〉의 중요한 장면들을 보여 주며 당시의 시대적인 상황을 알아본다. · 〈명성 황후〉에 삽입된 제재곡 중 '나의 운명은 그대'를 음원을 통해 감상한다.	· 역사적 소재는 다소 지루할 우려가 있으므로 시각적인 자료들을 많이 활용한다.
음악적 표현 이해하기	· 빠르기말 'Adante'에 대한 개념을 이해한다. · 악곡 내용 분위기에 맞게 조성이 장조가 아닌, 단조로 이루어져 있음을 설명한다. · 교과서 악보를 보며 minor 코드를 표시해 본다.  · 손가락 기호를 이용하여 노래의 높낮이와 흐름결을 생각하며 노래를 부른다.	· minor 코드가 있는 다른 곡들을 피아노로 들려 주어 학생들에게 확실히 인지하게 한다.
뮤지컬 〈명성 황후〉 감상하기	· 뮤지컬 〈명성 황후〉 DVD를 감상한다. · 조선 말기의 전반적인 시대적, 문화적, 사회적 배경에 대해 발표한다. · 뮤지컬 〈명성 황후〉가 전세계에 알려지면서 문화적으로나, 상품적으로 어떠한 가치가 있는지에 대해 생각해 보고 발표한다.	· 제시된 삽입곡이 있는 부분의 영상을 보여 주며 감상하게 한다.
우리나라 역사에서 뮤지컬로 만들 수 있는 소재 찾기	· 역사 시간에 배웠던 역사 인물 중, 시대적으로 대표할 수 있는 인물을 찾아 발표한다. ex) 흥선 대원군, 장희빈, 이색 등 · 어릴 때 읽었던 위인전 중 본받고 싶은 인물을 발표한다. ex) 유관순, 이순신 장군, 김구 선생 등	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.
융합 학습	· 극음악인 뮤지컬을 보고 배우들의 의상 및 말투에서 당시 조선 말기의 사회적, 문화적 맥락을 이해한다. · 이문열의 소설 〈여우 사냥〉을 읽고, 역사적인 사건(임오군란, 갑신정변 등)을 조사하여 발표한다. · 드라마 〈명성 황후〉를 보며 왜 일본의 자객에 의해 명성 황후가 시해 당했는지를 역사적 맥락을 통해 이해하고 발표한다. · 최근 이슈가 되고 있는 일본 지도자의 신사 참배는 우리의 역사에 어떤 의미를 가져오는지 명성 황후 시해 사건과 관련하여 생각해 보고 발표한다.	

학습 정리 · 평가

1. 우리나라의 창작 뮤지컬을 조사해 보자.

서편제: 뮤지컬 〈서편제〉는 유랑하며 떠도는 소리꾼 유봉과 양녀 송화 그리고 거리에서 만나 정을 붙여 살면서 생긴 의붓아들 동호의 이야기이다. 소리꾼이자 아버지 유봉은 동호와 송화에게 소리를 전수하며 다니지만 가난함과 판소리에 싫증을 느낀 동호는 돈과 명예를 준다는 매니저의 말을 듣고 락 그룹이 되기로 결심한다. 동호는 집을 떠난 후 송화에게 찾아와 같이 나가자고 제안하지만 송화는 거절한다. 동호가 떠난 뒤 송화는 그리움과 눈물로 지내며 소리에 점점 집중을 못하자, 유봉은 송화가 동호처럼 자기를 떠날까봐 떠나지 못하도록 눈을 멀게 한다. 하지만 유봉은 후회를 하며 점점 병이 깊어 죽게 되고 송화는 혼자 남게 된다. 오랜 시간이 지나고 동호는 송화를 찾게 되지만 송화는 동호를 보지 못하고 동호의 요청으로 심청가를 부른다. 송화는 동호의 북소리를 통해 동호를 알게 되고, 동호는 송화의 소리를 통해 한을 느낀다.

참고 자료

1. 한국의 뮤지컬

한국에서 뮤지컬이 시작된 시기는 세계 최초의 현대적인 뮤지컬이 탄생한지 100년이 지난 1966년 무렵이다. 뮤지컬은 처음 유럽에서 탄생하였고 미국에서 그 인기가 절정을 이뤘을 때 우리나라에 도입이 되었다. 본격적인 한국 뮤지컬의 시작은 '예그린 악단'의 서양 뮤지컬 형식을 모방한 음악극 '살찌기 옵서예'를 통해 이루어졌으며, 그 후로부터 꾸준하게 명맥을 이어왔고, 2000년대 들어서부터 뮤지컬 시장이 본격적으로 발전하기 시작하였다. 뮤지컬이 처음 도입되던 시대의 사람들에게는 '뮤지컬은 변방 장르이자 돈 몇 푼 안 되는 하위 장르'라는 인식이 매우 강했지만 오늘날에 와서 그 인식은 확연히 바뀌었다. 한국의 뮤지컬은 1950년대 말 드라마 센터에서 막을 연 〈포기와 베스〉가 첫 시도라고 볼 수 있다. 1961년 예그린 악단이 설립되어 〈삼천만의 향연〉(1962)과 〈흥부와 놀부〉(1963)를 공연하며 일반에게 알려졌고, 1966년 한국 최초의 창작 뮤지컬인 〈살짜기 옵서예〉를 공연하여 많은 인기를 끌었다. 그 후 많은 극단이 브로드웨이 뮤지컬을 수입하여 공연하였으며, 다양한 세계 명작과 창작 뮤지컬을 접하고 만들면서 〈명성 황후〉가 탄생되었다.

2. 한국 최초의 창작 뮤지컬 〈살짜기 옵서예〉 CD A

1961년 10월 창단한 예그린 악단이 서울 시민회관(현 세종문화회관)에서 한국적 음악 창작 가무극 '살짜기 옵서예'를 한국적 전통을 소재로 국민에게 오락을 제공하는 것을 목적으로 공연했다. 이합집산을 거듭한 예그린 악단은 서울시립가무단을 거쳐 현재 서울시뮤지컬단으로 이어지고 있다.

〈살짜기 옵서예〉는 고전 소설인 배비장전을 각색한 한국 최초의 뮤지컬로서 주제가가 대중가요로 불릴 만큼 인기를 누렸다. 제주도로 간 배비장이 기생 애랑에게 빠져 망신당한다는 이야기로, 제목은 '살금살금 오세요'라는 뜻의 제주 방언이다. 초연 무대의 여주인공 애랑은 미국에서 막 돌아온 가수 패티김이 맡았다.

3. 창극

우리나라에는 작가와 연대가 확실치 않은 여러 편의 고전 소설들이 전해지고 있는데, 대부분의 창극들은 그들을 토대로 한국 고유의 음악 형식으로 무대화한 것들이다. 창을 중심으로 극적인 대화가 구성, 연출되는 민속극이다. 창극은 등장인물이 많고 배역에 따라 소리도 다양한 음색과 창법을 구사한다. 특히 대사와 연기, 무대 장치가 더 사실적이며 대규모의 관현악이 반주를 맡는다. 창극은 서양의 오페라에 견줄 만한 우리의 소중한 문화 예술이며, 판소리를 창극으로 각색한 〈춘향전〉, 〈심청전〉과 새롭게 창작된 〈김구〉 등 다양한 작품이 선보이고 있다. 최초의 창극은 1903년 협률사에서 〈춘향전〉을 공연한 것으로 오늘날 창극의 시작이다.

협률사: 조선 최초의 극장은 대한제국 궁내부 소속의 협률사였다. 당시 협률사는 1902년 고종 황제 즉위 40주년 행사에 참석한 외국 사신을 초빙하여 전통적인 가무와 연극을 공연하기 위해 건립된 우리나라 최초의 무대 예술을 위한 현대식 국립 극장이다. 이후 협률사에서는 기녀들의 가무를 비롯하여 줄타기와 마술까지 공연되었고, 한 때 외국 영화까지 상영되었다고 한다. 그러나 이러한 협률사의 운영이 저속하고 난잡하다는 비난으로 1906년 폐쇄되고, 1908년 이를 인수한 이인직이 원극사를 개설하여 신극 운동의 막을 열었다.

• 마당놀이

마당에서 벌이는 세시별 민속놀이에서 유래되었다. 관중들의 흥을 돋우는 풍자적이고 해학적인 무대 예술로, 즉흥성이 강하다. 닫힌 공간에서 많은 관객과 동참을 하며 우리 생활 속으로 들어온 음악이다. 판소리의 내용을 각색한 〈변사또전〉, 〈춘향전〉, 〈방자전〉, 〈심청전〉 등이 있다.

4. 이웃 나라 극음악

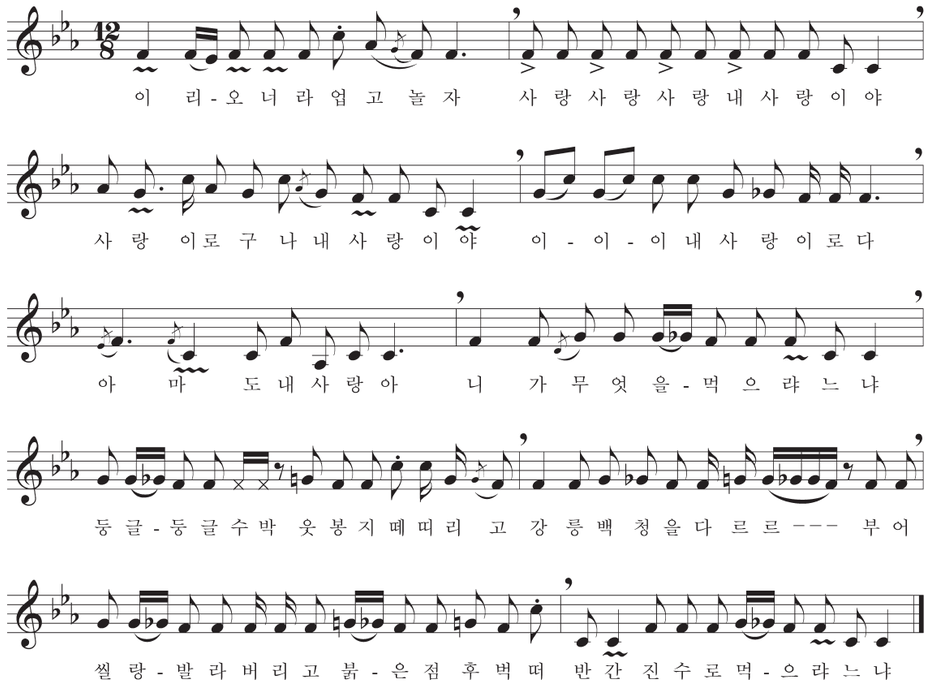
경극(京劇): '베이징 오페라'로 알려져 독특한 예술성을 인정받은 경극은 중극의 전통 종합 예술극이다. 19세기 중엽 북경을 중심으로 발달되었던 중국의 대중적인 전통극으로 무용에 가까운 동작이 격렬하면서도 아름답다. 배우가 여러 배역을 맡지 않고 평생 한 배역만 맡는 특징이 있다. 공연 시간은 1시간 내외로 짧다. 배역은 크게 주인공, 여자, 악한, 어릿광대 및 단역으로 나뉜다. 진한 화장과 화려한 의상으로 등장인물의 특징을 표현한다.

가부키(歌舞伎): 노래, 춤, 연기를 뜻하는 17세기에 생긴 종합 예술극인 가부키는 동작과 무대 효과가 매우 화려하다. 일본 교토에서 발생한 서민들의 사랑을 받는 일본 고유의 전통극으로 평생 한 배역만 연기하며, 남자 배우만 출연한다. 여자의 배역도 분장한 남자 배우가 맡으며 화려한 기모노를 입고 얼굴에 하얀 분칠을 한 배우들이 등장한다. 평균 4~5시간 정도의 공연 시간을 갖는다. 유네스코 세계문화유산으로 등록되어 있다.

사랑가 –판소리 〈춘향가〉 중에서 CD A

김기수 편보

중중모리장단



지도 목표

- 제재곡을 통하여 판소리를 이해한다.
- 제재곡을 판소리 창법으로 부른다.

악곡 해설

춘향가

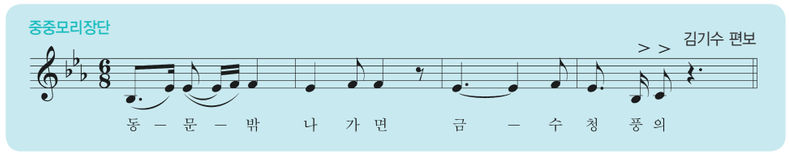
〈춘향가〉는 판소리 5마당 가운데 하나의 작품이다. 남원 고을의 사또 아들 이몽룡이 같은 고을에 살고 있는 퇴기의 딸 춘향과 사랑을 맺었으나, 이몽룡의 아버지가 한양으로 발령받아 후일을 기약하며 슬픈 이별을 하게 된다. 새로 부임한 사또는 춘향에게 수청을 들라고 강요하나 끝내 거절하자 춘향을 투옥시키고 자기 생일날 처형할 것을 명한다. 드디어 사또 생일 잔칫날 춘향을 처형하려는 순간 암행어사가 된 이몽룡이 나타나 못된 사또를 징벌하고 춘향을 구해내어 감격의 재회를 하게 된다는 사랑 이야기이다. '춘향가' 중 잘 알려진 대목으로는 '적성가 · 천자뒤풀이 · 긴사랑가 · 이별가 · 쑥대머리 · 농부가 · 옥중상봉 · 어사출도' 등이 있다. 그 중 '사랑가'

감상 자료

는 이 도령이 춘향의 어머니에게 결혼을 승낙받고 기뻐서 노래를 부르며 다정하게 노는 장면으로 잘 알려진 대목이다.
〈춘향가〉는 사설의 문학성이나 소리의 음악성으로 보아 예술성이 높고 청중들에게 사랑을 받는 마당일 뿐만 아니라 사설의 길이도 매우 길어서 한 마당을 모두 부르는 데 짧은 바디는 5시간, 긴 바디는 8시간이 걸린다.

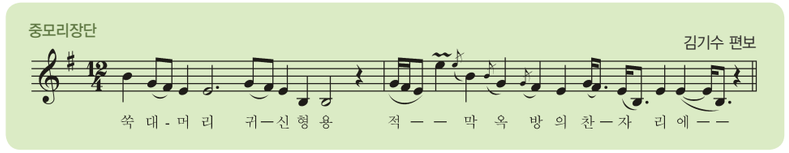
〈남원 경치〉 CD A

- 이몽룡과 방자가 문답하는 형식으로 남원의 멋진 절경을 사설로 묘사한 대목이다. 중중모리 장단으로 구성되어 있다.



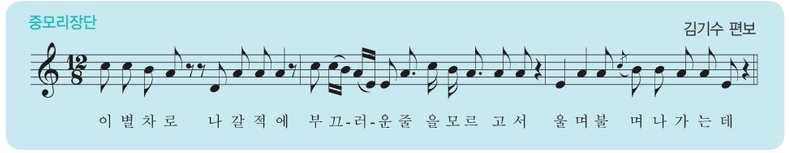
〈쑥대머리〉 CD A

- 춘향가' 중에서 '옥중가'라고도 불리는 쑥대머리는 변사또에게 수청을 거부한 춘향이가 옥방에 갇혀 한양 낭군을 애타게 그리며 부르는 부분이다. 여기서 쑥대머리는 '쑥(풀)과 같이 헝클어진 머리' 라는 뜻이다. 중모리장단에 계면조로 구성되어 있다.

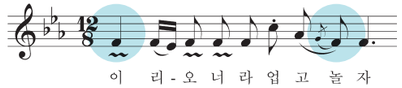


〈이별가〉 CD A

- 성춘향과 이몽룡이 이별하게 되니 성춘향과 춘향 어머니가 슬픈 노래를 부른다. 성춘향이 부르는 노래는 진양장단에 계면조로 되어 있는데, 춘향이 몽룡에게 슬픈 사연을 하소연하는 슬픈 노래이다. 춘향 어머니가 부르는 노래는 중중모리장단에 계면조로 되어 있으며, 춘향 어머니가 통곡하며 이몽룡에게 떼를 쓰는 장면을 적절히 나타내고 있다.



학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
판소리 〈춘향가〉 중 '사랑가' 부르기	· 판소리 명창 안숙선이 부르는 '사랑가'를 감상한다. · 서양 음악에서 부르는 '복식 호흡'과 '판소리 창법'의 차이점을 알아본다. · 판소리 특징을 살려 '사랑가'를 불러 본다.	· 교사가 먼저 시범을 보임으로써 학생들이 따라하도록 지도한다.
국악적 특징 이해하기	· '사랑가'의 장단인 중중모리장단을 이해하고, 장단에 맞게 말 붙임새를 붙여 본다. · 판소리 창법의 특징인 '평으로 내는 소리'와 '떠는 소리' 그리고 '흘러내리는 소리'를 이해한다. 	· 두 사람이 짝을 이루어 한 사람이 이도령과 춘향, 한 사람이 고수 역할을 하게 한다.
판소리 〈춘향가〉 감상하기	· 판소리 〈춘향가〉 중 '사랑가'가 어느 대목에서 불려지는지 알아보고, 추임새를 넣으며 감상해 본다. · 모둠별로 주제를 정하고, 사랑을 주제로 한 여러 형태의 음악(판소리, 오페라, 뮤지컬 등)을 인터넷 또는 멀티미디어를 이용하여 감상해 본다. · '춘향가'의 사랑가를 무릎장단에 맞추어 감상하며 판소리의 구성 요소인 소리, 아니리를 구별해 본다. · 판소리〈춘향가〉와 오페라 〈라 트라비아타〉의 특징을 비교하여 공통점과 차이점을 토론해 본다.	· 다양한 매체를 활용한 음악 수업이 될 수 있도록 하는 데 중점을 둔다.
융합 학습	· 모둠별로 창극 '춘향가'를 보면서 창극의 무대, 의상, 음악, 노래, 대사 등에 대하여 발표해 본다. · 무굿과 판소리의 관련성을 조사하고, 판소리의 특징에 대해 발표해 본다. · 한국 최초의 오페라에 대해 알아보고, 특징에 대해 발표해 본다. · 판소리, 오페라, 창극으로 연주되는 작품의 특징을 발표해 본다. · 판소리 〈춘향가〉와 연관된 문학 작품을 조사해 본다.	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.

학습 정리 · 평가

1. 판소리와 오페라의 구성 요소 비교

구성 요소	판소리	오페라
노래	소리	아리아
아야기하듯이	아니리	레치타티보
동작	발림	연기

2. 창극과 판소리의 비교

창극	판소리
극적인 대사와 동작이 겸한 음악극으로 배역에 따라 등장인물이 다르다.	한 사람이 북장단에 맞춰 소리, 아니리, 발림을 섞어 가며 이야기를 엮는 음악극이다.
1902년 고종의 즉위 40년을 축하하는 행사를 위해 '춘향전'을 준비했으나 실제로는 공연되지 못했다.	18세기 초(숙종 말에서 영조 초)에 형성되었다.
첫 공연 작품인 '춘향전'을 시작으로 다양한 소재와 주제를 사용한 새로운 창작 창극들이 등장했다.	12마당까지 불렸으나 시대가 변화됨에 따라 5마당까지 축소되어 현재까지 이른다.
관현악기로 반주한다	북으로 반주한다.

참고 자료

1. 판소리

판소리란 '판'과 '소리'가 합쳐진 말로, 많은 사람이 모인 넓은 터에서 긴 이야기를 엮어가는 소리를 말한다. 즉, 부채를 든 소리꾼이 서서 소리(노래), 아니리(대사), 발림(몸짓)으로 긴 이야기를 엮어 나가고, 고수는 앉아서 추임새를 하며 북 장단으로 반주를 하는 극적인 성악곡이다. 판소리의 '판'의 의미는 창자와 관객과의 거리를 하나로 좁히는 '마당판'과 같은 의미이고, '소리'는 소리꾼의 기량과 고수의 장단, 그리고 관객들의 추임새가 조화롭게 섞여서 나타나는 것을 말한다. 판소리는 관객과 소리꾼이 하나 됨으로서 '소리판'이 형성된다. 18세기에 만들어져 오늘날까지 전해지고 있으며, 원래는 12마당이 있었는데 현재는 춘향가, 심청가, 흥보가, 수궁가, 적벽가의 다섯 마당만 전해진다. 판소리는 중요 무형 문화제 제 5호로 지정되었으며, 세계적으로 그 예술성을 인정받아 2003년 '유네스코 인류 무형 유산' 으로 선정되었다. 옛날부터 우리나라 모든 계층의 사람들이 즐긴 전통 예술로서 사람들을 서로 화합하게 하는 사회적인 기능을 하였다. 악보 없이 사람들의 입에서 입으로 전해졌기 때문에 서민들의 삶과 애환이 담겨져 있는 민중의 예술이라 할 수 있다.

2. 판소리의 다섯 마당

원래 12마당이었으나 '춘향가', '심청가', '흥보가', '수궁가', '적벽가'의 다섯 마당이 전해져 내려오고 있다.

판소리 5마당	줄거리
춘향가	한양 간 이몽룡을 기다리며 수절하는 성춘향의 사랑 이야기
심청가	아버지의 눈을 뜨게 하기 위하여 공양미 삼백 석에 몸을 판 심청이가 옥황상제의 도움으로 다시 살아나 왕후가 되고, 아버지도 눈을 뜬다는 이야기
흥보가	마음씨 착한 아우 흥부가 제비의 다리를 고쳐 주어 금은보화를 얻고, 심술궂은 형 놀부는 제비 다리를 부러뜨리고 벌을 받는 이야기
수궁가	병이 든 용왕의 약 때문에 수궁에 잡혀 간 토끼가 슬기롭게 빠져 나오는 이야기
적벽가	위 · 촉 · 오 삼국의 싸움을 엮은 이야기

• 고수: 북 장단을 치는 사람. 추임새를 통하여 가객의 맞수 구실과 소리의 틈을 메워 주며 소리를 이끌어 나가는 역할

3. 판소리의 장단

판소리의 장단은 무굿에서 유래된 것이라 볼 수 있는데, 이는 푸살굿에서 중모리, 중중모리, 굿거리, 자진모리, 휘모리 등의 장단 형태를 볼 수 있기 때문이다. 판소리 장단의 종류에는 진양조, 평진양조, 세마치, 중모리, 늦은 중모리, 평중모리, 자진 중모리, 중중모리, 늦은 중중모리, 자진 중중모리, 자진모리, 늦은 자진모리, 자진 자진모리가 있고, 휘모리, 단모리, 엇모리가 있다. 판소리의 장단은 산조 장단처럼 느린 것으로 시작하여 빠른 것으로 끝나는 고정적인 것이 아니라, 가사의 흐름이나 분위기에 따라 적절히 사용되어 판소리의 극적 효과에 막대한 역할을 한다.

4. 판소리 붙임새

판소리에는 장단과 사설(말)이 어떻게 붙어서 조합되었는가를 나타내는 붙임새라는 것이 있다.

말붙임새의 종류	특징
잉어걸이	주박에서 벗어나 치는 것
엇붙임	악구를 앞에 붙이거나 뒤로 빼는 것
완자걸이	주박을 앞에 당겨 놓거나 뒤로 빼는 것
교대죽붙임	박을 2분박, 3분박 등 촘촘하게 치거나 건너 뛰는 것
대마디 대장단	장단을 그대로 치는 것

5. 판소리의 유파

판소리의 유파	특징
동편제	우조적 경향이 강하고 창법이 씩씩하고 담담하며 구절 끝맺음이 명확함. 주로 운봉, 구례 등지에서 많이 불림.
서편제	계면조적 경향이 강하고 창법이 부드럽고 애절하며 꼬리가 길고, 광주와 나주 등지에서 많이 불림.
중고제	창법이 동편제와 서편제의 중간임.
강산제	창법을 서편제에 바탕을 두고 동편제와 중고제를 가미함.

6. 판소리가 전해지는 문헌

판소리가 무격 의식의 굿에서 비롯되었다는 설도 있어 그 기원이 오래된 것이라 볼 수 있고, 하나의 독립된 예술 형태로 발달한 것은 숙종 이후로 볼 수 있다. 판소리의 최초 문헌은 영조 때 유진한의 〈만화집〉인데, 이것으로 영조 때 판소리가 있었다는 것을 알 수 있다. 숙종 이후 12마당이 성립되었고, 그 외에도 순조 때 송만재의 〈관우회〉에는 12마당이 기록되어 있는데, 외설스럽거나 황당한 것은 자연 도태되어 그 후 〈오가선집〉에는 5마당만이 전해져 지금에 이르고 있다. 그러나 〈조선창극사〉에는 '가짜 신선타령'이 없고 '숙영낭자전'이 있는 것으로 보아 그 당시 판소리의 곡목은 12마당이 넘었을 것으로 추측된다. 또 신위의 〈관극시〉, 윤달선의 〈광한루 악보〉, 신재효의 〈판소리 5마당 사설집〉 등의 문헌이 있다.

7. 판소리 사설을 정리한 '신재효'

동리(桐里) 신재효(1812~1884)는 판소리 이론을 정립하고 판소리를 전승하는 일에 주력하여 조선 시대 음악 문화를 꽃피운 인물이다. 그는 〈춘향가〉, 〈심청가〉, 〈흥보가〉, 〈수궁가〉, 〈적벽가〉, 〈변강쇠가〉 등 판소리 여섯 마당을 정리해 정착시키고, 소리꾼들을 후원하였다. 그리고 당시 남자들이 부르던 판소리를 여자들도 부를 수 있도록하여 여류 명창들이 활약할 수 있는 기반을 만들었다. 여러 편의 단가를 창작하였는데 소리꾼들을 위한 지침인 '광대가'는 19세기 판소리 명창 연구에 중요한 근거로 활용되고 있다.

8. 판소리와 관련된 장르

장르	개념 및 특징
단가	판소리를 부르기 전에 목을 풀기 위해 부르는 짧은 노래이다. 〈백발가〉, 〈진국명산〉, 〈죽장망혜〉, 〈사철가〉, 〈초한가〉, 〈고고천변〉, 〈이산저산〉 등이 있다.
가야금 병창	한 명 또는 여러 명의 연주자가 가야금 연주와 함께 노래하는 연주 형식으로 〈호남가〉, 〈사랑가〉, 〈제비노정기〉, 〈새타령〉, 〈가자 어서가〉 등이 있다.
창극	판소리에 등장하는 각각의 인물들에게 배역이 주어지는 종합 예술 성격의 극음악이다.
마당놀이	원형의 마당이나 무대에서 공연되는 해학적인 극음악이다. 〈옹고집전〉, 〈이춘풍전〉 등이 있다.

9. 판소리계 소설 관련 신소설

고전 소설	근원 설화	판소리	신 소설
춘향전	열녀 설화, 신원 설화, 암행어사 설화	춘향가	옥중화
심청전	연권녀 설화, 효녀지은 설화	심청가	강상련
흥부전	방이 설화, 박타는 처녀	흥부가	연의각
별주부전	구토 설화	수궁가	토의간

오페라 여행

오페라 〈카르멘〉

작곡가: 비제(Bizet, Georges 1838~1875)

비제는 프랑스의 작곡가이다. 파리 음악원에 다니며 구노와 알레비에게 사사했다. 여러 곡의 오페라를 작곡했지만 호응을 얻지 못하다가, 최후의 작품인 동시에 최대의 작품이기도 한 〈카르멘〉에서 거의 완벽한 대본을 만나 최대 걸작의 오페라를 만들었으나, 초연 실패 후 3개월 만에 세상을 뜨게 된다.

해설 및 줄거리

프랑스의 소설가 메리메의 원작인 〈카르멘〉은 강렬한 인상의 서곡이 끝나고 막이 오르면 세비야의 광장에 병사들이 있고, 미카엘라가 돈호세를 찾아간다. 자유분방하고 정열적인 성격의 집시 카르멘이 등장하며 유명한 '하바네라'를 요염하게 부른다. "사랑은 아무도 길들일 수 없는 들새처럼 변하기 쉽고 자유스러워" 탱고 리듬에 얹혀 마치 희롱하는 듯한 느낌을 주는 이 선율은 오만한 카르멘의 성격을 잘 묘사하고 있다. 주인공 카르멘은 돈호세를 유혹하고, 공장의 여직공과 싸움을 하는 등 정열적이고 거친 성격을 드러낸다. 그녀를 둘러싼 세 남자 사이에서 일어나는 사랑과 믿음, 욕망과 갈등, 운명과 죽음을 그리면서 박진감 있게 진행되며, 결국 돈호세가 찌르는 칼에 카르멘이 숨을 거두는 비극으로 4막의 오페라 〈카르멘〉은 막을 내린다. 2막에서 카르멘이 부르는 '집시의 노래', 에스카밀로가 부르는 '투우사의 노래', 돈호세가 부르는 '꽃노래'는 '하바네라'와 함께 대표적인 아리아로 꼽히고 있다.

하바네라

CD 원

해설 및 줄거리

'아바나의 춤'이란 뜻의 〈하바네라〉는 19세기 전반 쿠바에서 유래한 춤곡이며, 2/4 의 리듬이 여유 있는 템포로 에스파냐를 통해 라틴아메리카와 유럽에 전해지면서 크게 유행하였고, 에스파냐의 색채가 강해졌다. 특히 비제의 오페라 〈카르멘〉에 채택되며 더욱 알려지게 되었으나, 1875년 초연 당시에는 좋은 평판을 얻지 못했다. 그러나, 비제의 사후 그 가치를 인정받아 오늘의 명성과 영예를 얻는다. 특히 카르멘 역의 메조소프라노의 관능적인 표현과 쏘는 듯하며 유혹적인 모습으로 요염하게 부르는 '하바네라'는 널리 사랑받고 있다.

탱고(tango)

1880년 무렵 부에노스아이레스의 하층민 지역에서 생긴 사교 춤. 쿠바의 하바네라에서도 영향을 받았으며, 1915년 경에는 유럽 사교계에서 선풍적인 인기를 끌었다.

오페라 〈투란도트〉

CD 원

작곡가: 푸치니(Giacomo Puccini 1858~1924)

푸치니는 베르디와 함께 이탈리아를 대표하는 오페라 작곡가이다. 푸치니 오페라의 주인공은 대부분 서민이며 깊은 애정과 인간적인 정열을 아름다운 선율로 묘사한다. 새로운 수법을 효과적으로 끌어넣어 지방색을 살리고, 사실의 묘미를 생생하게 감정이 살아 있도록 오페라를 작곡하였다. 대표작으로는 '나비 부인', '라 보엠', '토스카', '마농 레스코' 등이 있다.

해설 및 줄거리

고대 중국 황제의 딸인 '투란도트'는 할머니를 죽인 타타르인에 대한 복수를 위해 자신에게 구혼하는 젊은이들에게 세 가지 수수께끼를 풀지 못하면 참수형에 처했다. 칼라프 왕자는 아버지 티무르와 자신을 사랑하는 류의 만류에도 불구하고 투란도트의 아름다움에 반해 수수께끼에 도전한다. 칼라프 왕자는 마지막 문제의 정답 '투란도트'를 맞추고, 두 주인공은 사랑의 기쁨과 환희를 누리는 장면으로 막을 내린다. '공주는 잠 못 이루고'는 3막에서 칼라프가 사랑의 승리를 확신하며 부르는 유명한 아리아이다.

오페라 〈사랑의 묘약〉

CD 원

작곡가: 도니체티(Donizetti, Gaetano 1797~1848)

도니체티는 이탈리아 태생으로 작곡가가 되고 싶었던 그는 아버지가 교사가 되기를 원하자 도망치듯 군에 입대한다. 휴일 오페라를 작곡하여 큰 반향을 일으켰고 롯시니, 벨리니와 함께 이탈리아 오페라 사상 가장 중요한 위치를 차지하게 되었다. 그가 작곡한 〈사랑의 묘약〉,〈루치아〉 등은 오늘날까지 중요한 오페라의 레퍼토리로 공연되고 있다. 특히 그는 관현악법에서 뛰어났다는 평가를 받고 있다.

해설 및 줄거리

1832년 밀라노에서 초연된 〈사랑의 묘약〉은 그 묘약이 엉터리 약장사의 허풍이었고 실제로는 포도주에 불과했다는 단순한 코미디 같은 이야기다. 마을의 미녀 아디나는 네모리노와 베르코레 중사로부터 사랑을 받고 있는 삼각관계에 있으나 본인 자신은 모르고 있다. 여기에 '둘카마라'라는 엉터리 떠돌이 약장사가 파는 포도주를 사랑의 묘약이라고 사서 마신 네모리노는 신이 나서 춤을 추며 노래 부른다. 많은 유산이 네모리노에게 돌아간다는 소문이 퍼지면서 아가씨들이 네모리노에게 접근해 오고, 네모리노는 사랑의 묘약이 효력이 나타나는 것으로 안다. 네모리노를 사랑하는 아디나가 더욱 슬퍼하는 것을 본 네모리노가 제2막에서 부르는 '남몰래 흘리는 눈물'은 서정적이면서, 슬픈 멜로디로 대중적으로 잘 알려진 아리아이다.

아디나와 네모리노가 결혼하게 되자 엉터리 약장사의 약은 효능이 증명된 듯 다 팔린다.

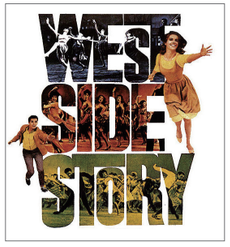
웨스트 사이드 스토리 (West Side Story)

CD 원

작곡가: 레너드 번스타인 (Leonard Bernstein 1918~1990)

레너드 번스타인은 1918년 매사추세츠 주 로렌스에서 출생하였다. 그의 부모는 러시아 출신이며 미국으로 이주한 유대인이다. 어린 시절부터 피아노 연주를 좋아했으며 음악적인 재능을 보였다. 하버드대학교에서 작곡을 전공했고, 1937년 모더니즘 음악의 대가였던 디미트리 미트로폴로스(Dimitri Mitropolous)를 만나 그의 영향을 크게 받았다. 졸업 후에는 F.라이너, S.쿠세비츠키에게서 지휘법을, 톰프슨에게 관현악법을 배웠다. 1943년 뉴욕필하모니의 보조 지휘자가 되었고, 그 해 11월 뉴욕필하모니의 지휘자 브루노 발터(Bruno Walter)가 급환으로 지휘를 못하게 되자 대신 뉴욕필하모니의 지휘를 맡아 CBS 방송을 통해 전국에 중계되었다. 번스타인은 이 한 번의 기회로 유명세를 탔고 이름을 떨치게 되었다. 1944년 피츠버그 교향악단을 지휘하였고, 1957년 〈웨스트사이드 스토리〉를 작곡하였다.

해설 및 줄거리



웨스트 사이드 스토리는 셰익스피어의 「로미오와 줄리엣」을 현대적으로 각색한 재즈와 현대 무용을 담아 뮤지컬의 새로운 방향을 제시한 레너드 번스타인의 대표적 뮤지컬이다. 인종 문제와 조직의 갈등을 초월한 사랑으로 미움과 대립이 없는 세상을 만들자는 간절한 희망을 담고 있다. 그런 의미를 지닌 '투나잇(Tonight)'이 특히 유명하다.

1940년대 푸에르토리코를 보호령으로 한 미국에 자유로 들어오는 푸에르토리코의 빈민들이 뉴욕의 백인 사회에 제2의 할렘을 만들어 말썽의 근원이 된다. 이 때에 백인 지구와 푸에르토리코 사람들의 지구가 인접한 뉴욕의 웨스트 사이드에서 백인의 젊은이와 푸에트로리코의 젊은이들이 텃세 싸움을 한다. 그들은 이탈리아계의 제트단과 푸에르토리코계의 샤크단으로, 서로 앙숙 관계에 있는 불량 그룹이다.

드니와 베르나르드의 동생 마리아, 두 사람은 서로 한눈에 반한다. 마리아는 그날 밤, 드니와 어둠 속에서 사랑의 말을 나누고 'Tonight'에 맞추어 춤을 추며 헤어진다. 어느 날, 리브와 베르나르드가 결투를 벌여 리브는 죽음을 당한다. 그러자 드니는 베르나르드를 죽인다. 오빠를 죽인 사람이 드니라는 것을 안 마리아는 드니를 힐책하지만 두 사람의 사랑은 변하지 않는다. 그러나 샤크단의 치노가 드니의 목숨을 노린다. 이것을 안 마리아가 드니를 찾아 나서고, 그를 발견한 순간 치노의 총탄이 드니의 가슴을 관통한다. 그때야 자신들의 행동을 후회한 제트단과 샤크단은 함께 드니의 시체를 운반해 간다.

레 미제라블

CD 원

작곡가: 클로드 미셸 숀버그(Claude-Michel Schönberg 1944~)

클로드 미셸 숀버그는 프랑스 출신의 음악 프로듀서, 배우, 가수, 작곡가이다. 알랭 부빌과의 공동 작업으로 잘 알려져 있는 〈레 미제라블〉, 〈미스 사이공〉으로 세계적인 작곡가 반열에 오른다.

해설 및 줄거리

프랑스 대혁명 직전 라브리 마을의 날품팔이 노동자 장발장이 누이동생과 조카 일곱을 부양하고 살면서 배고픔 끝에 빵을 훔치다가 체포되어 3년 형의 선고를 받게 된다. 장발장은 남은 가족의 생계를 걱정하여 틈만 있으면 탈옥을 시도한다. 그로 인해 형이 19년으로 늘었는데 13년만에 만기 출옥하여 사회로 나왔을 땐 이미 중년의 사내가 된다. 그때의 장발장은 자신의 행위를 뉘우치면서도 적개심을 품은 사람으로 변해 있었다. 알프스 산록 밑의 소도시 디뉘의 거리에 허름한 옷차림과 피곤에 찌든 몰골로 장발장은 거리를 배회한다. 이미 그가 전과자라는 소문 때문에 아무도 그에게 음식과 잠자리 제공을 하지 않는다. 지나가던 한 부인의 조언대로 성당의 사제관 문을 두드린 결과 노사제 밀리에르 신부로부터 환대를 받는다.

더운 음식과 깨끗한 잠자리에 만족하지 않고 순간적인 충동으로 사제관의 은접시를 훔쳐 달아나다 헌병에게 끌려 신부 앞으로 온다. 그런데 밀리에르 신부는 자기가 준 선물이라 증언해 준다.

작품의 특징

〈레 미제라블〉은 프랑스의 대문호인 빅토르 위고(Victor-Marie Hugo)의 동명 소설을 뮤지컬로 만든 작품으로 1985년 런던에서 초연되었다. 19세기 프랑스 대혁명을 시대 배경으로 자유, 평등, 박애 그리고 코제트에 대한 장발장의 끝없는 사랑과 희생 정신을 관객들에게 보여 주고 있다. 대부분의 뮤지컬이 춤과 노래로 구성된 화려함에 중점을 둔다면, 뮤지컬 〈레 미제라블〉은 위고의 원작을 충실히 반영하여 작품성에 그 무게를 실어 '가장 감동적이고 교훈적인 뮤지컬'로 꼽는다.

공장에서 쫓겨난 판틴이 아름다웠던 날들을 회상하며 부르는 'I Dreamed a Dream'는 세상에 대한 버릴 수 없는 미련을 표현하는 가슴 아픈 곡으로 판틴의 메인 멜로디이기도 하며 나중에 The Confrontation, one they more, Finale 등에서 같은 멜로디가 되풀이 되는 잔잔하고 가슴을 울리는 노래이다.

'레 미제라블(Les Misérables)'은 프랑스 어로 '불쌍한 사람들'이라는 뜻이다.
우리나라에서는 "장발장"으로도 소개되었다.

미스 사이공

CD 원

작곡가: 클로드 미셸 숀버그

해설 및 줄거리

베트남 전쟁 속에서 베트남 여인 킴과 미군 장교 크리스의 아름답지만 슬픈 사랑 이야기를 그린 '미스 사이공'은 1985년 영국의 한 신문 기사에서부터 시작한다. 이 뮤지컬은 베트남 전쟁 속에서 베트남 여인 킴과 미군 장교 크리스의 슬프고도 아름다운 사랑 이야기가 줄거리를 이루고, 아메리칸 드림에 대한 희망과 좌절이 슬픈 감동으로 전해진다. 'Sun and Moon'은 많은 사랑을 받으며, 관객들의 눈물을 자아낸다.

1975년 4월 베트남 전쟁에 참가한 미군 병사 크리스는 사이공의 한 술집에서 킴을 만나 사랑에 빠지고 결혼식을 올린다. 1978년 호찌민 정부가 들어서고 급박하게 미군이 철수하자 크리스는 킴과 함께 미국으로 가려다가 결국 미국행 헬리콥터를 타지 못하고 둘은 헤어지게 된다. 관료가 된 투이는 반역자로 몰린 킴을 찾아와 자신에게 돌아오라고 호소하는데 킴은 크리스의 아들을 밝히고 이를 거절한다. 투이가 크리스의 아들을 죽이려 하자 킴은 투이를 사살하고 방콕으로 도망간다. 이미 미국에서 결혼한 크리스가 부인과 함께 킴을 찾아 방콕으로 간다. 크리스의 부인을 본 킴은 좌절하여 삶의 의욕을 잃고 자살하고 크리스는 아들을 데리고 떠난다.

작곡가: 리카르도 꼬치안테(Richard Cocciante 1946~프랑스)

리카르도 꼬치안테는 가수 겸 작곡가로 프랑스, 이탈리아, 에스파냐, 남미에 걸쳐 대단한 인기와 명성을 누리고 있으며, 뤽 플라몽동과 함께 셀린 디온의 '아직 사랑은 있다(L'Amour Existe Encore)' 를 작곡했으며, 디즈니 애니메이션 "토이 스토리 1편"의 삽입곡인 '네겐 친구가 있잖아 (You've got a friend)'의 작곡가로도 잘 알려져 있다. 1998년 뮤지컬〈노트르담 드 빠리〉를 탄생시켜 세계의 관객을 감동시키고 있다.

노트르담 드 빠리

CD A

원작자: 빅토르 위고(Victor Marie Hugo/180~1885)

19세기 프랑스의 낭만주의를 대표하는 작가이다. '숙고' '세기의 전설'의 시를 남긴 그는 시인으로도 유명했다. 젊은 시절에는 보수주의였다가 점차 진보적인 지식인이 되었다. 소설 "레 미제라블"과 노트르담 성당 벽 한구석에 손으로 새긴 고통스런 영혼이 담긴 단어를 보게 되면서 탄생된 "파리의 노트르담"은 그의 대표작으로 꼽힌다.

극본(작사): 뤽 플라몽동(Luc Plamondon)

캐나다 퀘백 출생으로 창작 뮤지컬에 열정을 쏟던 그는 누구나 다 아는 이야기를 가지고 세계적인 작품을 만들고 싶다는 생각으로 작곡가 리카르도 꼬치안테와 뮤지

컬 '노트르담 드 빠리'의 명작을 탄생시켰다.

해설 및 줄거리

〈노트르담 드 빠리〉는 1998년에 빅토르 위고의 원작 「파리의 노트르담」을 뮤지컬로 탄생시켜 대사 하나 없이 54곡의 아리아로 작품 전체를 이끌어낸다. 이 뮤지컬은 애절한 사랑의 절규를, 매력적인 선율로 감동을 주어 최고의 스펙터클 뮤지컬이라는 평가를 받는다. 이 뮤지컬은 '대성당들의 시대'로 막을 연다. 흉한 꼽추의 외모를 가졌지만 아름다운 내면을 가진 콰지모도, 노트르담 대성당의 주교 프롤로, 에스메랄다의 사랑을 얻는 근위대장 페뷔스, 이들 모두 에스메랄다를 사랑한다. 질투심으로 눈이 먼 페뷔스의 약혼녀 플뢰르 드 리스는 에스메랄다를 죽음에 이르게 하는 원인을 제공하고, 이룰 수 없는 사랑으로 번민하는 성당 주교인 프롤로는 에스메랄다를 죽음에 이르게 하지만 자신도 결국 콰지모도에게 목숨을 잃게 되는 비극적이고도 처절한 최후를 맞는다.

1막: 음유 시인 그랭구와르의 새로운 시대에 대한 서곡으로 이야기는 시작된다. 파리 노트르담 대성당의 주교 프롤로는 어릴 적 버려진 꼽추 콰지모도를 성당의 종지기로 키워 충직한 종으로 삼는다. 성당 앞 광장에 모여 사는 집시들 속에 클로팽과 아름다운 여인 에스메랄다가 산다. 프롤로 주교는 에스메랄다의 춤추는 모습을 본 후 그녀에게 빠져드는 자신의 모습에 당황하고 갈등한다. 프롤로의 명을 받고 콰지모도가 에스메랄다를 납치하려는 순간, 근위대장 페뷔스가 그녀를 구하고, 콰지모도를 체포한다.

2막: 페뷔스가 에스메랄다와 사랑에 빠지자, 욕망과 질투심에 눈 먼 프롤로 주교는 페뷔스를 칼로 찌르고, 에스메랄다에게 누명을 씌워 감옥에 가두며, 자신을 선택하도록 사랑을 강요한다. 주교의 사랑을 거부한 대가로 교수형에 처해지는 에스메랄다를 보며 프롤로에게 배신감을 느낀 콰지모도는 프롤로를 성당 아래로 밀어 죽음을 맞게 한다.

작품의 특징

5년 여에 걸쳐 만든 이 작품은 주옥 같은 곡과 뛰어난 극본으로 완성되었다. 한 마디의 대사도 없이 54곡의 아리아로 작품의 전체를 이끌어내고 있는 이 작품은 '노트르담 드 파리'는 장엄함과 애절한 사랑의 절규를 매력적인 선율로 감동을 준다. 170여 년 전의 고전을 프랑스 특유의 현대적인 기법으로 그려 낸 창조적인 무대와, 강렬하고 아름다운 노래와 춤, 독특한 소품과 색채, 인물의 내면을 표현하는 빛의 세계를 프랑스의 예술적 감각과 조화시켰다. 또한 1998년 9월 프랑스 파리 초연 후 세계 수많은 뮤지컬 관객의 가슴에 감동을 주는 스펙터클 뮤지컬로 명성을 떨치고 있다.

아이다

CD A

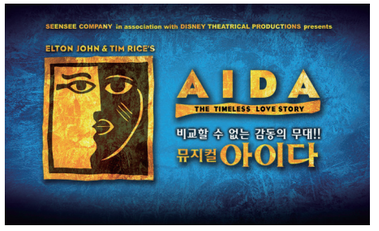
아나키아(Anarkh)

그리스 어로 '숙명'이란 의미이다. 프랑스 낭만주의 문학의 대표작인 "빠리의 노트르담"은 빅토르 위고가 어느 날 노트르담 대성당의 한쪽 벽에 손으로 새긴 'ANAΓKH' 라는 단어를 보고, 영감을 받아 쓴 소설이다.

작곡가: 엘튼 존(Elton John 1947~)

영국의 록 · 팝 싱어송라이터이자 영화 · 뮤지컬 음악 작곡가. 1961년 블루솔로지(Bluesology) 데뷔 이후 49년의 활동 기간, 총 180여 장의 앨범 발매, 2억 5천만 장의 앨범 판매고, 3천 회 이상의 투어 경력 보유. 실로 어마어마함을 넘어 비현실적이기까지 한 이 숫자의 주인공이다. 음악의 노벨상이라 불리는 폴라음악상 수상자이자 영국 엘리자베스 2세 여왕으로부터 기사 작위를 부여 받아 '엘튼 존 경(Sir Elton John)'으로 불리는 아티스트이다.

해설 및 줄거리



운명적이고 신화적인 사랑 이야기가 주제인 베르디의 오페라 〈아이다〉를 환상적인 의상과 무대, 현대적인 춤이 어우러지는 뮤지컬로 탄생시킨 영속적인 사랑 이야기이다. 작품을 여는 곡과 끝내는 곡으로 'Every story is a love story(모든 이야기는 사랑 이야기)'가 연주된다.

〈아이다〉는 루비아의 공주인 아이다가 이집트의 장군 라다메스에 의해 이집트에 포로로 잡혀오면서 시작된다. 이집트의 공주 암네리스는 라다메스와 정혼한 사이인데 매번 전장에서 돌아오면 라다메스가 암네리스에게 시종을 선물하곤 하였다.

그러던 어느 날 전장에서 돌아온 라다메스가 아이다를 암네리스 시종으로 선물했다. 그 후 아이다와 라다메스는 서로 마음이 끌리는 것을 숨기지 못하고 사랑에 빠진다. 결국 라다메스와 아이다는 함께 죽음을 맞이하게 되고, 무대는 세기를 거슬러 다시 만나게 되는 연인들이 비춰지며 막을 내린다.

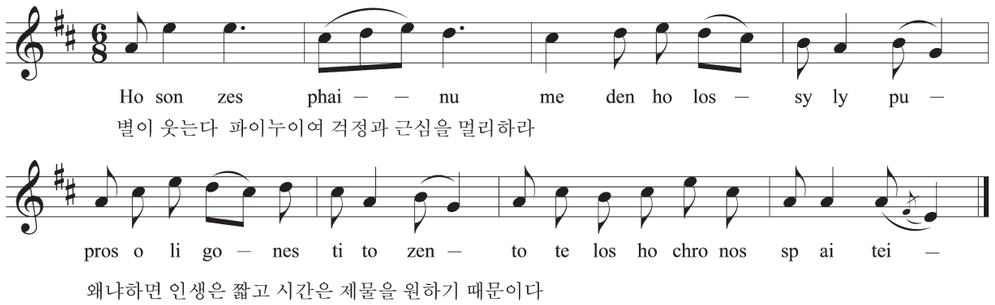
II-4

생활 속의 서양 음악

세이킬로스의 노래
파스카의 희생을 찬미하라
마르첼로의 미사
무반주 첼로 모음곡 제1번 BWV 1007
피아노 협주곡 제5번 Op.73 〈황제〉
환상 교향곡
전람회의 그림
봄의 제전

클래식 음악 여행 1 • 바로크 음악
클래식 음악 여행 2 • 고전 음악
클래식 음악 여행 3 • 낭만 음악
클래식 음악 여행 4 • 국민악파 음악
클래식 음악 여행 5 • 현대 음악

세이킬로스의 노래 CD



지도 목표

• 고대 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

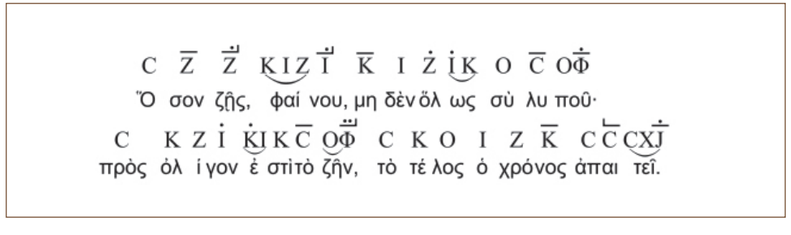
악곡 해설

작품 배경

〈세이킬로스의 노래〉는 악보로 남아 있는 몇 개 되지 않는 그리스 음악 중의 하나로 '세이킬로스(Seikilos)'라는 사람이 자신의 부인을 위해 묘비에 새긴 악보이다. 음높이와 리듬이 함께 기보되어 있고, 기원전 1세기의 것으로 추정되며 완성된 형태로 기록이 남아 있는 음악 중에는 인류 역사상 가장 오래된 것으로 알려져 있다.

세이킬로스의 비문

소아시아(오늘날의 터키)의 토랄레스(Tralles) 마을 근처의 아이딘(Aidin)에서 나온 돌기둥 비석으로 스콜리온(Skolion)의 일종이거나 축배의 노래인 듯한 비문이 새겨져 있다. 이 비석의 서두에는 고대 이오니아 방언으로 '나는 묘비 속 초상이다. 세이킬로스가 나를 죽지 않는 기억의 상징으로 이곳에 세웠다.'라고 쓰여 있으며 그 아래에 다음과 같은 고대 그리스식 기보법으로 표기된 악보와 가사가 있다.



서양 음악사 이야기 고대 음악

고대 음악(~A.D. 500)

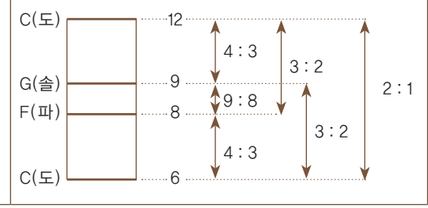
1) 고대 그리스

서양 음악사의 시작은 고대 그리스에서 비롯되었다. 그동안 많은 학자의 노력으로 세이킬로스의 노래와 아폴로에게 바치는 두 개의 델피 찬가와 같은 음악에 관한 기록을 찾아냈으며 이 작은 조각들로부터 음악을 복원했다. 현대인들에게 고대 그리스는 음악학과 음악이론, 악기 론과 음향학의 기원을 제공했으며 음악교육학의 기틀이 조성된 시기로 기록된다. 플라톤, 아리스토텔레스는 윤리적 차원에서 음악의 중요성을 역설하였으며, 문자에 의한 악보가 생겨났고, 중세 교회 선법의 기초가 되는 그리스 선법이 형성되었다.

2) 고대 로마

로마는 그리스를 계승한 국가였지만 건국 초부터 끊임없는 전쟁을 통해 국세를 넓혔다. 따라서 군사적 목적이나 여흥을 위한 음악이 주로 발전했던 것으로 알려지며, 고대 그리스 음악의 철학적 전통은 상당히 위축되었다.

학습 지도안

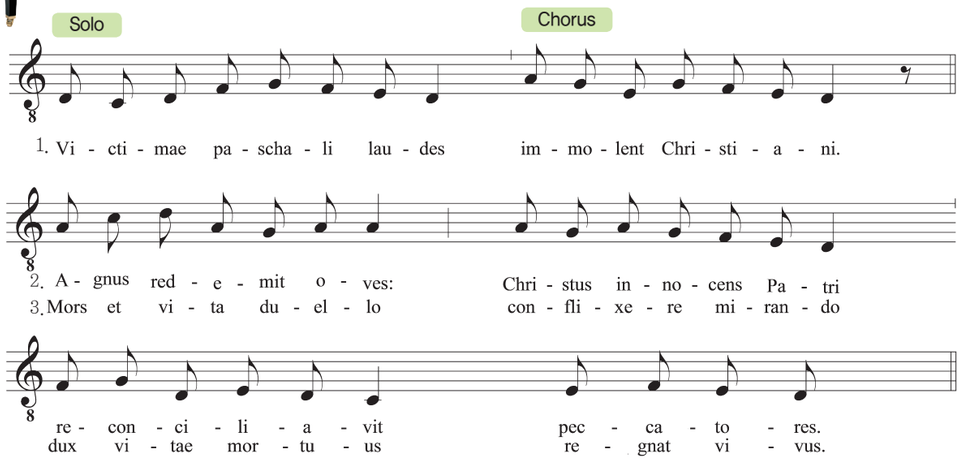
학습 활동		지도상 유의점
악곡 내용 알아보기	· 세이킬로스의 노래를 들어 본다. · 세이킬로스 노래 가사를 통해 내용을 파악한다.	
무반주와 반주를 넣어서 부르기	· 피아노 선율을 듣고 정확한 음정으로 부른다. · 선율이 익숙해지면 첫 음을 듣고 무반주로 부른다.	· 선율이 익숙해지면 반주를 넣어서 먼저 부른 후 무반주로 부른다.
고대 음악과 현대 음악의 차이점 알기	· 모둠별로 고대 음악의 특징과 현대 음악을 듣고 느낀 점을 정리한 후 두 음악의 차이점을 발표한다.	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.
융합 학습	· 바이올린이나 기타 등의 현악기를 이용하여 음정 산출의 원리를 알아본다. 	

학습 정리 · 평가

고대 음악의 특징을 발표하고, 〈세이킬로스의 노래〉를 무반주로 불러 보자.

고대 음악은 단선율의 음악으로 즉흥적이며 기록되지 않고 구전되었다. 원시적 연극, 춤, 낭송조의 억양과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으며 악보를 보고 연주하지 않았고 상황에 따른 즉흥 연주였다. 또한 종교 의식과 음악은 깊은 관계를 가지고 있으며, 대규모의 제례 행사가 있었고 여기에는 큰 규모의 합창과 악기가 동원되었다.

파스카의 희생을 찬미하라 CD



지도 목표

- 중세 음악의 특징을 이해한다.
- 그레고리오 성가의 특징을 파악하여 감상한다.

악곡 해설

작품 배경

〈파스카의 희생을 찬미하라〉는 부활절 낮 미사에 부르는 노래로, 11세기 부르고뉴의 사제 위포(Wipo von Burgand 995~1050)의 작품으로 추정되며 모두 8행으로 구성되어 있다.

부속가

이 곡은 부속가로 부속가는 라틴 어인 'sequentia'는 'sequor', 즉 '다음에 오다'라는 의미의 단어에서 유래된 것으로 부속가가 알렐루야 바로 다음에 나오기 때문에 붙여진 이름이라고 한다. 그러나 부속가가 어떻게 처음에 발생했는지에 대해서는 아직도 논란이 많다. 일반적으로 부속가는 알렐루야의 멜리스마 부분인 유빌루스에 가사를 첨가하면서 발생한 일종의 트로푸스(새로운 가사나 선율 또는 가사와 선율 모두를 원래 성가의 앞에 첨가하거나 중간에 삽입하는 것)였다. 그러나 곧 부속가는 완전히 독립된 형태의 가사와 음악 구조를 지닌 성가로 발전했다. 9세기 중엽부터 만들어진 부속가는 12세기 중엽에 절정을 이루었고 그 이후에도 간헐적으로 부속가가 작곡되었으나 대부분의 부속가는 트리엔트 공의회(1545~1563)에 의해서 전례 의식에서는 부를 수 없도록 금지되었으며 단 4개의 부속가만이 허용되었는데 '파스카의 희생을 찬미하라', '오소서 성령님', '찬양하라 시온이여', '분노의 날'이 그것이다. 이 중에서 '파스카의 희생을 찬미하라'는 개신교 찬송가 '그리스도는 무덤에 계셨으나'의 기초가 되었고 '분노의 날'은 베를리오즈의 '환상 교향곡'과 현대 음악 작곡가에 의해서도 사용될 정도로 많은 인기를 누린 성가이다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
그레고리오 성가의 특징 이야기하기	· 〈파스카의 희생을 찬미하라〉를 감상한 후 느껴지는 그레고리오 성가의 특징을 자유롭게 이야기 한다. 예) 단선율 음악이다. 강약의 구별이 없고 선율선이 부드럽다. 반주 없이 성악만 연주되는 아 카펠라 형태이다.	
노래 부르기	· 라틴어 가사를 읽어 본다. · 〈아뉴스 데이〉 악보를 보고 정확한 음정으로 노래한다.	· 음역이 낮거나 높을 수 있으므로 학생들의 음역을 고려하여 조옮김하여 부르도록 한다.
감상하기	· 제재곡을 감상하며 선율선을 그려 본다.	· 색연필을 미리 준비시킨다.
범패와 그레고리오 성가 비교하기	· 범패와 그레고리오 성가를 두 눈을 감고 감상한다. · 범패와 그레고리오 성가의 특징을 조사한다. · 범패와 그레고리오 성가의 공통점을 발표한다. 예) 의식에 사용되는 음악이며, 단성 음악이다. 원래 남성들에 의해서만 불리어졌다. 발생 연대가 8~9세기 경이다.	

학습 정리 · 평가

1. 중세 음악의 특징을 이야기해 보자.

- 악보가 문자에서 부호로 변모하기 시작했으며, 귀도 다레초는 계명 창법을 고안했다.
- 16세기 경에 바이올린이 만들어졌으며, 피아노의 전신인 클라비코드와 하프시코드 등이 발달하였다.
- 9세기 경에는 기존의 단선율 성가에 대선율을 덧붙여 만든 오르가눔이라는 다성악곡이 등장했다.
- 그리스도교의 독자적인 성가 성립과 함께 시작된 중세 유럽 음악은 로마 전례에 의한 그레고리오 성가가 도입되면서 눈부신 발전을 거듭했다.
- 그레고리오 성가를 중심으로 하는 교회 음악의 세찬 물결 속에서도 세속 음악은 꾸준히 독자적인 틀을 형성해 갔다. 12~13세기 경에 등장한 남프랑스의 트루바

두르와 북프랑스의 트루베르, 남부 독일의 민네징어 등을 중심으로 연애시, 서정시를 노래하는 음유 시인들이 나타났으며, 또 다성 음악이 비약적으로 발전하여 프랑스에서는 샹송이, 이탈리아에서는 마드리갈이 성행하였다.

2. 〈파스카의 희생을 찬미하라〉를 감상하고 나만의 팸플릿을 만들어 보자.

1. 그레고리오 성가(Gregorian chant)

그레고리오 성가는 예배를 목적으로 만들어진 단선율 성가로 6세기 경 그레고리오(Gregorio) 주교의 주도하에 유럽 각지에 퍼져 있던 성가를 체계적으로 집대성한 것이다. 이것이 그의 이름에서 유래한 그레고리오 성가(Gregorian chant)이며, 플레인 송(Plain song), 플레인 찬트(Plain chant) 등으로 불리기도 한다.

〈그레고리오 성가의 특징〉

- 라틴 어로 쓰여 있으며 네우마 기보법으로 기록되어 있다.
- 남성이 부르는 단선율 음악으로 교회 선법에 바탕을 두고 있다.
- 연주 형태는 아 카펠라(a cappella)로 반주 없이 성악만이 연주된다.
- 강약의 구별이 없고 선율선이 부드러우며 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.

2. 범패

범패는 8~9세기 우리나라에 유입된 불교 의식 음악으로, 절에서 재(齋)를 올릴 때 쓰는 음악이다. 한국 불교 음악의 총칭으로 일명 범음(梵音), 인도(印度) 소리, 또는 어산(魚山)이라고도 한다. 가곡, 판소리와 함께 한국 3대 성악곡으로 불린다.

범패의 종류	내용
안채비 소리	재를 올릴 때 유식한 병법(秉法) 또는 법주(法主)가 요령을 흔들며 낭송하는 소리이다. 사설은 한문인 산문으로 되어 있고, 내용은 재주를 축원하는 것으로 되어 있다. 음악적 스타일은 서양 오페라의 레시터티브처럼 촘촘히 읽어 나가는 것이다.
홋소리	대부분의 범패 레퍼터리는 이 '홋소리'로 되어 있다. 홋소리의 음악적 스타일은 주로 3음으로 되어 있는데, 완전4도 위에 단3도를 쌓아올린 것이다. 홋소리의 사설은 주로 한문으로 된 정형시여서 앞의 2구는 뒤의 2구와 음악적으로 같거나 비슷하다.
짓소리	홋소리를 다 배운 범패승이 배우는 것으로, 대개 한문으로 된 산문 또는 범어(梵語)를 그 사설로 가지고 있다. 짧은 연주 시간을 가지고 있는 홋소리에 비해 짓소리는 상당히 긴 시간을 요한다. 원래 72가지나 되던 짓소리가 요즘엔 다 없어지고 겨우 13곡 정도가 불린다.
화청 · 회심곡	포교의 한 방편으로 대중이 잘 알 수 있는 음악에다 불교를 쉽게 이해시키고 신봉케 하는 사설을 얹어 부르는 음악이다. 음악적 스타일은 경기 민요조, 특히 '창부 타령' 같은 민요와 관계가 있다. 범패는 한문이나 범어를 그 사설로 쓰고 있는데 비하여, '화청'이나 '회심곡'은 한문과 우리말의 혼합으로 되어 있다.

- 재의 종류: 상주권공재, 시왕각배재, 생전예수재, 수륙재, 영산재
- 작법의 종류(불교 무용): 나비춤, 바라춤, 법고춤

3. 네우마(Neuma: 기호) 기보법

초기 성가는 구전되다가 9세기 경부터는 그리스 말로 기호라는 의미의 '네우마(Neuma)'라는 부호를 사용하기 시작했다. 초기의 네우마는 음악 필사본의 가사 바로 위에 보표없이 그려졌고, 상대적인 음의 높고 낮음을 암시하는 조그만 표시에 불과했다. 이 기보법은 정확한 음높이를 표시하는 것이 아니었기 때문에 이미 알고 있는 성가를 다시 기억해 내는 데에 도움을 줄 수 있는 정도였다.

악보의 역사

- 문자 악보
  - 고대 그리스에서 시작되어, 그리스 어의 알파벳을 가사 위에 써서 표시하였다.
  - 고대 로마에서는 로마 문자 a b c d e f g의 일곱 글자로 정리되었다.
- 네우마 악보
  - 8세기부터 11세기에 걸쳐서 목소리의 오르내림을 점이나 고리의 기호로 표시한 악보이다.
    - 선이 없는 네우마 악보
    - 한 가닥의 빨간 줄 위에 기호를 표시한 악보
    - 두 가닥의 선을 써서 음의 위치를 결정한 악보
    - 귀도 다레초가 고안한 4선 악보(11세기)
- 5선 보표
  - 12세기에 생겼으나 15세기가 되어서야 사용하기 시작하였다. 네우마의 기호는 12세기 경부터 네모난 음표로 표시하였고, 길이를 나타내는 음표도 만들어졌다. 현재와 같은 악보의 모양이 된 것은 16세기 경부터이다.

4. 교회 선법(Church modes)

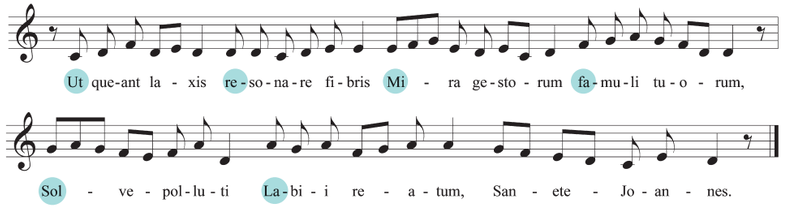
중세의 초기로부터 서서히 발전해 나간 중세의 음계를 형성한 체계적 방법을 교회 선법이라 하며 조성의 개념과는 근본적으로 다르다. 교회 선법은 정격 선법과 변격 선법으로 나눌 수 있다.

선법의 종류	내용
정격 선법	정격 선법은 종지음으로 선법의 성격을 결정하는데 이 종지음은 지금의 으뜸음에 해당하는 것으로 네 개의 정격 선법이 있고 그 종지음에 따라 홀수의 번호를 가지거나 고대 그리스의 선법에서 유래한 이름을 가졌다.

변격 선법	변격 선법은 정격 선법과 동일한 종지음을 가지고 있는데, 정격 선법의 종지음에서 4도 아래의 음부터 5도 위까지의 음역을 가졌고, 정격 선법의 이름 앞에 히포(hypo)라는 접두어를 붙였다.

5. 계명 창법

중세의 음악 이론가인 귀도 다레초(Guido d'Arezzo 991년경~1050년 경)가 성가대원들에게 효과적인 성가 연습을 위해 계명 창법을 제안했다. 귀도는 성 요한 찬미가인 '너의 시종들이 마음껏(Ut queant laxis)'에서 가사 각 구절의 시작이 음계의 6음과 일치한다는 것을 알고 그 음들로 시작하는 가사 음절 우트, 레, 미, 파, 솔, 라의 6음절을 따와서 음이름을 정하였다. 세월의 흐름에 따라 'Ut'가 'Do'로 바뀌고, 'Si'가 첨가되어 현재와 같이 사용되고 있다.



1. 중세 음악(500~1450)

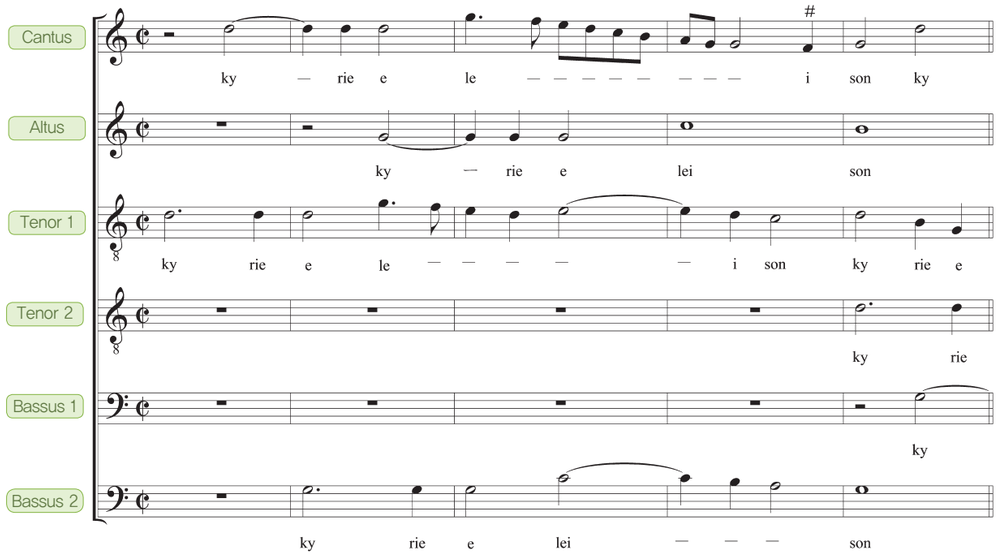
중세는 기독교 사상이 서유럽 전체를 지배하던 시대이다. 교회는 음악의 후원자가 되었으며 교회를 중심으로 음악이 발전하였다. 단선율 성가들은 시간이 지남에 따라 약간의 변형들이 가해지며 단선율 성가가 근원이 되어 최초의 다성 음악 형식인 오르가눔이 탄생하며 체계적인 연주를 위해 4선 악보가 고안되기도 하였다. 이전 시대의 옛 스타일 음악을 아르스 안티콰이, 새로운 스타일의 시대 음악을 아르스 노바라 구분한다. 세속 음악의 관심이 점차 높아지고 교회 음악은 세속 음악의 영향을 받아 세속화되며 발전하던 시대였다.

2. 중세 음악의 특징

기보법	악보가 문자에서 부호로 변모하기 시작했으며, 귀도 다레초는 계명 창법을 고안했다.
다성 음악	9세기 경에는 기존의 단선율 성가에 대선율을 덧붙여 만든 오르가눔이라는 다성 악곡이 등장했다.
그리스도교의 음악	그리스도교의 독자적인 성가 성립과 함께 시작된 중세 유럽 음악은 로마 전례에 의한 그레고리오 성가가 도입되면서 눈부신 발전을 거듭했다.
세속 음악	그레고리오 성가를 중심으로 한 교회 음악의 세찬 물결 속에서도 세속 음악은 꾸준히 독자적인 틀을 형성해 갔다. 12~13세기 경에 등장한 남프랑스의 트루바두르와 북프랑스의 트루베르, 남부 독일의 민네징어 등을 중심으로 연애시, 서정시를 노래하는 음유 시인들이 나타났으며, 또 다성 음악이 비약적으로 발전하여 프랑스에서는 샹송이, 이탈리아에서는 마드리갈이 성행하였다.

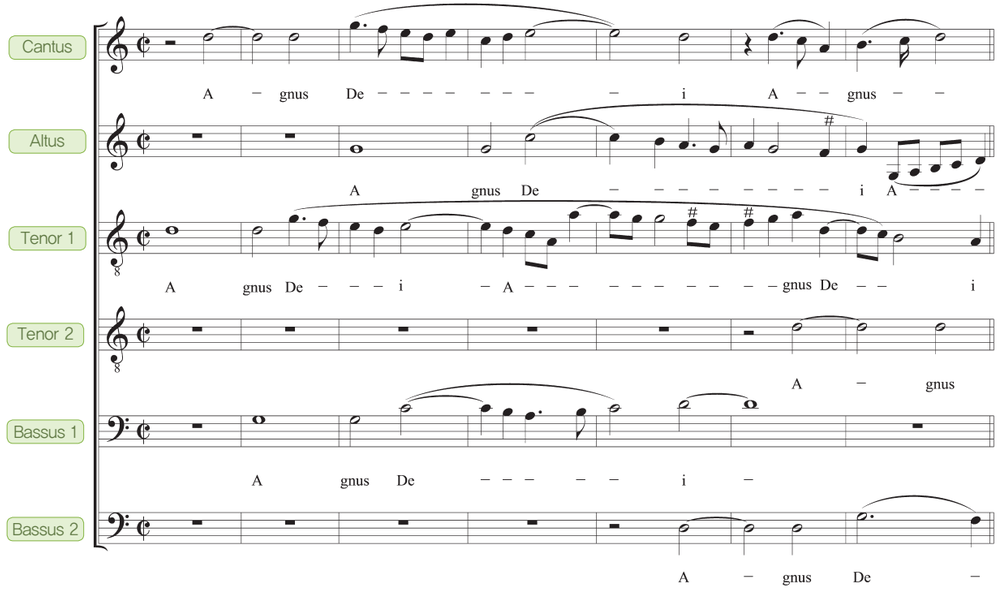
마르첼로의 미사 CD

제1곡 키리에 (Kyrie, 우리를 긍휼히 여기소서)



제2곡 글로리아(Gloria, 영광), **제3곡 크레도**(Credo, 그리스도를 믿습니다), **제4곡 상투스**(Sanctus, 거룩하도다)

제5곡 아뉴스 데이 I (Agnus Dei I, 신의 어린 양)



지도 목표

- 르네상스 음악의 특징을 이해하고 각 성부의 진행에 유의하여 감상한다.
- 대위적 짜임새와 화성적 짜임새에 의한 음향의 차이를 비교하면서 감상한다.

작곡자

팔레스트리나(Palestrina, G. P. 1525?~1594)

1525 경	로마 근교의 팔레스트리나에서 출생한 것으로 추정
1537	로마의 성 마리아 마지오레 성당의 소년합창단원
1544	레스트리나의 성 아가피토 성당의 오르간 주자
1551	로마 성 베드로 성당 줄리아 예배당의 성가대장
1555	로마 교황의 시스티나 교회 성가대원, 성 라테란 성당의 음악 감독
1561~1571	성 마리아 마지오레 성당의 음악 감독, 음악적 명성과 영향력이 생기기 시작함. 모테트와 미사곡 모음집 출판
1571	줄리아 예배당의 음악 감독
1594	2월 2일 로마에서 사망

지오반니 피에르루이지 다 팔레스트리나(Giovanni Pierluigi da Palestrina)는 로마 근교 팔레스트리나라는 마을에서 태어나서 항상 본명보다는 그가 태어난 마을 이름으로 불렸다. 일찍부터 로마에서 교회 음악가로 활약하고 산타마리아 마조레 대성당, 산 피에트로 대성당 외에 몇 군데 교회에서 악장직을 역임하면서 세속 음악보다는 교회 음악의 작곡에 전념했다. 그는 100곡 이상의 미사곡과 400곡 이상의 모테트, 그리고 수많은 세속 마드리갈을 남겼다. 그의 음악은 원숙한 대위법 기법과 명료한 표현이 특징이며, 성악 존중의 태도를 고수함으로써 폴리포니 교회 음악의 이상형을 만들어냈다. 그것은 그 후 교회 음악의 지표가 되었을 뿐만 아니라 대위법 기법의 모범으로 오늘날까지 높이 평가되고 있다.

- 주요 작품: 지금까지 알려진 작품에는 104개의 미사, 400개 이상의 모테트와 많은 봉헌송, 마그니피카트, 찬미가 등이 있으며 140여 개의 세속 또는 종교적인 내용의 마드리갈이 있다.

작품 배경

당시의 대위법에 의해 작곡된 교회 음악들이 너무 복잡하고 혼란스러워 교회의 경건함을 손상시키고, 마음까지 흔들어 놓는다고 생각하여 1562년에 열린 종교 회의에서 대위법 음악을 계속 교회에서 연주하지 못하게 하려 했으나 팔레스트리나의 〈마르첼로의 미사〉를 듣고 대위법 음악을 교회에서 계속 사용할 수 있도록 했다는 일화가 있다. 이 미사곡은 교황에 대한 존경과 감사의 마음에서 이런 제목을 붙였는데, 대위법에 화성법을 잘 조화시킨 최고의 걸작으로 6성부(소프라노, 알토, 제1테너, 제2테너, 제1베이스, 제2베이스)로 되어 있다.

- 제1곡: 키리에(Kyrie, 주여 우리를 긍휼히 여기소서)
- 제2곡: 글로리아(Gloria, 영광)
- 제3곡: 크레도(Credo, 그리스도를 믿습니다)
- 제4곡: 상투스(Sanctus, 거룩하도다)
- 제5곡: 아뉴스데이(Agnus Dei, 신의 어린 양)

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
악곡의 짜임새 알기	· 두 악곡을 2성부로 나누어 불러 본다. · 교과서 196p의 참고자료를 참고하여 두 짜임새의 차이점을 발표한다.	
르네상스 음악의 특징 알기	· 교과서 p.197 르네상스 음악의 특징을 참고로 발표한다.	· 음악의 특징 모두를 다루기보다는 한 단면을 명쾌하게 보여 준다.
대위적 짜임새의 효과 알기	· 〈마르첼로의 미사〉를 짜임새에 유의하여 감상한다. · 대위적 짜임새의 효과에 대해 자유롭게 이야기한다. 예) 차례로 모방시켜 독립성을 유지시켜 준다.	
패러디(parody, 변용) 기법의 악곡 찾기	· 패러디 기법을 이해하고, 이 기법으로 작곡된 현대의 악곡을 찾아 발표한다. **패러디(parody, 변용) 기법** ① 이미 만들어진 곡에서 가락이나 가락을 차용하여 작곡하는 기법. ② 1600년 이전, 가끔은 17세기에도 타인이나 자기 곡의 고정 선율이나 구성을 바탕으로 다시 작곡하는 것을 일컬음. ③ 오늘날에는 원래 가사를 우습게 바꾸거나, 곡을 우습게 변형시키는 것과 같은 풍자적 모방을 뜻함.	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.

학습 정리 · 평가

1. 〈마르첼로의 미사〉를 감상한 후 느낌을 적어 보자.

2. 대위적 짜임새와 화성적 짜임새로 된 작품을 찾아서 적어 보자.

구분	대위적 짜임새			화성적 짜임새		
장르	푸가	코랄 프렐류드	오라토리오	현악4중주	교향곡	발레 음악
제목	사단조 푸가	내 주는 강한 성이요	〈메시아〉 중 제6곡 '깨끗하게 하시리라'	〈황제〉 제2악장 주제	제1번 다단조, 4악장의 제1주제	봄의 제전
작곡자	바흐	루터	헨델	하이든	브람스	스트라빈스키

참고 자료

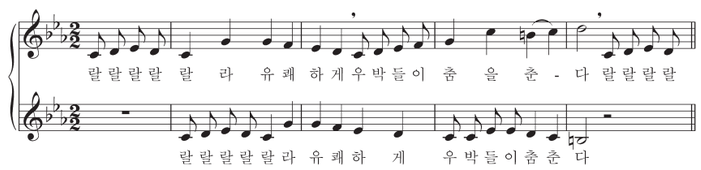
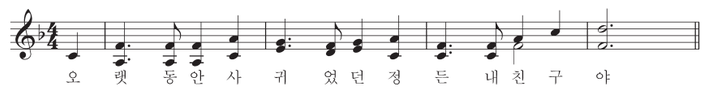
1. 아 카펠라(a cappella)

르네상스 음악은 기악 음악이 점점 중요해지는 시기이기는 하지만 여전히 성악 중심의 음악이라고 해도 과언이 아니다. 그래서 '교회에서', 또는 '합창으로' 노래한다는 라틴어 인 '아 카펠라'를 르네상스 대표적인 연주 방식으로 간주한다. '카펠라(cappella)'는 원래 '소(小) 성당', 또는 '성당 안의 기도실'을 의미하고, '아(a)'는 이탈리아어 의 '알라(alla)'와 같은 의미로 '~으로', '~풍으로'라는 의미이다. 즉 아 카

펠라는 '성당 풍으로'라는 뜻으로 16세기 유럽의 교회와 성당에서 불렸던 악기 반주 없는 합창곡을 말한다.

2. 대위적 짜임새와 화성적 짜임새

음악에 있어서 짜임새란, 씨실과 날실이 얽혀서 옷감을 짜 나가듯이, 음악을 엮어나가는 성부들의 진행 방식을 말한다. 음악은 단선율의 경우를 제외하면, 수평적 결합(멜로디)과 음의 수직적 결합(화음, 화성)이라는 두 가지 측면이 있는데 전자의 기법을 대위적 짜임새, 후자의 기법을 화성적 짜임새라 부른다. 즉 대위적 짜임새가 음악 구성상 각 성부의 수평적인 움직임을 중시하는데 비하여 화성적 짜임새는 수직적인 음의 쌓음을 중시한다. 그러나 대위적 짜임새와 화성적 짜임새는 완전히 분리될 수 없는, 상호 의존적인 관계에 놓여 있다.

대위적 짜임새	여러 성부에서 각각 주제 선율이 등장하면서 성부들이 각자 동등한 지위를 가지며 진행되는 형태로 두 개 이상의 독립된 선율을 동시에 불렀을 때, 그 선율들이 따로따로 들리지 않고 잘 어울리게 들리도록 하는 음악적인 기법이다. 
화성적 짜임새	주제 선율이 한 성부에서만 등장하며 나머지 성부에서는 그 주제 선율을 화성적으로 뒷받침하는 형태로, 화성적 짜임새의 경우 주선율 이외의 성부들은 주선율에 종속되어 독자적인 성격을 갖지 못한다고 할 수 있다. 

서양 음악사 이야기
르네상스 음악

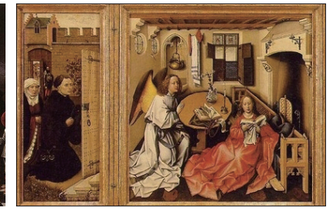
1. 르네상스 음악(1450~1600)

르네상스(Renaissance)는 재생을 의미하는데, 15~16세기의 유럽에서 중세 이래의 신학 중심 학문 체계에 반기를 들고, 고대 그리스와 로마의 문예를 다시 살리려는 움직임이다. 이 사상은 이탈리아를 중심으로 생겨났으며, 인본주의에 기반을 두어 '인간다움'을 존중하는 태도라고 할 수 있다. 코페르니쿠스, 갈릴레이, 뉴턴, 베이컨, 데카르트 등에 의해 발전된 과학적 사고와 방법은 성서에 기초를 둔 중세의 신(神) 중심의 사고와 대치되었다. 한편 이슬람교를 믿은 터키족에 의해 중동 지방을 통하여 이루어지던 정상적인 동방 무역로가 봉쇄됨에 따라 유럽인들에게는 새로운 무역로 개척이 필요하였고, 이는 곧 15~16세기에 걸친 인도 항로와 신대륙 발견으로 요약되는 지리상 대발견 시대를 열어 놓았다. 음악에서의 고대의 재탄생은 모델로 삼을 작품이 존재하지 않았기 때문에 그리스 음악 이론에 대한 재발견과 연관된다. 중세에 만연했던 난해한 수와 비율의 관점에서가 아니라 인간의 감각을 자극하는 예술로서의 음악을 인정하게 되었고, 이에 따라 새로운 소리를 추구하게 된 것이다. 르네상스 중기에 이르면 르네상스의 정신이 음악에 투영되기 시작하는데, 교회 세력의 약화로 인한 사회 변화로 음악적으로도 큰 변화를 맞게 되었다.

2. 르네상스 음악의 특징

- 선법을 사용하지만 많은 임시표의 사용이 허용되어 훨씬 자유롭게 된다.
- 동등한 가치를 지니는 4성부나 그 이상의 성부로 된 풍성한 음악 구조를 갖는다.
- 화음의 진행에 관심을 두어 불협화음을 자연스럽게 취급하기 시작한다.
- 무반주 합창곡이 많고 모방과 음악 요소들을 짜 맞추는 대위법적 음악을 많이 사용했다.
- 기악 음악은 같은 악기들이 군을 형성하여 양적으로 풍성해졌다.

세속 음악의 발달


악보 인쇄술의 발달

기악 음악의 발전

3. 르네상스 시대의 작곡가들

두파이(1397?~1474) 부르고뉴악파 작곡가
미사곡과 모테트(주로 4성부), 그리고 샹송(3성부)을 다수 남겼다. 특히 90여 곡의 샹송을 남겨 종교 음악과 세속 음악에 모두 능한 작곡가라고 평가된다.

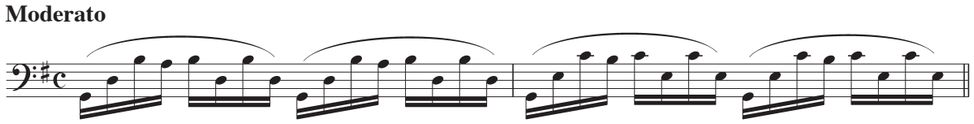
뱅슈와(1400?~1460) 부르고뉴악파 작곡가
뱅슈와는 샹송을 주로 작곡한 작곡가로 알려져 있다. 60여 개의 샹송 중 정형시 양식의 롱도 형태를 주로 보이고 있으며, 두파이의 작품보다 단순한 리듬을 사용하는 대신 부드럽고 친숙한 선율선을 보여 주었다.

조스캥(1450?~1521) 플랑드르악파 작곡가
플랑드르 악파의 거장으로 르네상스 시대를 꽃 피웠으며 모방 대위법 양식을 확립했다. 그의 작품들로는 〈롬 아르메〉를 비롯한 미사곡 20곡과 모테트 90여 곡, 샹송과 그 밖의 세속적인 성악곡 60여 곡이 있다.

라소(1532?~1594) 네덜란드 작곡가
플랑드르 악파의 마지막을 장식한 거장 작곡가. 미사곡 · 모테트 · 세속곡 등 2,000여 곡의 작품을 남겼다. 세속곡에서 각국어를 완전히 구사하여 저마다의 국민성을 적확하게 표현했고, 종교곡도 뛰어났다. 후기 르네상스 폴리포니 음악의 한 정점을 이룩했다.

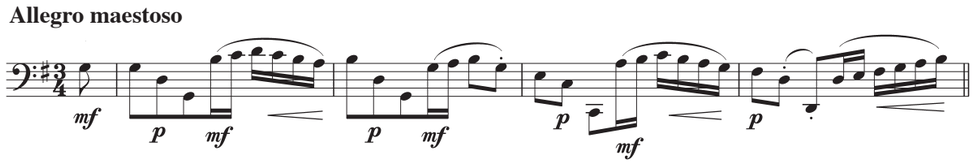
무반주 첼로 모음곡 제1번 BWV 1007 CD

Prelude

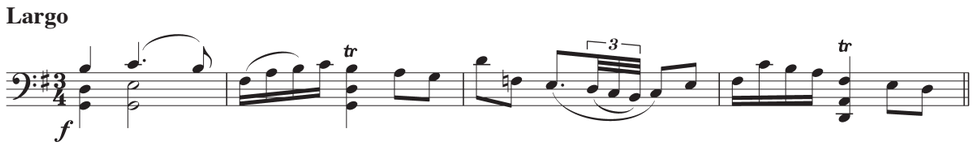


Allamande

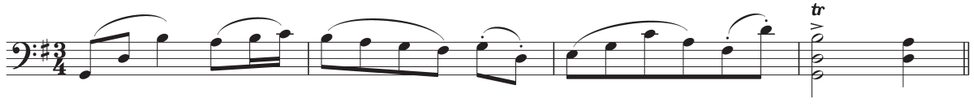
Courante



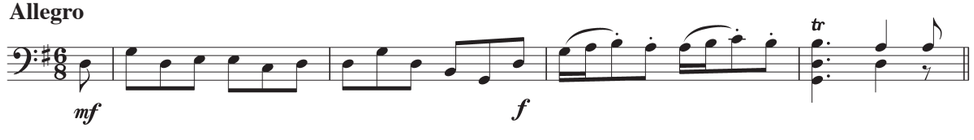
Sarabande



Menuett



Gigue



지도 목표

- 바로크 시대의 음악적 특징을 이해한다.
- 모음곡의 특징을 알고, 아름다운 첼로 음색을 느끼며 감상한다.

작곡자

바흐(Bach, J. S. 1685~1750)

1658	아이제나흐에서 3월 21일 출생
1700	뤼네부르크 성 미카엘 교회의 성가대
1703	아른슈타트에서 오르간주자
1707	뮐하우젠의 성 블라지우스 교회 오르간 주자
1708	바이마르에서 궁정 오르간 주자로 오르간 작품을 많이 작곡
1717	쾨텐 레오폴드공의 음악 감독, 많은 기악 작품들 생산
1723	성 토마스 학교의 성가대장, 매주 도시 교회들을 위해 칸타타를 제공
1594	라이프치히 콜레기움 무지쿰의 지휘자
1750	라이프치히에서 7월 28일 사망

16세기 중반부터 19세기 중반까지 독일에서는 바흐라는 이름의 음악가가 80여명이 존재하였다. 그들의 조상은 파이트 바흐(Veit Bach)로까지 거슬러 올라갈 수 있는데 그는 제과업자이자 류트류 악기의 연주자였다. 7세대 후에 8명의 바흐가 직업적인 음악가로 활동하였고, 그중 가장 위대한 인물이 요한 세바스찬 바흐이다. 바흐는 1685년 아이제나흐의 한 악사의 아들로 태어나서 1750년 죽을 때까지 국제적 명성이나 화려한 조명을 받지 못한 평범한 생애를 보냈다. 그러나 그의 공헌은 지대하여 서양 음악사에서 가장 완벽한 예술 작품을 만든 작곡가의 하나로 존경받고 있다.

- 주요 작품: 〈브란덴부르크 협주곡〉, 〈마태 수난곡〉, 〈푸가의 기술〉, 〈b단조 미사〉 등

작품 배경

바흐의 무반주 첼로 모음곡은 무반주 바이올린 소나타와 파르티타와 함께 독주악기를 위해 작곡된 곡 중 가장 위대한 작품으로 평가받고 있다. 이 곡은 1900년대 전까지는 일반에게 거의 알려져 있지 않았다. 에스파냐 바르셀로나의 한 고서점에서 200년 동안 잠자고 있다가 1889년 13세의 소년 파블로 카잘스가 우연히 악보를 발견한 이후 비로소 세상의 빛을 보게 되었다. 이후 카잘스는 피나는 연구와 연습에 의해 12년 뒤에 첫 공개 연주회를 열 수 있었고, 48세가 되던 해에 레코딩을 남기기로 동의하고 첫 레코딩이 이루어졌다. 카잘스의 역사적인 레코딩은 오늘날까지도 무반주 첼로 모음곡 해석에 기초를 놓은 모범적인 해석으로 존경받고 있다. 이 곡은 첼로라는 악기가 낼 수 있는 모든 버라이어티한 기교와 넓은 감정적 표현 범위, 선율의 얽혀듬과 서로 대화하는 방식에 대한 풍부한 아이디어로 뛰어난 걸작이라고 평가받고 있다. 또한 이 모음곡은 첼로뿐만 아니라 바이올린, 비올라, 비올라 다 감바

와 같은 현악기뿐만 아니라 목관과 금관 악기 등의 다양한 악기로 변환되어 연주되며 그 존재 가치를 증명하고 있다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
반주가 있는 기악곡과 무반주 기악곡의 차이점 알기	· 무반주의 제재곡과 반주가 있는 기악곡(슈베르트 '아르페지오네 소나타 가단조' 등)을 선곡하여 들어 본다. · 두 기악곡의 차이점에 대해 자신의 느낌을 자유롭게 이야기한다.	
감상하기	· 제재곡과 바흐의 〈무반주 바이올린 소나타와 파르티타〉를 비교하여 감상한다. · 두 눈을 감고 감상한 후, 악기에 따른 악곡의 감상 느낌을 자유롭게 이야기한다.	· 전체적 인상, 작곡 기법, 편성, 제목의 차이에 유의한다.
광고에 클래식 음악을 사용하는 이유 알기	· 클래식이 배경 음악으로 사용된 광고를 감상한다. · 클래식 음악이 광고에 주는 효과에 대해 자유롭게 이야기한다. 예) 제품의 품격을 높이고 고급스러운 이미지를 보여 줄 수 있다. 적당한 해설이나 문구를 도입하기에 유리하다.	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.

학습 정리 · 평가

1. 바로크 시대 음악의 특징을 적어 보자.

- 다성 음악이 완성되었다.
- 교회 선법에서 벗어나 장 · 단조의 조성이 확립되었다.
- 기악 음악이 발달하면서 연주 기술이 매우 진보하였다.
- 오페라, 오라토리오, 칸타타, 푸가, 합주 협주곡 등이 작곡되었다.
- 음악의 중심이 교회에서 궁정이나 귀족 사회로 옮겨가게 되었다.

2. 모음곡의 형태로 된 작품을 조사해 보자.

구분	모음곡				
제목	어린이 정경	아틀의 여인	한여름밤의 꿈	백조의 호수	페르 귄트 모음곡
작곡자	슈만	비제	멘델스존	차이콥스키	그리그

서양 음악사 이야기 바로크 음악

1. 바로크 음악(1600~1750)

바로크는 불규칙한 형태의 진주를 의미하는 포르투갈 어의 바로코에서 유래한 말로, 17세기의 고도로 장식된 양식의 건축과 미술 분야에 처음 사용되었다. 음악에는 오페라와 오라토리오가 탄생한 1600년경부터 바흐가 죽은 해인 1750년까지를 바로크 시대라 부른다. 이 시기의 유럽은 중앙 집권적인 절대 군주제가 강화됨에 따라 그 동안 교회를 중심으로 이루어졌던 음악도 점차 그 중심축이 궁정이나 귀족 사회로 이동되었다. 르네상스 음악이 직선적이라면 바로크 음악은 곡선적이다. 웅장하고 감정의 표현이 풍부하며, 대위법이 화성적인 성격을 띠며 발전해 갔다.

2. 바로크 음악의 특징

- 다성 음악이 완성되었다.
- 수난곡, 칸타타 등 대규모의 성악곡이 작곡되었다.
- 교회 선법에서 벗어나 장 · 단조의 조성이 확립되었다.
- 기악 음악이 발달하면서 연주 기술이 매우 진보하였다.
- 음악의 중심이 교회에서 궁정이나 귀족 사회로 옮겨가게 되었다.
- 오페라, 오라토리오, 칸타타, 푸가, 합주 협주곡 등이 작곡되었다.

3. 바로크 시대의 음악가

비발디(1678~1741) 이탈리아 작곡가
베네치아에서 태어나 아버지에게 바이올린을 배운 후에 바이올리니스트 겸 작곡가로 활약하였다. 많은 협주곡을 작곡하여 근대 바이올린 협주곡의 기초를 마련하였고, 바흐와 헨델에게도 많은 영향을 주었다. 협주곡 〈사계〉가 특히 유명하다.

텔레만(1682~1767) 독일 작곡가
라이프치히 대학에서 법률을 공부하였으나, 음악적 재능을 인정받아 음악가가 되었다. 지휘자로서 독일 각지에서 활동한 후, 1721년 함부르크 교회 지휘자로 활약하였는데 그의 인기가 바흐나 헨델을 능가할 정도였다. 오라토리오, 수난곡, 가곡, 그 밖에도 협주곡, 실내 악곡, 관현악곡 등 많은 곡을 작곡하였으며, 오늘날에는 3부로 작곡된 〈식탁 음악〉이 가장 유명하다.

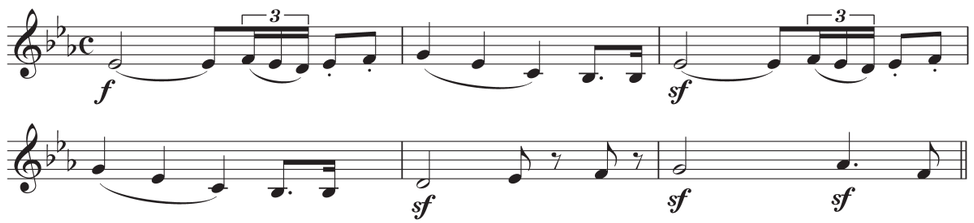
헨델(1685~1759) 독일→영국 작곡가
바흐와 같은 해에 태어난 작곡가로 '음악의 어머니'로 불린다. 바흐가 논리적이고 대위적이며 경건한 작품들을 쓴 데 비해, 헨델은 감정이 풍부한 힘찬 가락과 정리된 화성으로 대중들이 이해하기 쉬운 곡들을 많이 썼다.
주요 작품: 〈메시아〉, 〈수상 음악〉, 〈라르고〉, 〈왕궁의 불꽃놀이〉 등

피아노 협주곡 제5번 Op.73 〈황제〉 CD

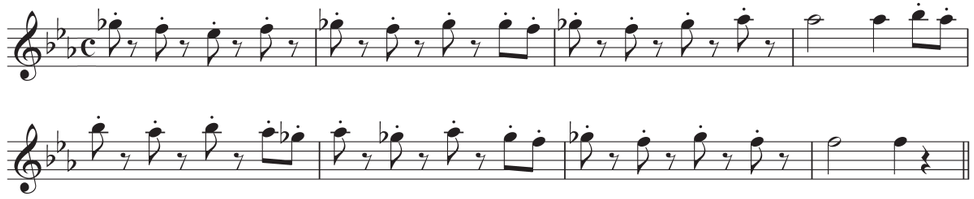
제1악장 | E♭ 장조 | 소나타 형식 | 4분의 4박자 |

〈제1주제〉

Allegro

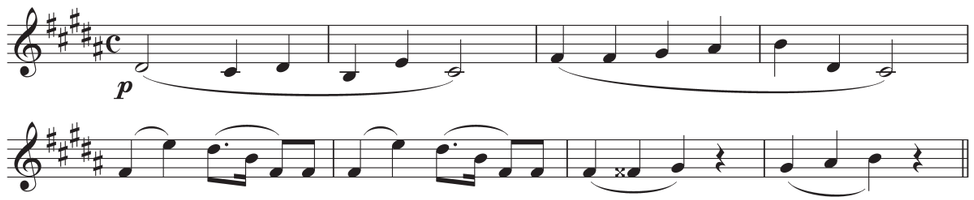


〈제2주제〉



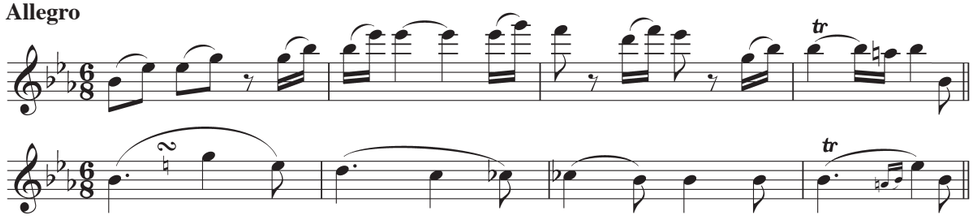
제2악장 | B장조 | 자유로운 변주곡 형식 | 4분의 4박자 |

Adagio un poco mosso



제3악장 | E♭ 장조 | 론도 형식 | 8분의 6박자 |

Allegro



지도 목표

- 협주곡의 특징을 이해하고 합주 부분과 독주 부분의 음색을 구분한다.
- 소나타 형식의 특징을 알고 주제의 대조에 유의해서 감상한다.

작곡자

베토벤(Beethoven, L. V. 1770~1827)

1770	본에서 출생하여 12월 17일 세례 받음.
1792	비엔나에서 하이든에게 배움.
1795	비엔나에서 피아니스트로 작곡가로 대중 앞에 데뷔함.
1800~1802	청각의 악화로 의기소침한 시기
1802	하일리겐슈타트 유서
1803	영웅적 '중기 시기'의 시작: 교향곡 〈영웅〉
1806~1808	풍성한 작품 활동 시기
1813	'마지막 시기'의 시작
1814	비엔나에서 인기의 절정에 오름. 피아니스트로서 마지막 출연
1820~1823	활발해진 작곡 활동: 5개의 후기 피아노 소나타 〈디아벨리 변주곡〉
1825~1826	현악 4중주를 집중적으로 작곡
1827	3월 26일 비엔나에서 사망

독일 빈의 음악가 집안에서 태어나, 어린 시절부터 아버지에게 음악 교육을 받았으며, 남다른 노력과 열정으로 11세 때부터 연주자로 활동하였다. 그는 고전파 최고의 경지에 도달함과 동시에 낭만파 음악의 길을 열어, 19세기 이후의 음악에 큰 영향을 끼쳤다. 그의 초인적인 영감과 열정은 모든 음악에 생명을 불어넣었으며, 특히 25세 때부터 찾아온 귓병은 궁핍해진 생활과 함께 그를 더욱 채찍질하여, 운명을 개척한 위대한 음악을 낳게 만들었다.

- 주요 작품: 교향곡 〈영웅〉, 〈운명〉, 〈전원〉, 〈합창〉, 피아노 소나타 〈비창〉, 〈열정〉, 〈월광〉, 오페라 〈피델리오〉 등

작품 배경

피아노 협주곡 〈황제〉는 프랑스와의 전쟁으로 빈이 어수선하던 1809년에 작곡되었으며, '황제'라는 명칭은 베토벤에 의한 것이 아니라 악곡의 웅장하고 당당한 모습을 황제의 위엄에 결부시킨 것으로 추정되고 있다. 일반적으로 오케스트라로 시작되는 다른 협주곡들과는 달리 제1악장의 첫 부분부터 피아노 독주에 의한 카덴차(cadenza)로 시작하여 피아노의 기교를 과시하고 있으며, 2악장과 3악장 사이를 중단 없이 연결하여 낭만주의 음악을 예견하고 있다. 이 곡의 초연은 1811년 11월 18일 라이프치히의 게반트하우스에서 행해졌으며, 독주자는 당시 라이프치히의 파우리네 교회의 오르가니스트인 시나이더(Johann Friedrich Schneider 1786~1853)로 크게 호평을 받았다. 빈에서는 그 다음해인 1812년 2월 15일에 피아노 교칙본으로 이름을 떨친 체르니(Carl Czerny 1791~1857)가 독주자로서 케른트나르트 극장에서 연주되었는데 이때의 평은 좋지 않았다. 역시 이 곡도 제4번 피아노 협주곡과 같

이 베토벤의 생존 시에는 다시 연주되지 않았으며, 루돌프 대공에게 바쳐진 곡이다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
협주곡에서 합주 부분과 독주 부분의 음색 구분하기	· 합주 부분과 피아노 독주 부분의 음색의 차이에 대해 느끼며 감상한다.	
제1주제와 제2주제 비교하기	· 주제 가락을 악보를 보면서 듣는다. · 제1악장의 제1 · 2주제 가락의 변화에 주목하여 듣는다. · 제1주제를 따라 부르게 하고 제2주제와 비교해 본다.	· 총보를 제시하고 주제 부분을 표시해 준다.
음악의 생활화	· 음악가를 소재로 한 영화를 조사하여 그 내용을 발표한다. 예) 아마데우스, 샤인, 송 오브 노르웨이 등	
감상하기	· 피아노와 관련된 영화를 조사하여 감상한 후 그 내용을 발표한다.	· 시간이 부족하면 생략하거나 추가 과제로 제시할 수 있다.
모둠별로 베토벤에 대해 조사하여 발표하기	작곡가 / 중점 사항 / 연구해야 할 사항 생존 시기 / 역사적 상황 / · 18세기 말 유럽 사회, 프랑스 혁명, 시민 계급의 대두 · 예술가의 사회적 지위 변화 성장 과정 / 가정 환경/음악 공부 / · 불우한 가정 환경 · 아버지의 과도한 음악적인 기대 · 음악에 쏟은 열정 · 좋은 교사와의 만남 삶의 구성 / 능동적 · 도전적인 삶 / · 장애를 딛고 일어서는 의지 · 하일리겐슈타트의 유서 유명한 작품 / 작품의 특징 / · 형식과 제약에 속박되지 않고 자신이 원하는 최상의 음악을 위한 창작 기법 사용 · 양식적 시기의 3분류 기여도 / 음악 발전에의 기여 / · 시대를 초월한 음악 정신 · 전통과 새로움의 노화	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.

학습 정리 · 평가

1. 협주곡의 연주 형태에 대해 발표해 보자.

협주곡은 화려한 연주 기교를 구사하는 독주 악기(또는 독주 악기군)와 관현악이 주제를 번갈아 연주하는 형태로 보통 3악장으로 구성되어 있으며, 독주자의 기교를 유감없이 발휘할 수 있는 카덴차가 있다. 카덴차는 원래 즉흥적인 부분이었으나 베토벤 이후부터는 카덴차를 즉흥 연주에 맡기기보다는 처음부터 작곡하는 것이 관례가 되었다.

2. 소나타 형식의 특징에 대해 정리하고, 두 주제의 느낌을 비교해 보자.

두 개의 주제가 각기 다른 조성으로 제시되는 제시부, 제시된 두 개의 주제를 변화 · 발전시키는 전개부(발전부), 주제를 다시 반복하는 재현부로 이루어지는 3부분 형식이다. 제1주제는 보통 씩씩하고 남성적, 웅장하며 제2주제는 부드럽고 서정적이다.

서양 음악사 이야기 고전 음악

1. 고전 음악(1750~1810)

가장 높은 계급의 시민을 뜻하는 라틴 어의 클라시쿠스(classicus)에서 유래된 고전(classic)이라는 말은 최상급이나 영속적인 가치가 있는 것을 지칭할 때 사용한다. 음악에 있어서 대중음악과의 구별을 위해 넓은 의미로 사용하기도 하지만 보통 하이든, 모차르트, 베토벤이 활동했던 시대의 음악을 가리킨다. 이 시기에는 성격이 다른 두 개의 주제가 전개되는 소나타 형식이 생겨났고, 소나타와 실내악, 교향곡, 협주곡 등이 탄생되었다. 또 계몽주의와 합리주의의 영향으로 화성적인 음악과 형식미가 중시되었고, 절대 음악이 작곡되었다.

2. 고전파 음악의 특징

- 일반 대중들을 위한 음악 활동과 연주회장이 생겨났다.
- 주선율과 이를 화성적으로 뒷받침하는 화성 음악이 주를 이루었다.
- 조화와 균형을 갖춘 작품들이 일정한 형식적인 틀 안에서 작곡되었다.
- 소나타 형식이 완성되어 독주 소나타, 교향곡, 협주곡 등이 작곡되었다.

3. 고전파 시대의 작곡가

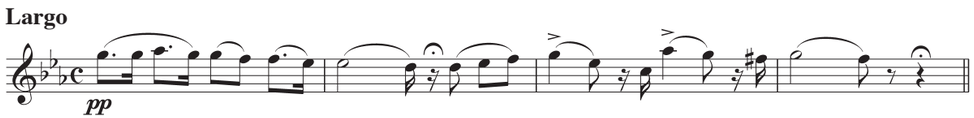
글루크(1714~1787) 독일 작곡가
바이에른 출생의 독일 가극 작곡가로 12세 때 제수이트의 합창 단원이 되고 여러 악기를 배웠다. 1732년부터 프라하에서, 1736년 이후 빈과 밀라노에서 수학한 후 1741년 밀라노에서 가극 〈Artaserse〉를 발표하여 인정받게 된다. 1754~1764 빈 궁정 가극장의 악장이 된 후 〈오르페우스와 에우리디체〉, 〈알체스터〉 등을 발표했고, 1773년 파리를 다시 방문하여 〈아울리데의 이프히게니〉, 〈타우리데의 이프히게니〉 등을 발표했다. 프랑스 왕비였던 마리 앙투아네트의 음악 교사로서도 유명한 글루크는 오페라 부문에서 로코코와 고전주의 시대 음악의 아버지로 평가받고 있다.

하이든(1732~1809) 오스트리아 작곡가
오스트리아 로라우의 목수 집안에서 태어나 교회 성가대원과 실내 악단의 악장을 지내면서 아름다운 곡을 통하여 고전 형식을 완성했다. 특히 관현악법과 소나타 형식의 기초를 확립하였다.
- 주요 작품: 교향곡 〈놀람〉, 〈고별〉, 〈시계〉, 현악사중주곡 〈종달새〉, 〈황제〉, 오라토라오 〈천지 창조〉 등

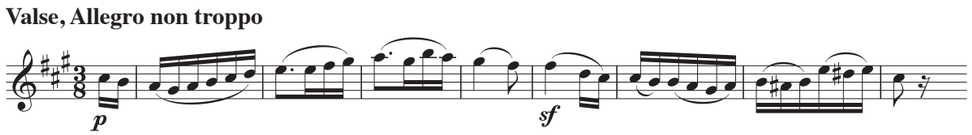
모차르트(1756~1791) 오스트리아 작곡가
잘츠부르크에서 태어나 36년의 짧은 생을 빈에서 마쳤으나 모차르트는 음악의 신동이며, 천재 작곡가였다. 그의 K.1의 피아노곡은 6살 때의 작품이며, 제1교향곡 K.16은 8살 때 여행 중에 작곡한 곡이다. 이탈리아, 파리, 런던, 벨기에, 네덜란드, 베를린 등 전 유럽을 돌아다니는 여행을 하면서 자랐다. 최후 10년간은 빈에 정착하여 하이든, 베토벤과 함께 고전주의 음악을 완성시켰다.
- 주요 작품: 오페라 〈피가로의 결혼〉, 〈마술 피리〉, 〈돈 조반니〉, 교향곡 〈주피터〉, 미사곡 〈대관식 미사〉, 〈레퀴엠〉 등

환상 교향곡 CD

제1악장 | 꿈과 열정 | c단조 | 소나타 형식 | 4분의 4박자 |

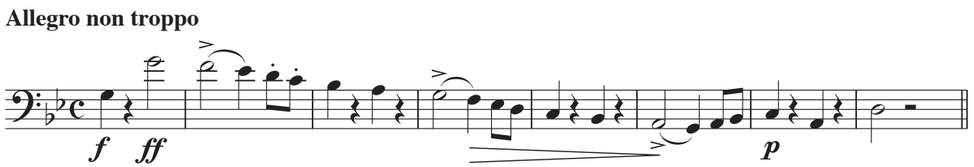


제2악장 | 무도회 | A장조 | 왈츠 | 8분의 3박자 |

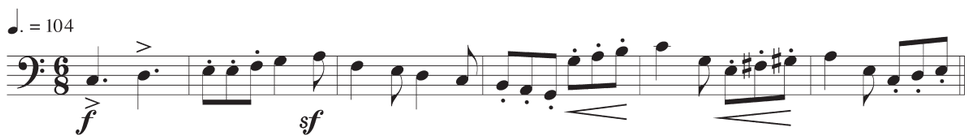


제3악장 | 들판의 정경 | F장조 | 8분의 6박자 |

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



제5악장 | 마녀들의 밤의 향연과 꿈 | C장조 | 8분의 6박자 |



지도 목표

- 낭만파 음악의 특징을 이해한다.
- 표제 음악과 고정상념 기법을 이해하여 환상 교향곡을 감상한다.

작곡자

베를리오즈(Berlioz, L. H. 1803~1869)

1803	12월 11일에 이세르의 라 코테–생–앙드레에서 출생
1821~1824	파리에서 의과대학. 작곡가 쟝 르쉬르에게 작곡을 배움.
1826	파리 음악원에 입학. 첫 번째 주목할 만한 작품들 발표
1827	파리에서 연극 햄릿을 본 후 셰익스피어와 오필리아 역의 해리엣 스미스슨을 향한 열정에 불타기 시작함.
1831	로마 음악원의 대상을 받은 후 로마로 감.
1833	해리엣 스미스슨과 결혼
1834~1840	〈진혼곡〉, 〈로미오와 줄리엣〉 등의 주요곡을 쓴 시기, 음악평론가로 활동
1842	지휘자로서 첫 번째 유럽 여행
1844	해리엣 스미스슨과 결별
1852	바이마르에서 리스트와 함께 '베르리오즈 주간'의 음악회를 개최
1869	3월 8일 파리에서 사망

프랑스의 작곡가로 의학 공부를 하였으나 글루크의 오페라에 매료되어 작곡가의 길을 걷게 된다. 프랑스의 유일한 교향곡 작곡가였고 '표제 음악'이라는 새로운 극적인 관현악곡 스타일을 창시했다. 프랑스 특유의 섬세한 감정과 관현악법에 의하여 감미로운 음색을 즐겨 사용하였으며, 대규모 기악곡과 자유분방한 표현이 특징적이다. '근대 오케스트레이션의 아버지'라 불릴 만큼 각각의 악기가 지닌 음색과 효과를 잘 이해한 그는 그때까지의 한계를 뛰어넘어 색채적인 표현의 가능성을 보여 주었다.

• 주요 작품: 서곡 〈이탈리아의 헤럴드〉, 〈레퀴엠〉, 〈테 데움〉, 〈로마의 사육제〉 등

작품 배경

'어느 예술가의 생애'라는 부제를 달고 5악장의 형식을 취하고 있는 이 작품은 1830년 2월부터 4월에 걸쳐 약 2개월 반이라는 짧은 기간에 완성했지만 작곡의 동기는 1827년으로 거슬러 올라간다. 1827년 베를리오즈는 파리의 오데옹 극장에서 영국의 극단이 공연한 '햄릿'과 '로미오와 줄리엣'을 보고, 거기서 만난 배우 스미스슨을 열렬히 사랑하게 되었다. 하지만 이 사랑을 받아주지 않는 스미스슨에 대한 격정과 혼란은 그의 창작 의욕에 불을 붙여서 불멸의 대걸작을 낳게 하였다. 5개의 악장에는 각각 '꿈과 정열', '무도회', '들의 풍경', '단두대로의 행진', '마녀들의 밤의 향연과 꿈'이라는 5개의 표제가 붙어 있다. 실연한 젊은 예술가가 절망에 빠져 극약을 먹고 무서운 환상을 본다는 예제도 붙어 있다. 이 작품에서 주목되는 것은 고정상념의 사용이다. 이것을 자신이 열렬히 사랑했던 연인을 일정한 선율로 나타내고 모든 악장마다 등장시키는데 각 악장마다 그 정경에 어울리게끔 주로 리듬과 악기만을 변화시켜 사용하는 방법이다. 보통의 교향곡은 제1악장에 나타난 주제는 그 악장에서 끝나고 다른 악장에서는 나타나지 않지만 이 고정상념은 마치 장편 소설의 주인공

처럼 모든 악장에 등장한다. 이것이 후에 바그너에게 라이트모티브를, 리스트를 거쳐 프랑크에게 순환 형식을 사용하게 하는 발단이 되었다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
고정상념 선율 파악하기	· 고정상념 선율을 리코더로 연주하여 그 선율을 파악한다.	
표제 음악 파악하기	· 표제 음악과 절대 음악의 차이점을 발표한다. · 주변에서 자신이 음악적으로 표현하고 싶은 소재를 찾아 어떻게 효과적으로 표현할지 자유롭게 이야기한다.	· 교과서 p.208 참고 자료를 참고
제재곡을 감상하고 느낀 점 표현하기	· 제재곡을 감상하면서 느낀 감정을 글이나 그림으로 자유롭게 표현한다.	
고정상념 선율 만들기	· 자신이 묘사하고 싶은 인물을 설정하여 그 사람의 특징적인 외모, 성격을 연상시킬 수 있는 선율을 만들어 본다.	
융합 학습	음악 속의 과학 '맥놀이 현상' 알기 · 모둠별로 음악에서 사용되는 맥놀이 현상을 조사하여 발표한다. 예) 수 분 간격으로 진동수가 100Hz와 120Hz인 두 소리를 듣는다면 이들을 구별하기 어렵다. 그러나 만일 소리들이 동시에 귀에 도달하면 두 진동수의 평균인 110Hz의 소리를 듣게 된다. 또한 이 소리의 세기가 뚜렷하게 변화함을 듣는다. 그것은 느리게 비틀거리듯이 증가하거나 감소하면서 이 두 진동수의 차이인 20Hz로 맥놀이 음을 형성한다. 결이 비슷한 두 머리빗을 맞대어 보면 일종의 맥놀이 현상이 생긴다. 음악가들은 이런 맥놀이 현상을 악기를 조율하는 데 이용한다. 어느 악기가 기본진동수와 함께 소리를 내며 맥놀이가 사라질 때까지 조율시키면 악기는 진동수와 동조된다. 음악의 도시 비엔나에서는 많은 프로 및 아마추어 음악가들을 위하여 A음(라음, 440Hz)이 전화로 서비스된다.	

학습 정리 · 평가

1. 낭만파 시대의 표제 음악을 찾아서 적어 보자.

장르	작곡자	작품 이름
교향곡	베를리오즈	〈이태리의 헤롤드〉
	리스트	〈파우스트 교향곡〉
교향시	리스트	〈전주곡〉
	생상	〈죽음의 무도〉

2. 〈환상 교향곡〉을 감상한 후 작품에서 고정상념이 어떤 역할을 하는지 토의해 보자.

베를리오즈의 고정상념은 그의 연인을 나타내며, 이 선율은 서주 후에 처음으로 등장하여 5개의 모든 악장에서 다양한 모양으로 재출연하여 내용적으로나 음악적으로 이 교향곡을 응축력 있게 만든다.

서양 음악사 이야기 낭만파 음악

1. 낭만파 음악(19세기)

낭만주의라는 용어는 중세 로망스(영웅이나 영웅적인 사건을 다룬 이야기나 시)에서 유래한 것으로 18세기 고전주의가 객관적이며 형식적인 면을 강조했던 것과는 달리 19세기의 낭만주의는 고전주의 음악에 낭만적인 요소가 융화되면서 감정과 개성을 중시하고 자유 · 정열 · 이상을 향한 동경 등에 근간을 두고 있다.

2. 낭만파 음악의 특징

- 인간의 개성과 감정을 중시하였으며, 표제 음악이 발달하였다.
- 고전적 형식에서 벗어나 자유로운 형식의 악곡이 많이 작곡되었다.
- 다양한 장르의 음악이 만들어졌고, 대중적인 인기를 얻는 연주자와 작곡가가 나타났다.
- 극적, 시적 표현을 위해 관현악의 쓰임새가 화려해졌으며, 색채적인 표현과 연주 기교가 발달하였다.

3. 낭만파 시대의 작곡가

슈베르트(1797~1828) 오스트리아 작곡가
빈 태생의 작곡가로 시와 가락과 반주가 하나로 융합된 예술성이 뛰어난 가곡(Lied)들을 많이 작곡하였다. 낭만파 음악의 선구자이자 '가곡의 왕'으로 불린다.
• 주요 작품 3대 연가곡집 〈겨울 나그네〉, 〈아름다운 물방앗간의 아가씨〉, 〈백조의 노래〉와 〈송어〉 등 600여 곡의 가곡과 〈미완성 교향곡〉 등

멘델스존(1809~1847) 독일 작곡가
함부르크의 부유한 가정에서 태어나 유명한 음악가들의 가르침을 받았다. 10세 때부터 작곡을 시작하여 18세 때 〈한여름 밤의 꿈〉을 작곡하였으며, 바흐, 베토벤, 모차르트 등의 숨겨진 명곡들을 발굴하여 세상의 빛을 보게 했다.
• 주요 작품: 교향곡 〈이탈리아〉, 서곡 〈핑갈의 동굴〉, 피아노곡집 〈무언가〉 등

쇼팽(1810~1849) 폴란드 작곡가
작곡가 겸 피아니스트로 화려한 피아노곡을 많이 작곡했다. 즉흥곡, 녹턴, 스케르초, 왈츠 등 피아노 음악의 전 분야에 걸쳐 최고의 경지를 보여 주었으며, 특히 폴란드의 민속 춤곡인 마주르카와 폴로네즈를 예술 작품으로 승화시켰다.

슈만(1810~1856) 독일 작곡가
잡지 '음악 신보'를 발행하여 작곡과 함께 평론 활동을 하였으며 쇼팽과 브람스를 소개하기도 하였다. 낭만주의와 슈베르트의 영향을 받았고 피아노 독주곡과 가곡 작곡에 뛰어났으며, 〈피아노 협주곡〉, 〈사육제〉 등의 작품을 남겼다.

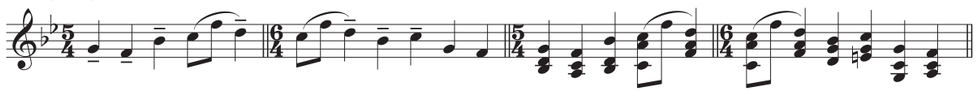
리스트(181~1886) 헝가리 작곡가
피아노 연주가 겸 작곡가로 피아노 연주 상의 명기 연주의 완성과 표제 음악의 확립이라는 음악사적 중요한 공적을 남겼다. 작품은 편곡까지 포함하여 방대한 수에 이르며, 장르도 다양한데 그 중심은 피아노곡과 교향시다.
• 주요 작품: 〈헝가리 광시곡〉, 〈순례의 해〉 등

브람스(1833–1897) 독일 작곡가
독일 함부르크 태생의 작곡가로 어릴 때부터 바흐와 베토벤에 경도되어 절대 음악을 비롯한 고전 양식을 고집했다. 고전 형식의 틀에 낭만적인 정서를 가득 담아 신고전주의로 분류된다.
• 주요 작품: 〈독일 레퀴엠〉, 〈대학 축전 서곡〉, 〈헝가리 무곡〉, 바이올린 협주곡 라장조 등

전람회의 그림 CD

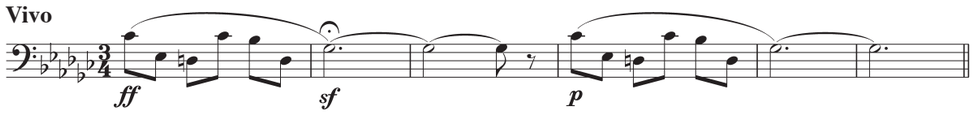
프롬나드(Promnade)

Allegro giusto



제1곡 난쟁이(Gnomus)

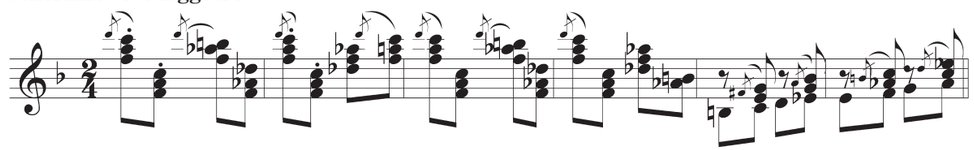
Vivo



제2곡 옛 성(Vecchio Castello) | **제3곡 궁정의 화원**(Tuileries) | **제4곡 우차(Bydlo)**

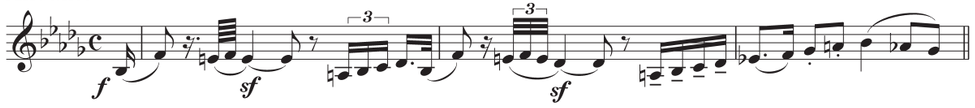
제5곡 병아리의 춤(Ballet des poussins dan leurs coques)

Scherzino vivo leggeero



제6곡 사무엘 골덴베르크와 슈뮈일레(Samuel Goldenberg und Schmuyle)

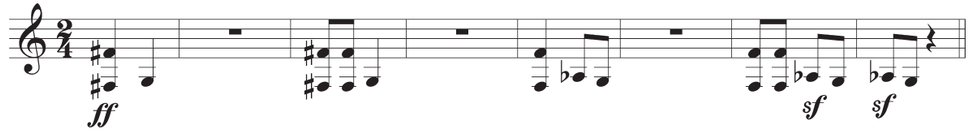
Andante



제7곡 리모주의 시장(Limoges le marche) | **제8곡 카타콤**(Catacombae)

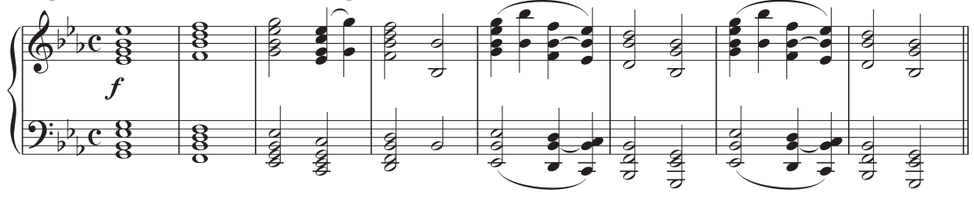
제9곡 바바야가의 오두막(La cabane sur des pattes de poule)

Allegro con brio, feroce



제10곡 키예프의 대문(La grande porte de Kiev)

Allegro alla breve, maestoso, con grandezza



지도 목표

- 국민악파 음악의 역사적 배경과 특징을 파악하며 감상한다.
- 그림의 표제와 음향 구성과의 연관성을 파악하며 감상한다.

작곡자

무소륵스키(Mussorgsky, M. P. 1839~1881)

러시아 프로스크 지방에서 태어난 무소륵스키는 어린 시절 피아노 공부를 하였으나 사관학교를 졸업하고 군대 생활을 하였으며 군에 있으면서도 발라키레프에게 작곡을 배웠다. 러시아 5인조 중에서도 가장 중요하고 또 독창성이 강한 작곡가로 작곡가로서의 지식은 빈약하지만 타고난 음악적 재능으로 현대 음악가들에게 많은 영향을 주었다.

- 주요 작품: 교향시 〈민둥산의 하룻밤〉, 오페라 〈보리스 고두노프〉 등.

작품 배경과 악곡 해설

'전람회의 그림'은 무소륵스키가 화가이자 건축가인 친구 하트르만(Hartman)이 죽은 후에 열린 그의 유작 전시회를 보고, 죽은 친구를 그리워하는 마음과 그의 작품에서 느낀 인상과 감정을 피아노 모음곡으로 스케치한 작품이다. 이 작품은 모두 10편의 그림을 표현한 10곡으로 이루어지는데, 여기에 각 작품들 사이에서 이동하는 관람자의 모습을 연상하게 하는 '프롬나드'가 곡 사이에 등장한다. 이 곡의 원작은 피아노곡으로 되어 있지만, 후에 '라벨'이 관현악곡으로 편곡하여 더욱 널리 알려지게 되었다.

〈제1곡〉 난쟁이
그노무스는 땅속의 보물을 지키는 신. 하르트만의 원화는 분실되어 볼 수가 없지만, 일설에 의하면 크리스마스 트리에 장식된 호두까기 인형을 그렸다고 한다. 안짱다리로 뒤뚱거리며 뛰어다니는 모습과 음울한 기분이 교묘하게 묘사되어 있다.

〈제2곡〉 옛 성
원화는 하르트만이 1864년부터 1867년에 걸쳐 이탈리아, 스위스, 프랑스 등지에 여행했을 때 그린 수채화이며, 넝쿨로 뒤덮인 중세 이탈리아 옛 성과 그 밑에서 악기를 든 음유 시인이 노래하는 그림이다. 낭만적인 정감이 넘치며, 라벨의 편곡은 그 서정적인 선율을 파곳과 알토 색소폰으로 유려하게 연주한다.

〈제3곡〉 궁정의 화원
하르트만이 유럽 여행 때 그린 그림으로 궁정의 화원은 파리의 루브르 궁전에 인접하여 만든 유명한 정원이며, 어린이나 그들을 데리고 온 어른들의 놀이터다. 음악은 정원에서 놀다 지친 아이들의 싸움을 생생하게 묘사하고 있다.

〈제4곡〉 우차
폴란드 농민의 큰 수레바퀴가 달린 마차가 곡식과 야채를 가득 싣고 눈 녹은 진창길을 느릿느릿 나아가는 모습을 묘사하고 있다. 하르트만은 1868년 폴란드의 비슬라 강 상류의 산드미에 시에서 약 1개월 동안 산 적이 있었는데 그때 그린 그림으로 추정된다.

• 노르웨이, 핀란드, 체코슬로바키아, 러시아, 헝가리 등지에서 민족주의 운동이 활발히 일어났다.

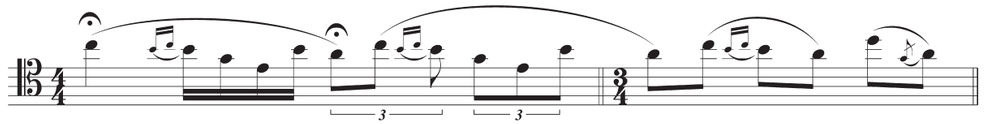
3. 국민악파 작곡가들

러시아 5인조	**보로딘(1833~1887)** 페테부르크 태생의 작곡가이자 화학자. 발라키레프에게 작곡을 배우고 글린카의 민족주의 음악을 계승하여, 러시아 국민 음악 건설에 힘썼다. • 주요 작품: 오페라 〈이고르 공〉, 교향시 〈중앙아시아의 초원에서〉 등
	퀴(1835~1918) 작곡가이자 축성학의 권위자. 발라키레프와 알게 되어 5인조에 가담하였다. • 주요 작품: 서정적인 소품 〈해적〉 등
	발라키레프(1837~1910) 러시아 5인조의 지도자로서 글린카의 뒤를 이어 국민 음악을 발전시켰다. • 주요 작품: 교향시 〈러시아〉, 〈타마라〉, 피아노곡 〈이슬라메이〉 등
	무소륵스키(1839~1881) 사관학교를 졸업하고 군에 있으면서 발라키레프에게 작곡을 배웠다. 그의 음악은 드뷔시의 인상주의에 큰 영향을 끼쳤다. • 주요 작품: 오페라 〈보리스 고두노프〉, 교향시 〈민둥산의 하룻밤〉 등
	림스키코르사코프(1844~1908) 러시아 국민악파의 거장이자 관현악법의 대가로 해군 군악대 지휘자로 있으면서 수많은 곡을 작곡하였다. • 주요 작품: 오페라 〈사드코〉, 〈금계〉, 교향적 모음곡 〈셰에라자드〉 등
	스메타나(1824~1884) 체코 작곡가 보헤미아 국민 음악의 창시자로 오스트리아 지배 아래 있던 체코의 새로운 국민 음악 창조를 위해 애국적인 작품을 많이 작곡했다. • 주요 작품: 교향시 〈나의 조국〉, 오페라 〈팔려 간 신부〉 등
	그리그(1843~1907) 노르웨이 작곡가 15세 때 라이프치히 음악원에 유학하여 독일 낭만파 음악을 익히고 여기에 노르웨이의 민속 음악을 가미하여 국민주의 음악의 기초를 확립하였다. • 주요 작품: 모음곡 〈페르 귄트〉, 피아노 협주곡 가단조, 〈노르웨이 무곡〉 등
	시벨리우스(1865–1975) 핀란드 작곡가 조극 핀란드의 신화와 역사, 자연, 민족성에 바탕을 둔 음악을 작곡하여 국민주의 음악의 거장이 되었다. • 주요 작품: 교향시 〈핀란디아〉, 〈타피올라〉, 〈투오넬라의 백조〉 등

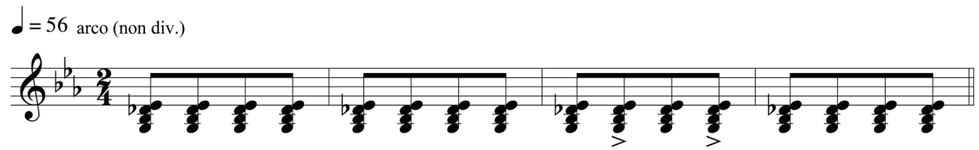
봄의 제전 CD

제1부 대지에의 찬양(낮의 정경) – 전 8곡

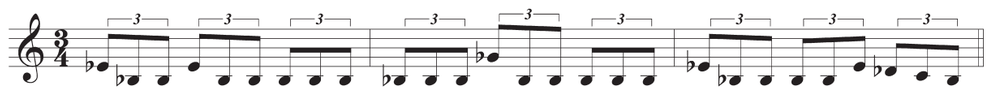
〈제1곡〉 서곡



〈제2곡〉 봄의 징후와 젊은 남녀의 춤

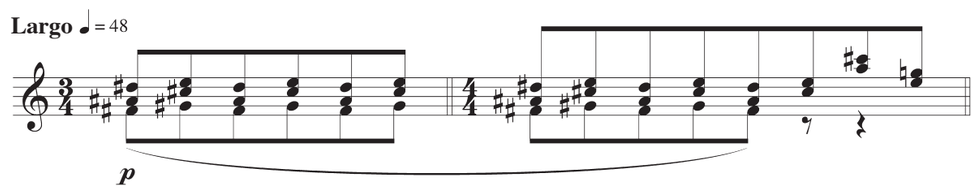


〈제8곡〉 대지의 춤

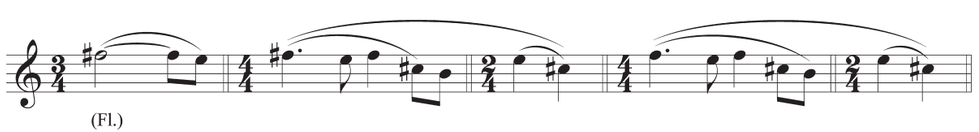


제2부 희생의 잔치(밤의 정경) – 전 6곡

〈제1곡〉 서곡



〈제2곡〉 젊은이들의 신비스러운 모임



지도 목표

- 현대 음악의 특징에 대해 안다.
- 음향의 특징과 악기들의 음색 조화에 유의하여 감상한다.

작곡자

스트라빈스키(Stravinsky, I. F. 1882~1971)

1882	6월 17일 오라니엔바움(현재의 로모노스코프)에서 출생
1901	페테르부르크 대학교 법과에 입학하였으나 음악에 관심
1902	후에 스승이 된 림스키코르사코프와 첫 만남
1907	페테스부르크에서 디아길레프의 주목을 끌어 러시아 발레단과 인연을 맺음.
1910~1913	불새, 페트루슈카로 국제적 명성 획득. 〈봄의 제전〉이 파리에서 물의를 일으킴.
1914	스위스로 이주
1920	프랑스로 이주, 풀치넬라로 신고전주의 양식 태동
1939	하버드 대학교 객원 교수(음악시론 강의)
1945	미국 국적 획득
1971	4월 6일 뉴욕에서 사망. 베네치아에 묻힘.

러시아의 옛 수도 페테르부르크의 교외인 오라니엔바움에서 출생하였으며, 그의 아버지 표도르는 베이스 가수이자 저명한 오페라 가수였다. 그는 부모님의 영향으로 일찍이 음악을 접할 수 있었는데 9세 때부터 피아노를 배우는 동시에 화성법과 대위법을 공부하였다. 스트라빈스키는 글린카의 오페라 〈황제에게 바친 목숨〉에 깊은 감명을 받고 작곡가가 되고 싶었으나 아버지의 반대로 페테르부르크에서 법률 공부를 하게 되었다. 스트라빈스키는 법률 공부를 계속하면서 림스키코르사코프에게 2년 동안 작곡법과 관현악법 등을 배웠다. 신고전주의의 대표적인 작곡가로 초기에는 원시주의의 경향을 보이다가 〈현악 4중주를 위한 3개의 소품〉을 통해 신고전주의 작품을 쓰게 되었다. 그는 전 생애를 통하여 110곡의 작품과 15곡의 편곡을 남기고 있는데 올리비에 메시앙은 그를 카멜레온 음악가로 평하고 있다.

- 주요 작품: 발레모음곡 〈페트루슈카〉, 〈봄의 제전〉, 〈불새〉, 발레 음악 〈병사의 이야기〉 등

작품 배경과 악곡 해설

스트라빈스키는 페테르부르크에서 〈불새〉를 작곡하면서 '스쳐 지나가는 듯한 장면'을 보았다고 그의 자서전에서 술회하고 있다. "나는 상상 속에서 장엄한 이교도의 제전을 보았다. 나이 지긋한 장로들이 원을 그리고 둘러앉은 가운데 한 젊은 여인이 춤을 추면서 죽어가는 모습을 보았다. 이들은 여인을 제물로 바쳐 봄의 신에게 풍요로움을 빌고 있었다." 그는 이 환영에 깊은 감동을 받고 창작 활동에 참여하게 된다. 이 작품은 스트라빈스키 자신이 구상하였고 인류학자이자 고고학자인 친구 니콜라스 로에리히가 각색과 무대 배경을 담당하였으며, 또한 러시아 이교도 미술 수집품을 자료로 무대 의상을 디자인하였다. 1912~1913년에 작곡되었으며, 니진스키 안무, 몽퇴 지휘로 발레뤼스에 의해 1913년 5월 20일 파리 샹젤리제 극장에서 초연되었다. 〈봄의 제전〉이 초연되었을 때 청중들은 엄청난 충격에 일대 혼란이 일어났다고 한다. 안어울림 화음에 의한 거대한 음향, 기묘한 홀수 박자에 의한 기괴한 리듬, 두 개의 서로 다른 조의 동시 출현 등 원시주의 음향을 선보였다.

〈봄의 제전〉은 풍년을 기원하는 이교도들이 제전에서 봄의 신을 위하여 한 젊은 여인이 춤을 추다가 결국 자신의 생명을 제물로 바친다는 내용을 담고 있다. 대본상의 시간적 배경은 러시아의 이교 시대의 어느 이른 봄날, 공간적 배경은 대지에 푸른 싹이 돋아나기 시작한 신성한 언덕이다. 악곡은 제1부와 제2부로 나누어지며 제1부는 전 8곡, 제2부는 전 6곡, 총 14곡으로 구성된다. 제1부는 '대지에의 찬양'으로 시각적으로는 낮에 해당되며, 제2부는 '희생의 잔치'로 밤에 해당한다.

작품의 전체 구성

악곡		표제	
제1부	〈제1곡〉	서곡	다가오는 봄의 신비로움을 상징하는 파곳의 선율로 시작
	〈제2곡〉	봄의 징후와 젊은 남녀의 춤	–
	〈제3곡〉	유괴의 유희	–
	〈제4곡〉	봄의 론도	–
	〈제5곡〉	적대하는 부족들의 유희	–
	〈제6곡〉	현자의 행차	–
	〈제7곡〉	현자	–
	〈제8곡〉	대지의 춤	–
제2부	〈제1곡〉	서곡	음울한 이교도의 밤을 상징하며 대지가 깨어나 처녀의 희생을 요구하게 된다.
	〈제2곡〉	젊은이들의 신비스러운 모임	젊은이들이 모여 희생이 될 처녀를 골라내는 장면이다.
	〈제3곡〉	선택된 자에 대한 찬미	–
	〈제4곡〉	초혼	희생물로 제사 지내기 위해 조상의 영혼을 부르는 원시적인 기도 장면이다.
	〈제5곡〉	조상들의 의식	조상의 영혼이 제물로 바쳐진 처녀를 받아들여 주길 기원하는 기도로 시작되어 전개된다.
	〈제6곡〉	희생의 춤–선택된 처녀	희생의 고민, 히스테리한 흥분과 희생의 죽음을 맞이하는 조상의 영혼이 선택된 처녀를 안아서 태양의 신 이아리로에게 바치는 광신적인 장면이다.

참고 자료

1. 원시주의(Primitivism) 음악

제1차 세계대전이 종료된 후 괄목할 만한 변화 중의 하나는 원시 예술과 비 서구 문화에 대한 관심이 높아졌다는 점이다. 이것은 비 서양 사회에 대한 인류학적 연구들의 영향일 것으로 생각되는 데 많은 예술가가 서구 사회에서 접해 보지 못했던 색다른 세계에 흥미를 가졌다. 원래 원시주의란 고대의, 원시, 재생의 가치를 추구하

는 미술을 지칭하는 용어이다. 음악에서 원시주의는 원시적 생명력에 대한 동경으로 강렬하고 격렬한 리듬과 음색을 사용하여 야성적인 분위기를 연출한 음악으로 원시 예술의 힘찬 원기를 되찾아 인간성을 회복하려는 데 목적을 두고 있다. 스트라빈스키의 〈불새〉, 〈페트루슈카〉, 〈봄의 제전〉 등이 대표적인 작품이다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
악곡 내용 파악하기	· 각 악곡의 부제를 알고 내용을 파악하여 감상한다. **제 1부** 〈제1곡〉 서곡 〈제2곡〉 봄의 징후와 젊은 남녀의 춤 **제2부** 〈제1곡〉 서곡 〈제2곡〉 젊은이들이 신비스러운 모임	· 부제와 음향 구성과의 연관성을 파악하며 감상하도록 지도한다.
현대 음악의 특징 알기	· 제재곡을 감상하고 앞의 낭만파 음악과 다르게 느껴지는 음악적 인상을 자유롭게 이야기한다.	
생활 속의 음악 소재 찾기	· 생활 속의 모든 소리와 소음들도 음악의 소재가 될 수 있음(구체음악–변기 물 내리는 소리, 문 여닫는 소리 등)을 상기시키고 주변에서 음악의 소재가 될 수 있는 것들에 대해 이야기한다.	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.
융합 학습	· 발레 음악인 〈봄의 제전〉을 감상하면서 무대 의상, 미술, 음악, 연기, 관련 그림들에 대해 모둠별로 토의한다.	· 영상 자료를 이용할 경우 훨씬 효과적이다.

학습 정리 · 평가

1. 서양의 현대 음악에 비추어 우리나라 현대 음악의 발전 과정을 알아보자.

1951년 국립국악원이 개설된 이래 전통 음악의 계승과 발전을 위한 노력이 계속되고 있다. 음악대학 및 국악 양성소에서 전문 국악인 양성 교육에 힘을 기울인 결과 현재는 다양화된 국악 형태인 창작 국악, 퓨전 국악 등이 생겨나 국악의 대중화에 큰 성과를 가져오고 있다.

2. 현대 음악의 발전 방향에 대해 자신의 의견을 이야기해 보자.

서양 음악사 이야기 현대 음악

1. 현대 음악(20세기)

현대 음악은 새로움을 찾기 위한 탐구와 실험의 음악이라고 할 수 있다. 사회가 급격히 변화함에 따라 음악도 매우 다양하고 복잡한 변화를 겪게 되었으며, 과학 기술의 급속한 발달도 음악에 영향을 주어 새로운 매체에 의한 음악과 광범위한 응용이 가능하게 되었다. 음악의 정의 개념이 흔들릴 정도의 급진적인 전위 예술과의 교류도 있었으며, 무한대로 발전해 가는 컴퓨터와의 결합도 음악에 영향을 끼쳤다. 모든 작곡가가 그들 나름대로의 독창성을 찾고자 했기 때문에 인상주의, 표현주의, 구체 음악 등 그 표현의 다양성이란 이루 말할 수 없었다. 음악의 내용 또한 더욱 복잡해졌으며 전통적인 분석 방법으로는 도저히 분석할 수 없는 음악들이 작곡되었다.

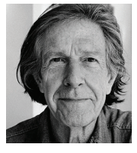
2. 현대 음악의 특징

- 기존의 장음계, 단음계 이외의 음계를 사용하거나 반음계적, 무조적 음계를 많이 사용하였다.
- 협화음보다는 불협화음이 많아졌고 음악의 양식 면에서도 새로운 변화와 혁신적인 실험이 시도되었다.
- 이전 시대와 달리 특정한 유파 대신 개인적이고 일시적인 양식이 많아졌다.

인상주의 음악	구체적인 노출보다는 모호함과 여운을 중시하여 화음과 악기의 음색 변화가 부각된 음악이다. • 드뷔시 〈목신의 오후 전주곡〉
표현주의 음악	내면세계를 추상적으로 표현한 음악으로 쇤베르크와 베르크, 베베른이 대표적이다. • 쇤베르크 〈달에 홀린 피에로〉
12음 음악	12음 기법으로 작곡한 음악을 말하며 쇤베르크에서부터 시작되었다. • 쇤베르크 〈바르샤바의 생존자〉
구체 음악	생활 속의 소리들을 녹음하여 기계나 전기로 조작해서 변질 또는 종합하여 새로운 음악을 창조하는 것을 말한다. • 우싸체브스키 〈나무와 쇠로〉
전자 음악	전자 회로를 통해 음의 소재를 변질, 합성하여 구성한 음악을 말한다. • 슈톡하우젠 〈습작 Ⅰ · Ⅱ〉
우연성 음악	작곡자가 소리를 지배하지 않고 연주회장에서 우연히 얻어지는 일회성 음악으로 불확정성 음악 또는 주사위 음악이라고도 불린다. • 존 케이지 〈4분 33초〉

3. 현대 음악 작곡가들

쇤베르크(1874~1951) 오스트리아 → 미국 작곡가
12음 기법의 창시자로 초기 작품들은 바그너류의 낭만주의적 전통 아래에 있었으나 기능 화성의 영역에서 벗어나고자 노력하였다. 그는 12음 기법이 혁명적인 새로운 체계가 아니라 서양 음악의 전통 속에서 자연스럽게 발전하여 나온 것이라고 주장하였다. 베를린 예술 아카데미의 교수로 지냈고 미국으로 망명하여 작곡 활동을 계속하였다.
• 주요 작품: 〈정화된 밤〉, 〈구레의 노래〉, 〈달에 홀린 피에로〉 등



존 케이지(1912~1992) 미국 작곡가
음악에 우연적 요소를 도입한 〈4분 33초〉로 유럽 음악계에 큰 영향을 끼쳤고 도안 악보의 창안 등 독창성 넘치는 활동을 하였다.
• 주요 작품: 〈Imaginary Landscape No.4〉, 〈피아노와 오케스트라를 위한 콘서트〉, 〈Variations Ⅰ〉 등

슈톡하우젠(1928~) 독일 작곡가
작곡가이자 이론가로 쾰른의 서부 독일 방송국에서 전자 음악의 실험적 제작에 성공하였고 부정기 음악 잡지 "라이에"의 공동 편집인으로 현대 음악에 대한 계몽 활동도 추진했다. 〈10악기를 위한 대위법〉, 〈전자 음향, 피아노와 타악기를 위한 접촉〉 등 독자적이고 급진적인 작품을 남겼다.

클래식 음악 여행 1

바로크 음악 | 비발디 〈사계〉 CD

작곡자

비발디(Atonio Vivaldi 1678~1741)

바로크 시대의 이탈리아에서 독창적이고 영향력 있는 작곡가였던 비발디는 어려서 사제 교육을 받았으나 건강이 나빠져서 미사 집전이 어렵게 되어 전적으로 음악에 헌신하게 되었다. 베네치아의 고아와 사생아들의 교육을 담당하였던 피에타 오스페달레의 바이올린 주자 겸 작곡가이자 교사로 15년간 일하였다. 그는 협주곡에서 탁월한 성과를 보였는데, 500여 곡의 협주곡 중 절반이 바이올린을 위한 것이다. 그는 3악장 구조의 느린 악장에 다양한 변화를 주었으며 풍부한 상상력으로 그림과 같이 생생한 음악을 작곡하였고, 16개에 달하는 신포니아(sinfonia)는 고전 교향곡의 발판을 마련해 주었다.

작품 설명

비발디의 작품 중 가장 많이 연주되는 곡으로 1725년에 '화성과 창의에의 시도'라는 부제로서 독주 바이올린과 현악 합주를 위한 12개의 협주곡을 작곡한 비발디는 그 중 4곡에 각각 봄, 여름, 가을, 겨울이라는 간단한 부제를 붙여, 이 곡을 〈사계〉라고 부르게 되었다.

봄	봄이 왔다. 새는 즐거운 소리로 봄을 맞고 샘물은 산들바람에 유혹되어서 졸졸졸 흐르는 소리를 달콤하게 낸다. 먹구름과 번개가 하늘을 달리고 뇌성이 봄이 왔다고 알린다. 폭풍이 멎고 새들이 다시 상쾌하게 노래하기 시작한다. 꽃에 파묻힌 화창한 목장에는 나무들의 푸른 잎이 정답게 속삭이고 개 곁에 양치기가 잠든다. 님프와 목동들은 화려하게 빛나는 봄의 햇볕을 쬐며 피리에 맞춰 춤을 춘다.
여름	불타는 태양의 계절에 사람은 지치고, 가축도 지치고 소나무도 시든다. 그러나 뻐꾸기가 울기 시작하고 산비둘기와 가르델리노의 노래가 들린다. 산들바람은 상쾌하게 불지만 북쪽에서 찬바람이 불어 닥쳐 소나기를 내리게 하여 목동을 당황케 한다. 공포와 불안에 목동은 지치고 번개는 달리고 뇌성은 울리며 파리 떼가 미친 듯이 난다. 아, 참으로 무서운 뇌성과 벼락, 그것은 보리 이삭을 꺾고 곡식을 쓰러 눕힌다.
가을	마을 사람들은 춤과 노래로 풍년을 축하하고 술은 축제를 열광케 하고, 향연 끝에는 포근한 잠, 축제 뒤에는 평화로운 고요가 흐르고 마을 사람들을 달콤한 꿈길로 이끈다. 새벽에는 사냥꾼들이 손에 총과 뿔피리를 들고 개를 데리고 사냥을 나간다. 도망치는 동물을 쫓는 사냥꾼, 불쌍히도 떠는 짐승들은 쫓기고 총에 맞아 상처 나서 도망간다. 힘이 없어져서 끝내 쓰러진다.
겨울	차가운 눈에 덜덜 떨며 억센 바람이 부는 곳을 끊임없이 제자리걸음하면서 뛰고 있다. 너무 추워서 이를 악물지 못하고 떨린다. 따뜻한 난롯가에서 사람들이 포근히 쉬는 사이에 만물은 비에 흠뻑 젖는다. 얼음 위를 천천히 걷는다. 넘어지지 않도록 조심하며 힘차게 걸어 보았더니 순식간에 미끄러져 넘어졌다. 일어나서 다시 얼음 위를 힘차게 걸어 보지만 또 넘어져서 얼음이 깨졌다. 문을 열고 나가면 봄바람이 북풍을 쫓는 듯 불고 있다. 이것이 겨울이다. 겨울도 이런 즐거움이 있다.

클래식 음악 여행 2

고전 음악 | 하이든 현악 4중주 제35번 〈종달새〉 CD

작곡자

하이든(Franz Joseph Haydn 1732~1809)

'교향곡의 아버지'로 불리며 18세기 후반의 빈 고전파를 대표하는 하이든은 오스트리아 동부의 작은 마을 로라우에서 목수의 아들로 태어나 다섯 살부터 음악을 배웠고, 1740년부터 변성기가 시작되기 전인 1749년까지 빈의 성스테파노 대성당의 소년 합창단에서 활동하였다. 그 후 빈에서 자유롭기는 하나 불안정한 생활이 10년간이나 계속되었지만 독학으로 작곡을 공부하면서 이탈리아의 오페라 작곡가인 N. 포르포라에게 작곡을 배울 기회를 갖기도 하였다. 1759년 보헤미아의 모르친 백작 집안 궁정 악장에 취임하여 불안정한 생활을 끝내고 본격적으로 작곡을 시작하였으며 1761년 헝가리의 귀족 에스테르하지 후작 집안의 부악장에 취임하였다. 악장인 G. 베르나가 사망한 1766년부터는 하이든이 악장이 되었고 1790년까지 거의 30년을 근무하며 많은 교향곡, 현악 4중주곡, 오페라 등을 작곡하였다. 1790년 에스테르하지 후작이 사망하자 빈으로 돌아와 있던 하이든에게 J. D. 잘로몬으로부터 영국에 올 것을 권유받아 영국으로 건너간다. 1791년부터 이듬해에 걸쳐 '잘로몬 교향곡(제1기 6곡)'을 작곡하여 크게 성공하고, 옥스퍼드 대학에서 명예 음악 박사의 칭호를 받았다. 하이든은 1794년에 다시 영국을 방문하여 두 번째 '잘로몬 교향곡(제2기 6곡)'을 작곡하였다. 만년의 하이든은 다시 에스테르하지 집안의 악장으로 돌아가 여생을 마쳤다.

작품 설명

현악4중주 〈종달새〉는 작품 64로 출판된 6곡의 현악 4중주곡 중 제5번이다. 현악4중주 작품 64는 하이든이 에스테르하지 궁정에서 보낸 30년간의 궁정 음악가 생활을 마무리하고 인생의 새로운 전환기를 맞이하던 중요한 시기에 작곡되었으며, 후기 작품인 만큼 하이든의 노련한 작곡 기법이 잘 나타나 있다. 에스테르하지 궁정에서 하이든이 모시던 니콜라우스 후작이 세상을 떠난 1790년 9월에 현악 4중주 작품 64의 작곡에 착수하여 그 해 말에 완성했으며, 이 작품은 에스테르하지 궁정 오케스트라의 제2바이올린 수석 주자였던 요한 토스트에게 헌정했다. 현악4중주 작품 64 중 제5번 〈종달새〉는 작품 64의 6곡에서 가장 뛰어나며 하이든의 전 작품들 가운데서도 걸작으로 손꼽힌다. 1악장에서 새소리를 연상시키는 제1바이올린의 굽이치는 선율도 아름답지만 제2주제의 바탕이 되는 싱코페이션(syncopation, 음악적 강세의 위치가 바뀌는 것)과 반음계적 화성은 매우 대담한 느낌을 준다. 느린 2악장은 사색적인 성격이 있으며 애수 띤 분위기를 자아낸다. 3악장 미뉴에트는 전통적인 고전 현악 4중주 3악장의 전형적인 형식에 따라 미뉴에트로 시작해 중간 트리오 부분을 거쳐 다시 처음의 미뉴에트로 돌아온다. 4악장은 이 작품이 '혼파이프'라는 별명을 얻은 빠른 음악으로 16분음표가 빠른 템포로 쉬지 않고 연주되고 있어 연주자들에게 높은 수준의 기교가 요구된다.

클래식 음악 여행 2

고전 음악 | 모차르트 세레나데 제13번 G장조 K.525 CD

작곡자

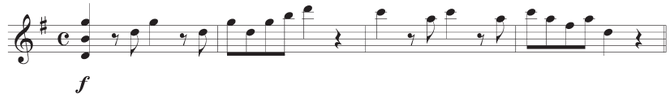
모차르트(Wolfgang Amadeus Mozart 1756~1791)

1756	1월 27일 잘츠부르크에서 출생
1761	대중 앞에서 첫 연주, 신동으로서 유럽의 주요 음악 도시로 연주 여행 시작
1773	하이든의 음악을 접함. 첫 번째 주요 작품 작곡 시기
1775–1777	잘츠부르크에서 음악 지휘자로 활동
1779	잘츠부르크에서 궁정 오르가니스트로 활동
1782	징슈필 〈후궁으로부터의 유괴〉, 콘스탄츠 베버와 결혼
1784–1786	비엔나에서 인기 절정에 오름, 12개의 완숙한 피아노 협주곡 작곡
1787	〈돈 지오반니〉 작곡, 부친 레오폴드 모차르트 사망
1791	〈마술 피리〉, 〈티토의 관용〉 작곡, 12월 5일 비엔나에서 사망

작품 설명

'세레나데(Serenade)'라고 하면 흔히 저녁에 연인의 창밖에서 부르는 사랑 노래라든가 악기로 연주하는 음악을 생각하게 되지만 18세기에 유행하던 세레나데는 그와 같은 서정적인 소품과는 양상을 달리한다. 18세기에는 이것을 모음곡 또는 디베르티멘토와 교향곡의 중간에 위치하는 다악장의 기악곡 형식을 가리키는 말이었다. 보통 약간 짧은 4악장 혹은 그 이상의 악장으로 된 악곡이다. 말하자면 실내악과 교향곡의 중간에 있어서 왕과 귀족들의 살롱과 정원에서 즐겨 연주되었다. 모차르트는 13개의 세레나데를 작곡했는데 그 중 가장 잘 알려진 이 곡은 1787년 빈에서 완성되었으며 명랑하고 우아한 멜로디가 전 악장에 들어 있다.

· 전체 연주 시간: 약 18분
· 악기 편성: 현악 5부(첼로와 더블베이스가 똑같은 가락을 연주하므로 현악 4부라고도 할 수 있다.)

악장	빠르기	조성	박자	형식
제1악장	Allegro	G장조	4분의 4박자	소나타 형식
	 첫머리에 유니즌으로 힘차게 제1주제를 연주하면 그와는 대조적인 제2주제가 귀여운 노래로 응답한다. 제1주제의 짧은 발전부를 거쳐 2개의 주제가 그대로 재현되어 코다에서 힘차게 끝난다			
제2악장	Romanze, Andante	G장조	2분의 2박자	겹세도막 형식
제3악장	Menuetto, Allegretto	G장조	4분의 3박자	겹세도막 형식
제4악장	Rondo, Allegro	G장조	4분의 4박자	소나타 풍의 론도 형식

클래식 음악 여행 2

고전 음악 | 베토벤 피아노 소나타 제23번 〈열정〉 1악장 CD

작품 설명

베토벤의 예술적인 피아노 소나타는 32곡이다. 이 작품의 작곡 연대는 확실하지 않지만 1804년에 작곡하여 1806년에 완성된 것으로 보인다. 베토벤의 중기 작품으로 '열정'이라는 이름은 베토벤이 붙인 것이 아니라 출판상 크란츠가 붙인 것이다. 곡의 별명처럼 대단히 격렬한 정열의 폭풍을 느낄 수 있는 곡이다. 1악장 첫머리부터 곡은 팽팽한 긴장의 연속이다. 피아니시모로 두 옥타브의 간격을 두고 동일한 선율을 제시하는 1주제는 무시무시한 느낌이 들 정도이며 처음으로 포르테가 나타나기까지는 상당한 시간이 걸린다. Allegro assai(매우 빠르게)라는 악상 기호를 가지고 있지만 그다지 빠른 템포라는 느낌을 받을 수 없다. '운명의 동기'가 왼손에 등장하고 가끔씩 폭발하는 포르테와 왼손의 셋잇단음표가 주는 불길한 초조함 속에서 밝은 제2주제가 서서히 떠오른다. 이 주제는 1주제의 관계 장조인 A장조이므로 3대 소나타 중 유일하게 전형적인 구조를 따르고 있는 셈이다. 이후 복잡한 발전부가 계속해서 이어지고 재현부가 나타난 후 거대한 코다로 들어간다. 음악은 난폭해질 대로 난폭해져서 아르페지오가 건반을 휩쓰는 듯이 지나가고 그야말로 뜨거운 느낌으로 견딜 수 없을 정도의 음악적인 고조를 보여 준다. 이러한 고조의 절정에서 음악은 갑자기 사그라지면서 템포를 떨어뜨리고 불길한 느낌의 '운명의 테마'가 고요하게 몇 차례 반복되다가 완전히 음악이 정지된다. 그리고 갑작스레 piu allegro(더욱 빠르게), 포르테시모의 '운명의 동기'가 튀어나오고 2주제를 소재로 하여 잠시 진행되다가 다시 운명의 동기를 소재로, 그리고 마지막으로 1주제를 소재로 하여 급격히 힘을 떨어뜨리면서 다시 숨 막히는 고요 속에 악장을 끝맺는다. 피아니시모로 시작하여 피아니시시모로 끝을 맺는다는 놀라운 발상이다.

참고 자료

피아노의 탄생

피아노가 발명되기 이전에는 첼발로와 클라비코드가 가장 많이 보급된 건반 악기였으나, 1709년에 이탈리아 사람인 첼발로 제작자 바르톨로메오 크리스토포리(Bartolommeo Cristofori 1655~1731)가 첼발로의 몸통을 써서 Piano-forte라 이름 붙인 악기를 만들었다. 이것이 피아노의 최초의 고안이어서, 그가 피아노의 발명자로 되어 있다. 첼발로나 클라비코드는 소리가 적어 실내 연주용 외에는 쓰이지 않던 것이었으나 이 발명은 현을 펠트로 된 해머로 쳐서 음을 내고, 댐퍼를 붙인 것으로 거의 오늘날의 피아노와 다름없다. 이로써 음은 힘차고 커져 넓은 스테이지의 연주나 다른 악기와 조화를 이루는 합주도 가능하게 되었다. 그 뒤 많은 개량이 가해졌고 특히 현이 굵어졌으며 액션이나 댐퍼 등의 정교한 것 등이 나오게 되어 현재의 피아노에 이르기까지 진보하였다.

클래식 음악 여행 3

낭만 음악 | 슈베르트 아르페지오네 소나타 가단조 D.821 CD

작곡자

슈베르트(Franz peter Schubert 1797~1828)

오스트리아 빈 근교 리히덴탈에서 출생한 슈베르트는 초기 독일 낭만파의 대표적 작곡가로 '가곡의 왕', '선율의 왕'으로 불린다. 아버지는 빈 교외의 리히덴탈에서 초등학교를 경영하고 어머니는 장인(匠人)의 딸이었다. 그의 음악적 재능은 어릴 때부터 두드러져 8세 때 교회의 합창 지도자들로부터 가창 · 바이올린 · 피아노 · 오르간 등의 기초 지도를 받았고 11세 때 아름다운 소프라노 목소리를 인정받아 빈 궁정 예배당의 합창 단원이 되었으며, 이 때 궁정 오르간 주자 루치카와 궁정 악장 살리에리에게 작곡법을 배워 작곡을 시작하게 된다. 그는 짧은 생애에도 불구하고 오페라, 실내악, 피아노곡, 교회 음악, 가곡 등 협주곡을 제외한 모든 부문에 걸쳐 많은 곡을 남겼고, 고전파 시대에는 그다지 주목받지 못했던 가곡을 아름다운 선율과 색채에 넘치는 화성을 이용하여 독립된 주요한 음악의 한 분야로 승화시킨 업적으로 음악사에 강한 인상을 남겼다. 그의 대표작으로는 〈미완성 교향곡〉, 현악 4중주곡 〈죽음과 소녀〉, 피아노 5중주곡 〈송어 5중주〉 외에 유명한 연가곡집 〈아름다운 물레 방앗간의 아가씨〉, 〈겨울 나그네〉, 〈백조의 노래〉를 비롯한 600여 곡의 가곡 등이 있다.

작품 설명

슈베르트는 빈센초 슈스터(Vincenz Schuster)라는 아르페지오네 주자를 위해 곡을 작곡했다. 슈스터라는 인물은 이 악기를 위한 교본을 남긴 유일한 인물이기도 하다. 아르페지오네라는 악기는 서서히 사람들의 기억 속에서 잊힌 악기가 되어버렸고, 이 악기를 위해 작곡된 작품도 슈베르트의 이 곡이 거의 유일하다. 아르페지오네라는 악기가 급속도로 잊혔기 때문에 이 작품 또한 1871년이 되어서야 비로소 출판될 수 있었다. 아르페지오네는 소형의 첼로로서 바흐 시대에 사용되었던 비올라 다 감바(viola da gamba)와 흡사한 모양과 소리를 가지고 있었다. 현대에는 주로 첼로로 대체해 연주하지만 첼로보다 피치가 높기 때문에 〈아르페지오네 소나타〉를 첼로로 연주할 경우엔 높은 부분의 빠른 패시지를 자유롭게 연주하는 것이 매우 어려우며, 리듬에 변화를 주는 것 또한 쉽지 않다. 그러한 만큼 원곡 외에도 첼리스트 가스파르 카사도의 편곡에 의한 첼로와 관현악 협주곡풍의 편곡이나 도브링거 편곡의 피아노와 바이올린 2중주, 그 외에 플루트나 더블베이스, 비올라, 클라리넷 등의 여러 악기를 위한 편곡으로 연주되곤 한다. 즉흥곡 형식으로 단기간에 작곡된 이 작품은 세 개의 짧은 악장으로 구성되어 있다. 알레그로 모데라토 A단조는 2개의 주제에 의한 소나타 형식으로 씌어졌는데 이 가운데 1주제의 첫 네 개의 음은 〈미완성 교향곡〉의 첫 마디 음과 유사하다. 이어지는 아름다운 아다지오 E장조는 반주가 딸린 성악을 위한 슈베르트의 가곡 스타일로 시작되어 차츰 기악적인 발전을 이룬다. 마지막 알레그레토 악장은 우아한 후렴구와 무도회적인 에피소드를 갖는 론도 형식이다.

클래식 음악 여행 3

낭만 음악 | 리스트 〈라 캄파넬라〉 CD

작곡자

리스트(Franz List 1811~1886)

1811년 헝가리의 라이딩에서 에스텔하지 후작의 토지 관리인의 아들로 태어난 리스트는 피아노의 거장으로 이름을 떨친 작곡가이다. 6세 때부터 아버지에게 피아노를 배우고, 1820년에는 독주회를 가질 정도의 천재였다. 1823년 외국인이라는 이유로 파리 음악원 입학을 거절당하자, 빈으로 가서 체르니와 살리에리에게서 작곡을 배우고 파리에서 화성학 공부를 한 후 데뷔하여 프랑스 각지로 연주 여행을 하였다. 15세에 부친을 여의고 수년 동안 고난을 겪었으나, 그동안 체험한 7월 혁명, 여제자 카롤린과의 사랑, 페티스, 쇼팽, 베를리오즈, 파가니니 등과의 교제를 통해 많은 성장을 한다. 특히 파가니니와의 만남을 통해 그의 연주는 체르니 스타일로부터 명기주의 스타일로 바뀌었다. 1847년 키예프에서 연주 여행을 하던 중에 카롤리네 공주를 만나 사랑에 빠져 결혼하려 했지만 교황청에서 허락하지 않자 바이마르에 정착하여 살면서 작곡에만 전념하라는 카롤리네의 권유를 받아들여 더 이상 피아니스트로서 활동하지 않았다. 이 후 바이마르에서 지휘자 · 작곡가 · 교육가 · 사회 활동가로 폭넓게 활동하면서 작곡에 전념하여 〈3개의 연주회용 대연습곡〉, 〈초절기교 연습곡〉, 〈파가니니에 의한 연습곡〉과 〈단테 교향곡〉, 〈마제파〉, 〈전주곡〉 등의 교향시와 대표작을 연달아 발표했다. 1861년 카롤리네와 결혼하기 위해 로마로 갔으나 교황청이 끝내 카롤리네의 이혼을 허락하지 않아 리스트는 수도원에 들어가게 되며, 이때부터 그의 작품에는 종교성이 강하게 나타나기 시작한다. 리스트는 피아노 연주상의 명기주의의 완성과 표제 음악의 확립이라는 음악사에 매우 중요한 공적을 남겼다.

작품 설명

라 캄파넬라(La Campanella, 종)는 리스트가 1838년 작곡하고 1851년에 개정한 바 있는 〈파가니니에 의한 초절 기교 연습곡〉의 전 6곡 중 제3곡으로 니콜로 파가니니(Niccolo Pagonini 1782~1840)의 바이올린 협주곡 제2번 b단조 마지막 론도 악장의 주제를 기반으로 한다. 이 연습곡은 활기찬 속도로 연주되며, 전체적으로 도약에 있어서 오른손의 민첩성 및 정확성을 향상시키기 위한 연습곡으로 도약 외에도 약지와 새끼손가락의 트릴과 같은 어려운 기술을 연습할 수 있다.

지금도 뛰어난 피아니스트들이 자신의 초인적인 기교를 자랑하기 위해 연주회 레퍼토리로 자주 연주되는 곡으로 피아노의 고음부가 종소리를 드라마틱하게 표현하고 있으며, 멀리서 또는 가까이서 들려오는 종소리와 그 울림, 분위기를 피아노의 화려한 기교를 통해 탁월하게 묘사하고 있다. 클라이맥스의 웅장한 피아노 음향과 과감한 공격성, 고음부의 섬세하면서도 가냘픈 종소리 묘사가 서로 효과적으로 어우러지며 매력적인 감흥을 만들어 낸다.

클래식 음악 여행 3

낭만 음악 | 멘델스존 〈한여름 밤의 꿈〉 CD

작곡자

멘델스존(Jakob Ludwig Felix Mendelssohn 1809~1847)

함부르크에서 출생한 독일의 작곡가이자 지휘자, 피아니스트로 아버지는 유대계 은행가, 조부는 유명한 계몽주의 철학자 M. 멘델스존이다. 1811년 가족과 함께 베를린으로 이사, 일찍부터 음악 교육을 받아 여러 악기를 다루게 되었고 그림과 어학에도 재능을 발휘하였다. 9세 때 피아니스트로 데뷔하고 10세 때 작곡을 시작, 17세 때 관현악곡 〈한여름 밤의 꿈〉을 쓰는 등 조숙한 천재였다. 1829년 베를린의 징아카데미에서 바흐가 죽은 후 처음으로 그의 〈마태 수난곡〉을 작품 초연 100주년 기념으로 무대에 올려 독일 옛 음악 운동에 크게 공헌하였다. 그 후 영국과 유럽 각지를 연주 여행하였으며, 이 여행 중에 쇼팽, 리스트, 로시니, 베를리오즈 등 여러 작곡가와 알게 되었다. 1841년 프로이센 왕 프리드리히 4세의 명으로 베를린 음악 활동 향상에 힘쓰고 1843년에는 슈만과 함께 라이프치히 음악 학교를 설립하였다. 그의 일생은 짧았으나 수많은 작품을 남겼다. 주요 작품으로는 교향곡 〈이탈리아〉, 〈스코틀랜드〉, 서곡 〈핑갈의 동굴〉, 피아노곡집 〈무언가〉 등이 있다.

작품 설명

서곡은 처음에는 연탄(4손을 위한 연주곡)으로 작곡되었으며, 후에 관현악곡으로 편곡되어 1827년 2월 독일 북동부 슈테친 시에서 초연되었다. 그로부터 16년 후 1842년에 프로이센 왕 프리드리히 빌헬름 4세가 그에게 〈한여름 밤의 꿈〉의 상연을 위해 극중 음악을 의뢰했다. 그 결과 작곡된 것이 스케르초를 비롯한 12개의 극중 음악으로, 이미 완성되어 있는 서곡과 함께 이듬해 1843년 포츠담의 궁전에서 상연되었다. 작곡 형식은 고전의 형태를 띠고 있으나 낭만적인 멋도 있으며 우아한 정취가 특징으로 멘델스존의 걸작으로 높이 평가되고 있다. 또한 서곡과 다른 음악과의 사이에는 무려 16년의 시간 차이가 있음에도 작품이 조화가 잘 이루어져 그 차이를 느끼지 못한다. 오늘날에는 이들 13곡 중에서 서곡 · 스케르초 · 간주곡 · 녹턴 · 결혼 행진곡의 5곡이 〈한여름 밤의 꿈〉의 음악으로 한데 묶어 자주 상연된다.

특히 결혼 행진곡은 오늘날 많은 결혼식에서 실질적으로 사용되고 있다.(주로 퇴장 시에 사용된다)

악기 편성은 표준적인 2관 편성에 바탕을 두고 있다.

클래식 음악 여행 4

국민악파 음악 | 스메타나 교향시 〈나의 조국〉중 제2곡 '몰다우' CD

작곡자

스메타나(Bedrich Smetana 1824~1884)

보헤미아 리토미실 출생, 맥주 양조 업자였던 아버지의 반대를 무릅쓰고 일찍이 프라하에 나가 피아노와 음악 이론을 배웠다. 어릴 때부터 피아노 연주에 뛰어나 한때는 피아노 연주자가 될 것을 꿈꾸었으나, 1848년 오스트리아 2월 혁명의 여파로 프라하에도 6월에 혁명이 일어나 이에 가담하였다. 그리고 오스트리아의 지배하에 놓인 체코슬로바키아 민족으로서의 의식에 눈떠 민족 운동에서의 작곡가의 역할을 새삼 자각하게 되었다. 혁명 실패 후의 가혹한 억압 시대에는 스웨덴으로 건너가(1856) 5년간 에보리에 머무르며 지휘자 · 작곡가 · 피아니스트로서 활동하였다. 1860년대 오스트리아 정부의 탄압이 느슨해지자 체코슬로바키아 민족 운동이 되살아났고 그도 귀국하여 이 민족 운동의 선두에 서서 지휘자 · 작곡가 · 평론가로서 활동하기 시작하였다. 1862년 체코슬로바키아 국민 극장의 전신인 가극장이 프라하에 건립되자 이 극장을 위해 작곡한 오페라 〈팔려 간 신부〉를 상연, 큰 성공을 거두고 그 해 가을에는 이 가극장의 지휘자로 임명되어 여러 면에서 활발한 활동을 전개하였으나 1874년 50세의 한창 나이에 환청이 악화되어 10월에는 귀가 전혀 들리지 않게 되었다. 이로 인해 그는 모든 공적 활동을 중지하고 은퇴하여 프라하 교외에서 살았다. 그는 오페라에 민족적 소재를 많이 쓰고 음악에는 폴카 등 민족 무용의 리듬을 많이 도입하였다. 그의 주요 작품으로는 〈국민 의용군 행진곡〉, 〈자유의 노래〉 등과 오페라 〈보헤미아의 브란덴부르크가의 사람들〉, 〈달리보르〉, 〈리부셰〉, 〈두 명의 홀아비〉 등이 있다. 만년의 작품으로는 연작 교향시 〈나의 조국〉, 현악 4중주곡 〈나의 생애로부터〉 등이 있다.

작품 설명

조국의 역사와 자연을 소재로 한 6곡으로 이루어진 교향시로 그의 작품 가운데서도 가장 널리 알려진 곡이다. 이 중 가장 유명한 두 번째 곡 '불타바'는 강 이름인데 독일명 '몰다우'로 더 많이 알려져 있다. 이 강은 보헤미아 남부에서 북으로 흐르기 시작하여 엘베 강과 합류한다. 이 곡은 두 곳의 수원지로부터 시작하여 국토의 여러 곳을 누비며 유유히 흘러가는 강변의 여러 정경, 숲 속의 사냥, 농부의 혼례, 달빛 아래서의 수정들의 윤무 등을 매우 아름답게 묘사하고 있다. 이는 다시 성 요하네의 급류로 이어지고, 마지막으로 프라하 시내로 흘러가 체코 사람들의 영광된 과거를 회상하게 하는 데서 끝난다. 강에 붙인 스메타나의 애국의 시라고도 할 수 있다. 이 곡은 여덟 부분으로 이루어진다.

1	몰다우 강의 2개의 수원	5	주제의 재현
2	몰다우 제주	6	몰다우의 급류
3	초원에서 벌어지는 사냥	7	주제의 재현
4	달빛과 요정의 춤	8	고성 뷔세흐라드

클래식 음악 여행 4

국민악파 음악 | 시벨리우스 교향시 〈핀란디아〉 CD

작곡자

시벨리우스(Jean Sibelius 1865~1957)

본명은 Johan Julius Christian Sibelius로 핀란드의 헤멘린나에서 태어났다. 9세 때부터 피아노를 배우고 15세 때에는 바이올린과 작곡법을 배워 이 무렵부터 점차 음악적 재능을 나타내기 시작하였다. 그러나 가족들은 음악가가 되려는 그의 희망을 반대하여 1885년 헬싱키대학 법과에 입학했다. 대학 입학과 동시에 헬싱키 음악원의 베겔리우스에게 본격적으로 음악 이론과 작곡을 배우게 된다. 그 후 음악을 전공하기 위해 대학을 중퇴하고 당시 음악원 교수로 있던 부조니에게 사사하였다. 시벨리우스는 본래 바이올리니스트가 될 뜻을 품었으나 무대에 서면 긴장하는 성격 때문에 연주가를 단념했다는 이야기는 그의 내성적인 성격을 잘 말해 주고 있다. 학교를 졸업한 뒤에는 정부의 장학금을 받아 베를린, 빈에 유학하고 빈에서는 브람스를 만나 가곡에 호의적인 평을 받았다. 민족적인 소재를 통속적인 묘사에 빠지지 않고 유럽 풍의 지적 묘사로 처리한 그의 작품은 유학 시절에 쌓은 지식에서 비롯된 것으로 평가되고 있다. 1992년 모교 헬싱키 음악원의 작곡과 바이올린 교수가 되고, 작곡 면에서는 국민적 대서사시 '칼레발라'에 의한 교향시 〈크레르보〉, 모음곡 〈칼레발라〉 등으로 국외에서도 알려지게 되었다. 이어 〈투오넬라의 백조〉를 비롯한 〈4개의 전설, 교향시 〈핀란디아〉 등으로 명성을 얻고 1897년에는 국가에서 종신 연금을 주기로 하여 작곡에만 전념할 수 있게 되었다. 91세로 생을 마칠 때까지 7개의 교향곡, 많은 교향시, 바이올린 협주곡 등을 작곡하였으며, 그 중에서 〈핀란디아〉, 〈투오넬라의 백조〉 등이 특히 널리 알려져 있다.

작품 설명

1899년 작곡되고 1900년 7월 파리의 대박람회에서 초연되었다. 〈투오넬라의 백조〉 등 일련의 민족적 작품과 마찬가지로 이 곡 역시 아름다우면서도 준엄한 조국의 자연에 대한 찬가라고 할 수 있다. 발표 당시는 조국이 러시아의 압제하에 있었기 때문에 국민들의 애국심을 불러일으켜 핀란드의 국가라고 할 수 있는 곡이 되었다. 핀란드의 역사는 항상 스웨덴과 러시아의 공포에서 벗어날 수 없는 운명이었다. 이 곡을 작곡하던 당시도 러시아의 지배하에 있었으며 그 압정에 괴로워하고 있었다. 무수한 호수와 산림이 만들어 내는 아름다운 조국의 자연을 예찬한 이 교향시는 곤경에 허덕이는 전 국민의 애국심을 더욱더 앙양하는 애국가이기도 하다. 그 때문에 정치적인 이유로 자주 연주 금지의 사태를 불러일으킨 적도 있다. 이 곡에도 시벨리우스 특유의 민요조가 담겨 있는데 이것들은 모두 그의 창작이며 기존의 민요는 사용되고 있지 않다. 이것들은 이를테면 핀란드인 시벨리우스의 혼의 노래인 것이다. 악기 편성은 표준적인 2관 편성을 바탕으로 했으며 튜바를 참가시켜 금관군이 충실해졌다.

클래식 음악 여행 4

국민악파 음악 | 그리그 〈페르 귄트 모음곡〉 CD

작곡자

그리그(Edvard Hagerup Grieg 1843~1907)

노르웨이 베르겐 출생으로 어머니에게서 피아노의 기초를 익힌 뒤 1858년부터 4년간 라이프치히 음악원에서 수학하였다. 이 때 슈만과 멘델스존의 영향을 받았으며, 게제 · 노르들라크 등 민족주의적인 작곡가들과 사귀면서 독자적 작풍을 확립하였다. 입센의 작품을 바탕으로 한 부대 음악 〈페르 귄트 모음곡〉과 '피아노 협주곡'으로 명성을 떨치게 되었다. 몸에 밴 고전적 형식에서 민족적인 음악을 찾으려고 애쓴 그는 '제3 바이올린 소나타'에서 피아노곡인 '노르웨이의 농민 무용'에 이르는 일련의 작품 속에 민족 음악의 선율과 리듬을 많이 도입하였으며, 민족적 색채가 짙은 작품을 다수 만듦으로써 오늘날 노르웨이 음악의 대표적 존재가 되었다.

작품 설명

노르웨이 근대 극작가 입센의 환상극 상연에 임해 작곡된 것으로 피아노 2중주의 형식으로 출판되었으나 후에 관현악곡으로 편성되었다. 그리그가 노르웨이 대작가 입센(1828~1906)으로부터 명작 시극 '페르 귄트'를 위한 극음악을 의뢰받았을 때는 31세였으며, 이 무렵에는 이미 작곡가로서의 위치를 확립하고 있었다. 23곡으로 이루어진 이 음악은 1874년에 착수하여 이듬해에 완성하고 1876년 2월 크리스차냐 국민 극장에서 초연되었으며, 후에 가필 수정되었다. 후에 그리그는 극음악 중에서 특히 뛰어난 4곡을 뽑아 먼저 '제1모음곡'을 구성했는데 곡의 배열은 극의 줄거리를 따르지 않고 기악으로서의 효과를 배려했기 때문에 각 악장의 균형도 좋아 걸출한 모음곡이 되었다. 다시 그 후, 같은 배려하에 '제2모음곡'이 구성되었는데, 이것은 그리 성공하지 못하고 끝 곡인 '솔베이의 노래'만이 특히 빛나는 결과가 되고 말았다.

참고 자료

페르 귄트(Peer Gynt)

1867년 출간된 노르웨이 문호 입센의 5막 극시. 페르는 몰락한 지주의 아들로서 어머니의 절실한 소원에도 불구하고 집안을 재건할 생각도 하지 않고 지나친 공상에만 빠진다. 애인 솔베이를 버리고 산속 마왕의 딸과 결탁, 영혼을 팔아넘기고 돈과 권력을 찾아 세계 여행을 떠난다. 미국과 아프리카에서는 노예상을 하여 큰 돈을 벌고 추장의 딸 아니트라를 농락하며 거드름을 피우다가 여자에게 배신당하고 정신이상자로 몰려 입원을 강요당하기도 한다. 마지막으로 고향이 그리워 귀국길에 오르지만 배가 난파하여 무일푼이 되어 고향 땅을 밟는다. 거기서 마왕으로부터 빚 독촉을 받으나 최후까지 영혼을 팔아넘기지 않았기 때문에 살아남아 백발이 된 옛 애인 솔베이의 팔에 안겨 죽음을 맞는다는 내용으로 입센의 작품 중에서 가장 분방한 상상력을 구사한 작품으로 알려져 있다.

클래식 음악 여행 5

현대 음악 | 드뷔시 〈목신의 오후 전주곡〉 CD

작곡자

드뷔시(Achille Claude Debussy 1862~1918)

파리 근교의 생 제르망 레이에서 도기상을 운영하는 가정의 장남으로 태어났다. 4명의 동생 중 두 누이동생은 백모 집에 맡겨 두었는데 어린 드뷔시는 백모를 찾아가는 것이 큰 기쁨이었으며, 피아노의 기초 공부도 여기서 시작됐다. 우연히 시인 베를렌의 숙모가 되는 모테 부인에게 음악의 재능을 인정받은 것이 그가 음악가가 되는 계기였다. 아마추어이면서도 뛰어난 피아니스트였던 모테에게 무상으로 레슨을 받았으며, 1872년(10세)에는 파리 음악원에 입학하였고 피아노에서 작곡으로 전공을 바꾸게 된다. 1884년 칸타타 〈방탕한 아들〉로 로마 대상을 받아 로마에서 2년간 공부를 하며 〈봄〉과 〈선택받은 소녀〉 등을 발표했다. 그는 멜로디와 하모니, 리듬에 의한 정연한 형식의 음악을 버리고 인상파 회화의 수법에 알맞은 음악의 표현을 창안했다. 그림에서 빛을 중요시하듯이 음악을 만드는 데 감각을 중시했고, 새로운 감각을 위해서 대담한 화성을 사용했다. 오페라 〈펠리아스와 멜리장드〉, 〈3개의 녹턴과 3개의 교향적 스케치〉와 같은 관현악곡, 피아노를 위한 〈영상〉, 〈바다〉, 이외에 실내 악곡과 가곡도 많이 작곡한 그는 새로운 음악을 만드는 일로 19세기 말에서 20세기 초기에 걸쳐 음악사의 진전에 선도적인 역할을 하였다.

작품 설명

관현악 작품으로는 드뷔시의 첫 작품인 〈목신의 오후 전주곡〉은 그의 출세작일 뿐만 아니라 인상주의 작풍을 확립한 음악사상 획기적인 명작이다. 스테판 말라르메(Stephane Mallarme 1842~1898)의 상징시 〈목신의 오후〉를 음악에 사용하려고 생각하고 3부작(전주곡 · 간주곡 · 끝 곡)을 계획하고 있었으나 전주곡만 작곡되었다. 전주곡만으로 '목신의 오후'의 시정을 표현하기에 충분하였기 때문이라고 하겠다. 고상함에서 벗어난 화성과 향기로운 멜로디, 환상적인 뉘앙스를 띈 서정은 1894년 초연 이래 항상 호평을 받는 그의 작품 중 가장 널리 애호되고 있는 곡의 하나이다. 악기 편성은 확대된 2관 편성으로 하프가 효과적으로 사용되고 있으며, 곡은 기본적으로 세도막 형식에 의하고 있지만 상당히 자유로운 느낌을 준다.

말라르메 시, 〈목신의 오후〉

목신: 나는 이 요정들을 영원하게 하고 싶다.

그녀들의 연분홍색 살빛은 하도 깨끗하여, 무성한 잠에 졸고 있는 대기 속을 떠돈다. 내가 사랑했던 것은 꿈이었나? 옛 밤에 축적된 내 의혹은 많은 작은 나뭇가지같이 끝나 버렸는데 이들이 진정한 숲으로 남아 있다는 사실은 오호라! 나 혼자만이 장미꽃들에 대한 상상적 유린을 승리로 돌리고 있었다는 것을 증명한다.

곰곰이 생각해 보자... 그대가 쉬지 않고 이야기하는 여인들이 그대의 상상적 감각이 원한 것의 형상이라면! 목신이여, 그 환상은 가장 정숙한 여인의 푸르고 찬 눈에서 나오듯 울고 있는 샘물 소리에서도 나온다.(하략)

클래식 음악 여행 5

현대 음악 | 오르프 〈카르미나 부라나〉 CD

작곡자

칼 오르프(Carl Orff 1895~1982)

독일의 작곡가이자 음악 교육가로 뮌헨 음악원을 졸업한 후 오페라 지휘자로 활약하다가 교편을 잡았다. 특히 어린이들의 음악 교육을 중요하게 여겨 특별한 리듬 교육을 주장하였다. 그의 작품은 현대 음악의 일반적인 경향인 복잡화의 방향과는 다르게 음악 요소의 모든 것을 단순화하였고, 같은 화음과 리듬의 집요한 반복에 의하여 음악의 원시적인 감각을 나타내고자 하였다. 주요 작품으로는 가극 〈현명한 여자〉, 〈안티고네〉, 〈프로메테우스〉, 〈때의 마지막 극〉 등이 있다.

작품 설명

이 칸타타의 가사는 대부분이 1200년경부터 1300년경까지의 음유 시인들에 의해 쓰여진 방랑의 노래집 「카르미나 부라나」에서 고른 것들로 라틴어로 된 가사는 중세 보헤미안의 술과 사랑의 노래들이다. 「카르미나 부라나」의 '카르미나(Carmina)'는 노래'를 의미하는 Carmen의 복수형이고, '부라나(Burana)'는 독일의 한 지방인 보이렌(Beuren)의 라틴 어 이름으로, 〈카르미나 부라나〉는 '보이렌의 시가집'이라는 뜻이 된다. 그 외의 몇 개의 독일어 가사는 오르프 자신이 작시하여 첨부한 것이다. 모두 25곡인 이 곡은 2개의 서곡과 제1부 '봄의 노래', 제2부 '선술집에서', 제3부 '사랑의 뜰'로 구성되는데 제1부의 앞에 서(序)가 있고 그것은 제3부의 마지막 25곡째로 회귀한다. 모든 것은 운명에 지배되는 것으로 운명 앞에 모든 것은 복종하지 않으면 안될 것이라는 운명이라는 힘의 위대함을 노래한 것이다. 「카르미나 부라나」에는 '기악 반주와 무대 장면이 딸린, 독창과 합창을 위한 세속적인 노래들'이라는 긴 부제가 붙어 있다. 「카르미나 부라나」를 출판하며 오르프는 출판업자에게 이렇게 말했다고 한다.

"이제까지 발표한 내 작품들은 모두 폐기처분해도 좋습니다. 내 음악은 이것으로 시작입니다."

1937년 프랑크푸르트의 시립오페라 극장에서 초연된 이 작품은 대성공을 거두었고, 오르프는 나치 치하에서도 망명하지 않고 걸작들을 쏟아낸 타협적인 수완가로 음악사에 기록되었다.

참고 자료

칸타타

바로크 시대에 '노래하다'라는 뜻의 이탈리아 어 '칸타레(Cantare)'에서 유래하였으며, 다악장 형태의 성악곡을 의미한다. 세속적인 내용의 '실내 칸타타'와 종교적인 내용의 '교회 칸타타'가 있으며, 오페라와 달리 전체 연주 시간이 비교적 짧고 무대 장치나 의상 없이 실내에서 소수의 청중을 대상으로 연주한다.

클래식 음악 여행 5

현대 음악 | 거슈윈 〈랩소디 인 블루〉 CD

작곡자

거슈윈(George Gershwin 1898~1937)

뉴욕에서 태어났다. 대중적인 경음악을 작곡하면서 재즈 기교에 의한 수준 높은 관현악곡과 오페라를 창작하여 새로운 측면을 개척하였다. 소년 시절, 개인 교사에게 피아노와 화성학을 배우고 16세 때 고등학교를 중퇴, 음악출판사의 피아니스트로서 작곡을 시작하였다. 19세 때부터는 극장 전속 피아니스트로 근무하였으며, 21세 때에는 〈스와니〉를 발표하여 인기를 얻었다. 이후 계속해서 인기를 모아 리뷰나 쇼의 일류 작곡가가 되었으며, 1924년(26세)에 폴 화이트먼이 위촉한 재즈의 기법을 따른 피아노 협주곡 〈랩소디 인 블루〉를 작곡하여 큰 성공을 거두었다. 고전음악과 경음악을 조화시켜 관현악곡 〈파리의 미국인〉, 〈피아노 협주곡 바장조〉 및 오페라 〈포기와 베스〉 등의 본격적인 작품 외에도 가극과 대중음악, 영화 음악을 작곡하였는데 뇌종양이 발병해 39세의 젊은 나이로 세상을 떠났다.

작품 설명

기계 문명의 발달로 생긴 불안과 우울함이 팽배했던 시대를 배경으로 작곡한 음악이며, 클래식 음악의 요소와 재즈에서 받은 영향을 결합한 새로운 시도로 주목받았다. 블루 음계와 재즈 기법을 바탕으로 서정적이고 매력 있는 가락과 미국의 통속적인 리듬을 배합하여 예술적인 작품으로 승화시킨 피아노 협주곡이다. 원래는 두 대의 피아노를 위한 곡이었던 이 작품의 제목은 '아메리칸 랩소디'였으며, 〈랩소디 인 블루〉라는 명칭은 그의 형, 아이라 거슈윈이 제안한 것이다. 〈랩소디 인 블루〉는 1924년 2월 12일, 폴 화이트먼과 그의 오케스트라가 '현대 음악의 실험'이란 제목으로 에올리언 홀에서 개최한 오후 콘서트에서 초연되었는데 거슈윈의 피아노 연주로 진행되었다.

프랑스의 작곡가 모리스 라벨이 공연차 미국에 왔을 때 거슈윈은 자신의 스승이 되어 달라고 부탁했다. 라벨은 "당신은 저절로 샘처럼 솟아나는 듯한 멜로디를 가진 사람이다. 일류의 거슈윈이 되는 편이 이류의 라벨이 되는 것보다 낫지 않겠는가."라고 거절한 유명한 일화가 있다. 거슈윈의 천부적인 멜로디에는 20세기 거장 라벨도 공감했던 것이다. 초연 당시 '재즈왕'이라 불렸던 폴 화이트먼은 이 곡을 재즈라고 선전했지만, 훨씬 다양한 요소들이 클래식 음악에 스며들고 있는 현재 시점에서는 〈랩소디 인 블루〉를 클래식 음악으로 보아도 전혀 무리가 없을 것이다.

III

음악의 생활화와 영향력

문학, 미술, 과학 등 융합 예술로 이루어진 다양한 음악을 이해하고 생활 속에서 활용해 보자. 삶에 영향을 미치는 음악의 다양한 모습들을 통해 음악이 지닌 영향력을 알아보자.

III

음악의 생활화와 영향력

융합 예술과 음악
- 생활 속의 배경 음악
- 축제와 음악
- 음악과 문학의 만남
- 음악 속에 숨은 과학
- 그림 속의 음악 찾기

음악의 활용
- 음악 저작권의 이해
- 음악회 감상 예절
- 이럴 땐 이런 음악
- 컴퓨터 음악의 활용
- 창작 프로젝트 학습

음악의 영향력
- 음악과 생활
- 음악의 효과
- 매체와 음악
- 교육 기부와 음악
- 대한민국, 음악으로 세계를 품다!

1 융합 예술과 음악

생활 속의 배경 음악

지도 목표

- 광고, 영화, 스포츠 등 생활 속 여러 분야에서 배경이 되는 음악의 종류와 역할을 이해한다.
- 음악과의 융합을 통한 상승 효과에 대해 토의한다.

광고 음악

광고에 음악을 사용하여 제품의 이미지를 부각시키거나 연상하게 하고, 그것을 상품 판매에 효과적으로 이용하기 위해 제작된 음악을 말한다. 광고에 삽입된 음악은 마케팅과 밀접한 연관이 있어 매우 중요하다. 광고 음악은 기존 곡을 새롭게 편집하거나 광고를 위해 새로 제작되기도 한다.

광고 음악의 종류

CM송 (Commercial Message Song)	광고를 위해 특별히 가사가 있는 곡을 작곡하거나 개사하여 사용하는 음악
BGM (Background Music)	노래가 아닌 악기만으로 연주되어 제품의 이미지를 효과적으로 전달하기 위해 광고 전체에 깔리는 음악
징글(Jingle)	광고 슬로건에 넣어 쉽고 친숙한 멜로디로 강한 인상을 주는 짧은 노래나 곡조

광고 음악은 영어로 커머셜 뮤직(Commercial Music), 징글(Jingle) 또는 로고송(Logo Song)이라고 한다. 광고 음악을 들으면 어느 회사의 어떤 제품인지를 떠올릴 수 있게 하는데 제품의 이미지를 음악을 통해 각인시키고 쉽게 기억할 수 있도록 하는 힘을 가지고 있다. 광고에서 음악은 이미지를 기억하게 하고 상징성을 갖는 기능을 한다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
클래식 음악을 사용한 광고 찾아보기	· 항공사 광고–쇼팽 '환상 즉흥곡' · 보험회사 광고–베토벤 합창 교향곡 제4악장 '환희의 송가' · 소화제 광고–모차르트 〈요술 피리〉 중 '밤의 여왕 아리아'	· 인터넷을 통해 검색해 보고 광고 음악을 찾아 감상할 수 있도록 과제를 제시한다.
클래식 외에 광고에 사용된 음악 찾아보기	· 통신사 광고–밀양 아리랑 · 기업 광고–바람의 화원 OST 〈울다가 웃다가〉	· 국악, 대중음악 등 클래식 외에 광고에 사용된 음악을 찾아보도록 한다.

영화 음악

영화 음악은 영화의 스토리와 장면에 삽입되는 음악으로 흔히 사용되는 말인 OST는 오리지널 사운드 트랙(Original Sound Track)을 줄인 용어이다. OST는 영화뿐 아니라 애니메이션, 드라마 등에 나오는 음악을 의미하기도 한다. OST에 사용되는 음악은 장면에 맞게 그때마다 다른 방식으로 삽입되는데 원래 있던 곡을 쓰기도 하고 새로 창작된 곡을 쓰기도 한다.

영화와 음악은 같은 예술 장르로 밀접한 연관이 있는데 단지 배경 음악뿐만 아니라 음악 자체가 영화의 소재가 되기도 한다.

분류	영화 제목	삽입곡
배경 음악으로서 음악의 역할이 부각된 영화	괴물	한강 찬가(이병우)
	죠스	신세계 교향곡 제4악장(드보르작)
음악이 소재가 된 영화	말할 수 없는 비밀	에튀드 흑건(쇼팽)
	어거스트러쉬	첼로 협주곡(엘가)
	하모니	이 세상 살아가다 보면(이문세) CD A
음악가의 생애를 다룬 영화	아마데우스	교향곡 25번(모차르트)
	카핑 베토벤	교향곡 9번 합창(베토벤)
뮤지컬 영화	오페라의 유령	The Phantom of the Opera CD 원
	레 미제라블	I Dreamed a Dream CD 원
	맘마미아	Dancing Queen

배경 음악으로서 음악의 역할이 부각된 영화

괴물

죠스

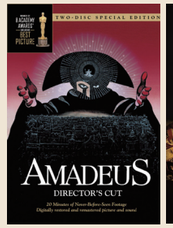
음악이 소재가 된 영화

말할 수 없는 비밀

어거스트러쉬

하모니

음악가의 생애를 다룬 영화



아마데우스

카핑 베토벤

뮤지컬 영화

오페라의 유령

레 미제라블

맘마미아

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
영화 음악을 노래와 악기로 연주해 보기 · 영화 하모니 OST 〈이 세상 살아가다 보면〉(p.232) · 영화 레 미제라블 OST 〈I Dreamed a Dream〉(p.234) CD 원 · 영화 미션 OST 〈Nella Fantasia〉(p.236) CD 원 M	· 영화 음악을 다양한 방식으로 연주해 보도록 한다.
영화에 사용된 음악을 적고 감상해 보기 · 괴물–한강 찬가 · 죠스–신세계 교향곡 4악장	· 영화에 사용된 음악을 인터넷을 통해 찾아보도록 한다.

스포츠와 음악

음악은 스포츠에서도 매우 중요한 역할을 하는데 특히 연기와 예술성이 중시되는 댄스 스포츠나 리듬 체조, 수중 발레, 피겨 스케이팅의 경우 음악은 필수적으로 요구된다.

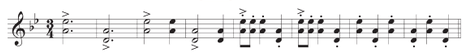
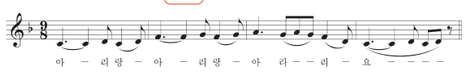
피겨 스케이팅 배경 음악

피겨 스케이팅의 배경 음악은 음악과 안무의 조화가 점수에 영향을 미칠 만큼 예술적 표현에 있어서 중요하다. 따라서 배경 음악은 피겨 선수의 연기와 더불어 매번 화제가 되고 있다.

〈사용된 배경 음악〉

- 박쥐 서곡 – 요한 슈트라우스 2세
- 죽음의 무도 – 생상스 CD
- 피아노 협주곡 F장조 – 거슈윈
- 영화 007 OST – 존 베리
- 셰에라자드 – 림스키코르사코프
- 오마주 투 코리아(Homage to Korea) CD

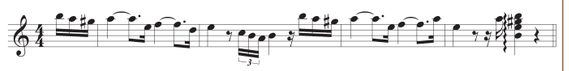
학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
피겨 스케이팅에 사용된 음악 감상하기 · 생상스의 〈죽음의 무도〉 CD  · 〈오마주 투 코리아〉 CD 	· 두 곡 외에 다른 곡들도 찾아서 듣도록 한다.
여러 스포츠 분야에서 배경이 되는 음악을 찾아 감상하기 · 리듬 체조 – 영화 〈라임라이트〉 중 '내 마음 속의 멜로디' · 댄스 스포츠 – livin' la vida loca(리키마틴) · 수중 발레 – You raise me up	· 인터넷을 통해 여러 스포츠 분야 배경 음악을 찾고 감상해 보도록 한다.

드라마와 방송 음악

드라마에서 배경이 되는 음악을 영화와 마찬가지로 OST라고 부른다. 노래나 악곡을 통해 드라마의 전체적인 분위기나 줄거리를 암시하기도 하고 극적인 분위기를 고조시키기도 하며, 상황에 맞는 짧은 배경 음악을 삽입하기도 한다. 드라마의 인기에 따라 OST도 화제가 되기도 하고 음악이 주는 이미지가 드라마의 상징이 되기도 한다. TV나 라디오 프로그램의 방송 음악도 음악 자체가 프로그램의 상징처럼 여겨져 오랜 기간 유지되는 경우가 많다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
드라마와 방송에 사용되는 음악 감상하기 · 인간– 비, 바람 1악장(KBS 인간극장 삽입곡) CD 	· 자신이 좋아하는 드라마나 즐겨보는 방송의 배경 음악을 찾아서 들어보도록 한다.
드라마와 방송 음악의 상징적 역할 생각하기 · 드라마와 방송 음악의 역할 드라마의 내용이나 전체적인 분위기를 암시하기도 하고 상황에 맞는 음악을 삽입함으로써 극적인 내용을 고조시키기도 한다. 방송 프로그램의 오프닝 송이나 로고송은 프로그램의 상징처럼 여겨져 음악만 들어도 해당 방송 프로그램을 떠올릴 수 있다.	· 토의를 통해 드라마와 방송 음악의 역할을 이야기해 보도록 한다.

융합 학습

영화는 여러 장르가 혼합되어 있는 종합 예술이다. 뮤지컬 영화 '레 미제라블'을 토대로 하여 영화에 포함된 다른 장르에 대해 토의해 보자.

관련 학습	관련 장르	작품의 이해	학습 활동
음악	뮤지컬	작곡가: 클로드 미셸 쇤버그 제작자: 카메론 매킨토시 무대 연출가: 맷 킨리	주요 곡을 감상한다.
영상	영화	감독: 톰 후퍼 출연: 휴 잭맨, 러셀 크로, 아만다 사이프리드, 앤 해서웨이	주요 곡을 감상한다. 뮤지컬과 영화의 차이를 비교한다.
국어	소설	지은이: 빅토르 위고(1862년) 작품 성격: 소설	원작의 내용과 문학적 요소를 파악한다.
미술	디자인	의상 디자인: 안드레안 네오피투	의상, 무대 장치, 소품을 파악한다.
작품의 특징	19세기 프랑스를 배경으로 하며, 등장인물들의 혁명과 속죄를 위한 투쟁 이야기. 뮤지컬 작품은 1987년 토니 어워드 8개 부문을 수상함.		
토의 내용	(예시)각자의 흥미에 따라 분야를 나누어서 더 자세히 조사하고 토의해 보았다. '레 미제라블'이라는 소설이 영화화되고, 뮤지컬로 제작되면서 문학과 음악, 그 외에 미술적 요소, 영상 기술 등이 합해져 하나의 또 다른 예술 작품이 탄생한다는 것이 놀랍다.		

학습 정리 · 평가

1. 생활 속 배경 음악의 종류를 파악하고, 음악의 역할을 생각해 보자.

- 광고 음악 – 제품의 이미지 부각, 매출 상승
- 영화 음악 – 영화의 분위기 고조, 내용 그 자체가 되기도 함.
- 스포츠 배경 음악 – 신체적 표현을 위한 필수적 요소
- 드라마나 방송 음악 – 내용 부각, 분위기 고조, 프로그램의 상징적 역할

2. 배경 음악을 감상하고, 음악의 효과에 대해 토의해 보자.

참고 자료

뮤지컬 영화 '레 미제라블'

뮤지컬 〈레 미제라블〉은 1985년 런던에서 초연한 작품으로 토니상, 그래미상, 올리비에상 등 세계적인 주요 뮤지컬 상 70여 개를 석권한 작품이다. 세계 4대 뮤지컬 제작자로 유명한 카메론 매킨토시는 이 뮤지컬을 영화화하기를 꿈꿔왔고 2012년 톰 후퍼 감독에 의해 비로소 영화로 제작되었다.

빵 한 조각을 훔친 죄로 19년의 감옥살이를 한 장발장은 전과자라는 이유만으로 사람들의 박해를 받아왔지만 우연히 만난 신부의 따뜻한 손길 아래 구원을 받고 새로운 삶을 살기로 결심한다. 전과자라는 자신의 과거를 숨기고 마들렌이라는 새 이름으로 가난한 사람들을 도우며 지내던 장발장은 판틴과 마주치고, 죽음을 눈앞에 둔 판틴은 자신의 유일한 딸 코제트를 장발장에게 부탁하고 죽음을 맞이한다. 그러나 코제트를 만나기도 전에 장발장의 진짜 정체를 알아차린 경감 자베르에 의해 장발장은 오래된 누명으로 다시 체포되고, 코제트를 찾아 탈옥을 감행한다. 코제트를 만나 아버지로서의 역할을 하던 장발장은 1832년 파리, 라마르크의 사망 소식을 들은 젊은이들의 라마르크 장례식 행렬 습격에 가담하여 정부군과의 전투를 시작했으나 실패한다. 그러던 중 자베르와 마리우스는 장발장의 도움으로 전투 현장을 탈출할 수 있었지만, 자베르는 자신의 죄책감으로 인하여 센 강을 건너는 다리에서 투신자살한다. 장발장은 마리우스와 코제트의 결혼을 승낙하고 이후 숨을 거둔다. 시간이 흘러 1848년 혁명의 때가 찾아오고, 군중들은 새로운 역사를 다같이 다짐한다.

영화 〈레 미제라블〉 포스터와 영화의 장면들

1 융합 예술과 음악

축제와 음악

지도 목표

- 우리나라와 세계 여러 나라의 음악 축제를 알아본다.
- 축제에 쓰이는 음악의 종류를 파악하고, 다양한 방식으로 체험해 본다.

우리나라의 음악 축제

영동 난계 국악 축제 http://www.nanmf.org

난계 박연 선생의 음악적 업적을 기리기 위해 충북 영동에서 매년 열리고 있는 국악 축제이다. 5일 가량 진행되며, 다채로운 국악 공연과 경연 대회, 국악과 서양 음악의 만남, 국악기 체험, 공예 체험 등 여러 가지 체험 마당이 함께 펼쳐지는 국악 축제이다.

전주 세계 소리 축제 http://www.sorifestival.com

2001년 시작된 국악 축제이다. 판소리를 중심으로 국악과 서양 음악의 교류를 도모하고 있다. 전북 전주에서 5~9일 가량 진행되며 세계 10여 개국 200여 개의 팀이 참가하여 국악과 세계 음악이 어우러지는 축제의 장을 펼친다.

통영 국제 음악제 http://www.timf.org

경남 통영에서 2002년 시작된 통영 국제 음악제는 현대 음악의 거장 작곡가 윤이상을 기리기 위해 시작되었다. 현대 음악뿐만 아니라 고전 음악, 재즈 등 다양한 장르를 포괄하는 국제 음악제로서 아름다운 항구도시 통영을 문화의 도시로 성장시킨 음악 축제이다.

대관령 국제 음악제 http://www.gmmfs.com

2004년부터 개최된 국제적 음악 축제이다. 대관령의 청정 자연 속에서 펼쳐지며 다양한 음악 장르를 경험할 수 있다. 세계 정상급 연주자들의 공연과 다양한 프로그램, 음악 학교 등이 운영되며 약 20여 일간 함께 숙박하며 공연한다.

인천 펜타포트 록 페스티벌 http://www.pentaportrock.com

인천광역시의 공항, 항만, 정보 포트, 비즈니스, 레저의 다섯 가지 신도시 전략인 펜타포트(Penta-Port)에서 유래된 명칭으로 록(Rock) 음악을 사흘간 야외에서 즐기는 축제의 장이다. 음악인들과 관객이 함께 어울려 자유롭게 소통하며, '음악과 열정, 자연주의, Do it yourself!, 우정'을 테마로 하여 진행된다.

강릉 단오제 http://www.danojefestival.or.kr

중요 무형 문화재 제13호이자 유네스코 인류 구전 및 무형유산걸작으로 등재된 우

세계 여러 나라 음악 축제

리나라에서 가장 역사가 깊은 축제이다. 농사의 번영과 마을의 평안함, 집안의 태평을 기원하는 제사로 5일 동안 아침과 저녁으로 제를 올린다. 관노가면극놀이, 그네뛰기, 농악경연대회, 창포머리감기 등 다양한 행사가 개최된다.

제천 국제 음악 영화제 http://www.jimff.org

2005년에 처음 시작되어 현재까지 매년 펼쳐지는 축제로 음악과 영화의 결합을 통한 예술 장르의 확대에 기여하고 있다. 충북 제천시의 의림지, 청풍 호반 무대 등 제천시 일원에서 약 6일간 펼쳐지는 음악 영화제로, 음악 영화의 대중화를 통해 세계적으로 영화 장르의 확대와 다양성에 기여하고 있다.

안성 바우덕이 축제 http://www.baudeogi.com

본래 명칭은 '안성맞춤 남사당 바우덕이 축제'로 조선 시대 남사당의 발상지인 안성에서 매년 개최되는 남사당 축제이다. 2001년부터 남사당 바우덕이의 예술 정신을 계승하고 발전시키기 위해 시작되었으며, 약 5일간에 걸쳐 길놀이 퍼레이드, 풍물 공연, 남사당 공연과 전시 및 체험 행사가 펼쳐진다.

리우 카니발 – 브라질 http://www.rio-carnival.net

브라질 리우데자네이루에서 2월 말에 열리는 삼바 축제이다. '종합 예술의 완결판'이라 불리는 지구촌 최대의 축제이며 화려하고 큰 규모의 퍼레이드이다. 리우의 시민을 '카리오카'라고 부르는데, 이들은 4일간의 리우 카니발 준비를 위해 1년을 소비할 정도로 유명한 국민성을 가지고 있다.

잘츠부르크 음악제 – 오스트리아 http://www.salzburgerfestspiele.at

모차르트의 고향인 잘츠부르크에서 열리는 오스트리아의 대표적 음악 축제이다. 세계적인 음악의 거장들이 감독을 역임하는 등 매우 권위 있는 클래식 음악 축제로 1877년부터 개최된 모차르트 음악제에서 기원을 찾을 수 있다. 대체로 7월 말에서 8월 말까지 개최된다.

베로나 오페라 축제 – 이탈리아 http://www.arena.it

베르디 탄생 100주년인 1913년부터 시작된 오페라 축제이다. 로마 시대의 원형 극장인 아레나 극장에서 보통 6월 말에서 8월 말까지 열린다. 이탈리아의 대표적인 오페라 작곡가인 베르디와 푸치니의 작품이 주로 공연된다.

메리모나크 페스티벌 – 하와이 http://www.merriemonarch.com

하와이 전통 춤인 훌라의 역사와 예술성을 알리고자 개최된 하와이의 대표적인 축제이다. '메리모나크'란 쾌활한 군주라는 뜻으로 하와이 전통 춤과 음악을 부활시킨 칼라카우아 왕을 상징하는 의미이다. 축제 기간 동안 하와이 전통 공연과 전시회, 연주회, 훌라 콘테스트 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

몬트리올 국제 재즈 페스티벌 – 캐나다 http://montrealjazzfest.com

캐나다 몬트리올에서 여름에 개최되는 세계적인 재즈 축제이다. 1980년에 처음 시작되어 세계 20여개 나라에서 재즈 음악가들이 참여하는 국제적인 음악 축제이다. 축제가 펼쳐지는 2주 동안 크고 작은 공연들이 열려 도시 곳곳에서 재즈 멜로디를 들을 수 있다.

세르반티노 축제 – 멕시코 http://www.festivalcervantino.gob.mx

작가 세르반테스를 기리기 위해 멕시코에서 매년 개최되는 축제이다. 10월 중에 약 20일 간에 걸쳐 멕시코의 과나후아토라는 작은 마을에서 개최되며 오페라, 발레, 연극 등 다양한 문화, 예술 작품들을 선보인다.

에든버러 국제 페스티벌 – 영국 http://www.eif.co.uk

영국 스코틀랜드의 에든버러에서 개최되는 축제로 8월 중순 경 열려 3주간 진행된다. 오페라, 클래식 음악, 연극, 춤 등 여러 장르 중 클래식 음악 공연의 비중이 높으며 킬트를 입은 군인들이 백파이프를 연주하며 행진하는 밀리터리 타투(military tattoo)가 유명하다.

뗏쭝투 축제 – 베트남

베트남의 중추절 축제로, 음력 8월 15일 우리나라의 한가위와 비슷하다. 추수 감사절과 할로윈이 합쳐진 형태로 어린이날이기도 하다. 달을 보고 제를 지내고 하늘과 조상에게 감사하며, 음식을 나누어 먹고 사자춤 등의 공연을 한다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
우리나라의 음악 축제 알아보기 · 영동 난계 국악 축제 · 전주 세계 소리 축제 · 통영 국제 음악제 · 대관령 국제 음악제 · 인천 펜타포트 록 페스티벌	· 우리나라 각 지역의 특징과 음악과의 관계를 연관 지어 생각해 보도록 한다.
세계 여러 나라의 음악 축제 알아보기 · 리우 카니발(브라질) · 잘츠부르크 음악제(오스트리아) · 베로나 오페라 축제(이탈리아) · 메리모나크 페스티벌(하와이) · 몬트리올 국제 재즈 페스티벌(캐나다)	· 세계 여러 나라의 독창적인 음악 축제를 알아보고 축제를 통해 나타나는 국민성과 그 특징을 파악하도록 한다.
축제의 성격에 따라 중심이 되는 음악의 종류 알아보기	· 축제의 종류에 따른 다양한 음악의 종류를 파악하여 적을 수 있도록 한다.

국내 축제	음악의 종류	세계 축제	음악의 종류
영동 난계 국악 축제	국악	리우 카니발	삼바
전주 세계 소리 축제	판소리	잘츠부르크 음악제	클래식 음악
통영 국제 음악제	현대 음악	베로나 오페라 축제	오페라
대관령 국제 음악제	클래식 음악	메리모나크 페스티벌	홀라
인천 펜타포트 록 페스티벌	록(Rock) 음악	몬트리올 국제 재즈 페스티벌	재즈
강릉 단오제	농악, 전통 음악	멕시코 세르반티노 축제	다양한 장르의 예술 음악
제천 국제 음악 영화제	영화 음악	에든버러 국제 페스티벌	클래식 음악
안성 바우덕이 축제	남사당 음악(풍물)	베트남 뗏쭝투 축제	베트남 전통 음악

융합 학습

음악 축제 중 하나를 선택하여 축제에 쓰이는 음악 이외의 장르에 대해 교과와 연관 지어 생각해 보고 토의해 보자.

음악 축제	예) 리우 카니발		
관련 학습	관련 장르	장르의 이해	학습 활동
음악	삼바 음악	4분의 4박자 리듬으로 브라질의 음악 장르이다. 아프리카와 유럽에 뿌리를 두고 있다.	삼바 음악을 감상하고 음악적 특징을 파악한다.
미술	퍼레이드 장식 및 의상	형형색색의 화려한 댄서들의 의상과 장식품, 커다란 수레 등을 볼 수 있다.	리우 카니발 동영상 감상 후 장식 및 의상의 특징을 파악한다.
국어	기획과 연출 시나리오	유럽에서 사순절에 행해지던 사육제에서 기원을 찾아볼 수 있으며 멋진 무도 행렬을 기획해 내기 위해 거액의 상금을 걸어 경쟁하도록 한다. 퍼레이드는 9시간 동안 계속되며 화려한 의상, 꽃차의 행진, 새로 발표되는 삼바 리듬 등 가장 독창적이고 호화로운 팀에게 상금을 준다.	리우 카니발의 취지 및 기획 방식을 찾아본다.
무용	삼바 댄스	브라질의 전통 춤으로 라틴 댄스 중의 하나이다. 아프리카 음악의 요소가 가미되어 있으며 강한 리듬에 맞추어 추는 춤이다.	삼바 댄스의 특징을 알아본다.
축제의 특징	세계 3대 축제 중의 하나로 꼽힐 정도로 규모가 거대하고 화려하며 축제의 준비를 위해 거의 1년간을 준비하는 국민성이나 카니발을 위해 삼바 학교를 따로 세워 삼바 음악과 춤을 가르치는 것 등으로 보아 브라질 국가와 국민들이 리우 카니발을 얼마나 중요시하는지를 알 수 있다.		
토의 내용	축제는 모든 예술 장르의 복합체이다. 음악뿐만 아니라 문학적 요소, 춤, 미술적 요소 등 다양한 예술 장르가 합쳐져 이루어지는 예술품이며 국가와 국민성을 상징하기도 한다.		

학습 정리 · 평가

1. 우리나라와 세계 여러 나라에서 열리는 음악 축제를 인터넷을 이용하여 찾아보자.

2. 음악 축제를 인터넷, 서적, 직접 체험 등 다양한 방식으로 경험해 보자.

1 융합 예술과 음악

음악과 문학의 만남

지도 목표

- 음악의 소재가 된 문학 작품을 찾아본다.
- 도서관에서 음악 관련 도서를 찾아 읽어 본다.

학습 내용

음악과 문학의 관련성

음악과 문학은 서로 영향을 주고받으며 창작되어 왔다. 음악 또는 악기가 문학의 소재가 되기도 하고 음악가들은 문학에서 음악적 영감을 얻기도 한다. 음악은 하나의 이야기로서 언어적 내용을 표현하기도 하며 문학과 밀접한 관련을 맺고 있다.

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
문학을 소재로 작곡된 음악 감상하기 CD **비발디 〈사계〉** 바로크 시대의 시 소네트를 바탕으로 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절을 표현 **슈베르트 〈마왕〉** 18세 때 괴테의 시 「마왕」을 읽고 감명받아 작곡한 가곡 **리스트 〈파우스트〉** 괴테의 「파우스트」를 읽고 작곡한 교향곡 **멘델스존 〈한여름 밤의 꿈〉** 셰익스피어의 희곡을 읽고 작곡한 연극 부수 음악	· 문학 작품의 내용을 파악하고 음악으로 어떻게 표현하였는지에 집중하도록 한다.
읽은 책 속에서 음악과 관련된 내용 찾아보기 제목: 상실의 시대 저자: 무라카미 하루키 관련 내용(구절): 주인공이 즐겨 듣는 음악 브람스 교향곡 제4번 알게 된 음악 지식: 브람스 교향곡 4번을 찾아 듣고 곡의 분위기, 특징을 알게 됨.	· 음악 관련 도서 이외의 책 속에서 한번 찾아보도록 한다.
음악 관련 도서 찾아 읽어 보기 · 〈청바지 입은 오페라〉(문호근) · 〈조윤범의 파워 클래식〉(조윤범) · 〈청소년을 위한 한국 음악사〉(송혜진)	

학습 정리 · 평가

1. 음악의 소재가 된 문학 작품을 찾아서 읽어 보자.

2. 음악과 문학의 관련성에 대해 토의해 보자.

참고 자료

음악 관련 도서 소개

1) 청바지 입은 오페라(문호근)

오페라는 정장을 입고 가서 감상해야 할 것 같은, 선뜻 다가서기에 어려운 장르라는 생각을 깨고 입기에 편한 청바지처럼 오페라를 쉽게 이해하고 습득할 수 있도록 쓴 책이다. 청소년들이 오페라 입문서로 읽기에 좋은 책이다. 오페라 제목의 의미, 등장인물의 심리와 아리아의 정서, 오페라 속에 담긴 이야기 등을 이해하기 쉽게 서술하고 있다. 모차르트의 '코지 판 투테'를 포함한 20편의 오페라가 수록되어 있으며 여러 사진 자료가 포함되어 있다.

2) 조윤범의 파워 클래식(조윤범)

작곡가들과 클래식 곡에 대해 재미있는 설명과 익살스러운 에피소드들을 덧붙여 폭소와 재미를 느끼며 읽을 수 있는 책이다. 바흐에서부터 윤이상까지 23인의 작곡가들에 대해 소개하고 있으며 음악가들의 사생활을 소개하여 작품 탄생 배경을 알 수 있다. 클래식 곡에 대해서 뿐만 아니라 작곡가를 한 인간으로 인생 여정을 알 수 있으며, 작곡가를 친근하게 느낄 수 있도록 해 주는 책이다.

3) 청소년을 위한 한국 음악사(송혜진)

상고 시대부터 삼국 및 가야 시대, 통일 신라 시대, 고려 시대, 조선 시대, 20세기까지 우리 음악의 역사를 시대적으로 모두 담은 책이다. 시대적 특징과 음악의 유형 등을 삽화를 통해 알기 쉽게 서술하여 자칫 어렵게 느끼기 쉬운 한국 음악사에 대한 개념을 이해하기에 충분한 책이다.

4) 미술관에서 오페라를 만나다(조윤선)

명화 속에 담긴 오페라 이야기를 서술한 책으로 오페라 칼럼니스트 조윤선이 월간 '객석'에 기고한 칼럼들을 새롭게 엮은 책이다. 오페라는 무용, 미술, 문학, 음악 등 어느 것 하나라도 친근감을 느끼면 마법처럼 빨려드는 예술 장르로서 누구나 즐길 수 있는 예술이라는 것을 전달하고 있다. 누구나 쉽게 오페라에 다가갈 수 있도록 화폭에 담긴 오페라 이야기를 흥미롭게 들려 주고 있는 책으로 음악과 미술을 동시에 즐길 수 있다.

1 융합 예술과 음악

음악 속에 숨은 과학

지도 목표

- 음악과 과학의 연관성을 이해한다.
- 과학의 원리를 이용하여 창의적인 악기를 만들어 연주한다.

학습 내용

우주의 원리와 음악

고대 그리스 시대부터 음악은 과학과 밀접한 관련을 맺고 있었으며, 음악 이론은 과학 원리로부터 탄생되었다. 기원전 500년 경 피타고라스는 우주의 조화로운 질서가 지구상의 음악으로 반영되기 때문에 음악이 힘을 지닌다고 하였으며 보에티우스는 우주와 자연의 질서 등에서 찾을 수 있는 조화를 '우주의 음악'이라고 하면서 음악의 종류를 세 가지로 분류하기도 하였다.

공연장 설계에 숨은 과학적 원리

공연장은 소리의 자연적인 울림을 그대로 전달하기 때문에 건축 음향 기술이 매우 중요하다. 공연장은 소리의 잔향과 잔향 시간이 중요한데, 잔향 시간이 너무 짧거나 길면 소리의 질을 떨어뜨려 연주의 감동을 방해할 수도 있다. 따라서 공연장을 설계할 때는 공연장의 면적, 객석의 수, 천정의 높이 등 여러 가지 요소를 고려하여 설계한다.

홀스트 〈행성 모음곡〉

시드니 오페라 하우스

학습 지도안

학습 활동	지도상 유의점
과학 원리를 이용한 악기 만들기: 팬플루트 만들기	· 준비물: 빨대(지름 12mm) 8개, EVA(20cm×2cm), 펀치(지름 12mm), 가위 1) 음계에 따른 빨대 길이를 구한다.

자연 음계	도	레	미	파	솔	라	시	도
진동수의 비	1	$\frac{9}{8}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{15}{8}$	2
고무관 길이의 비	1	$\frac{8}{9}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{2}$
빨대 길이 (cm)	20	17.7	16	15	13.3	12	10.6	10

〈제5곡〉 병아리의 춤

원화는 하르트만이 디자인한 의상의 스케치이며, 달걀 껍질의 의상을 입은 무용수가 춤을 추고 있다.
바장조, 2/4박자, 스케르초처럼 활발하게(scherzino vivo leggero). 이 곡은 발레 '트릴비'의 의상 디자인을 보고 작곡한 곡이다. 관현악곡에서 병아리의 삐악거리는 소리는 목관 악기로, 주둥이로 껍질을 쪼는 모습은 바이올린으로 묘사하고 있다.

〈제6곡〉 사무엘 골덴베르크와 슈뮈일레

하르트만의 원화에는 가죽 모자를 쓰고 멋진 수염을 기른 부자 유태인과 넝마에 낡은 모자를 얹은 채 지팡이를 짚고 구부정하게 서 있는 가난뱅이 유태인 늙은이를 그려 놓았다. 부자이면서 거만한 똥보 사무엘 골덴베르크와 가난하면서 아첨기가 있고 수다쟁이인 말라깽이 슈뮈일레의 모습을 묘사한 음악이다. 훌륭한 성격 묘사로 10곡 중에서도 명작에 속한다. 관현악곡의 처음 부분은 현악기가 유니즌으로 골덴베르크를 묘사하고 슈뮈일레를 나타내는 둘째 가락이 관악기에 의해 연주된다.

〈제7곡〉 리모주의 시장

리모주는 남서 프랑스의 도자기 명산지로 유명한 거리이다. 그 리모주의 떠들썩한 시장에서 말다툼하는 아낙네들, 그림뿐만 아니라 음악으로서도 좋은 소재가 된다. 차츰 흥분하기 시작하는 아낙네들의 모습을 생생하게 그려내고 있다.
피아노곡에서는 프롬나드를 연주한 후 본 곡을 연주하지만, 관현악곡에서는 프롬나드없이 바로 본 곡을 연주한다.

〈제8곡〉 카타콤

카타콤은 로마 시대의 지하 묘지이다. 원화는 파리에 있는 카타콤을 하르트만 자신과 건축가인 케넬 두 사람이 안내인과 함께 을씨년스런 표정으로 구경하고 있는 모습을 묘사하고 있다. 음악도 음산한 기분으로 가득 차 있다. 곡의 뒷부분은 'Cum Mortuis in Lingua Mortua'라 불리는데 프롬나드 주제의 변주가 계속되는 부분으로 '죽음의 말로 죽은 자에게 하는 대화'라는 제목이 붙어 있다.

〈제9곡〉 바바야가의 오두막

기묘한 제목이지만 하르트만이 디자인한 오두막집 모양의 시계 그림으로 이상하게 생긴 2개의 닭발 모양 위에 슬라브(러시아)의 옛이야기에 나오는 요술쟁이 할머니인 바바야가의 오두막을 그린 것이다. 빗자루를 타고 하늘을 자유자재로 나는 바바야가가 암탉 다리 위에 지은 오두막집에 살고 있다고 사람들은 생각했다. 강약의 기복이 심하고 전체적으로 괴이한 느낌을 강하게 주고 있다.

〈제10곡〉 키예프의 대문

하르트만은 키예프 시로부터 의뢰를 받고 러시아 풍의 둥근 지붕을 얹은 누각의 문을 설계했다. 그 그림에 의거하여 만든 장대한 끝 곡이다. 거인의 발걸음과도 같은 당당한 선율로 시작하며 크게 부풀어 오른 뒤 갑자기 코랄이 들려 온다. 이어 옥타브를 오르내리는 움직임이 이것을 화려하게 장식한다. 이어서 다시 종교적인 코랄이 재현된 뒤 첫머리의 주제가 더욱 장대하게 다루어지며 최후에 다시 한 번 주제의 에너지를 전부 방출하는 것 같은 코다로 마친다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
전람회의 그림 감상하기	· 전람회장에 전시되어 있는 그림이 음악으로 어떻게 표현되었는지 연관지어 감상한다.	
라벨의 〈전람회의 그림〉 감상하기	· 라벨이 관현악곡으로 편곡한 곡과 비교 감상한다.	· 악기 편성에 유의하여 비교 감상한다.
악곡의 등장인물 묘사하기	· 제6곡에 등장하는 '사무엘 골덴베르크'와 '슈뮈일레'의 각 주제 부분을 감상한 후 떠오른 이미지를 글이나 그림으로 자유롭게 표현한다.	
음악을 몸으로 표현하기	· 프롬나드에 맞추어 걸어 본다. · 다양한 음악에 맞추어 걸어 봄으로써 음악을 귀뿐만 아니라 몸으로 느껴 보는 경험을 한다.	· 학생들이 자발적으로 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다

학습 정리 · 평가

1. 국민악파 음악의 특징과 작곡가들에 대해 발표해 보자.

19세기 후반이 되면서 동유럽 및 북유럽에서는 프랑스 혁명에 의해 조성된 자유, 평등의 정신과 민족의 해방을 목표로 하는 국민주의 운동이 나타나게 되는데 이러한 경향은 국민악파 음악을 형성하는 계기가 되었다. 음악 기법상으로는 낭만파 음악의 연장이라고 할 수 있지만 자국의 역사와 전설, 자연 등을 음악적 소재로 가져왔고 자신들만이 가지고 있는 춤의 리듬, 민속 선율들을 사용하여 민속적 색채감을 표현하였다. 대표적인 국민악파 작곡가들로는 러시아 5인조와 체코의 스메타나, 노르웨이의 그리그, 핀란드의 시벨리우스 등이 있다.

2. 〈전람회의 그림〉을 감상한 후 느낌을 적어 보자.

서양 음악사 이야기 국민악파 음악

1. 국민악파 음악(19세기 후반)

19세기 후반이 되면서 동유럽 및 북유럽에서는 프랑스 혁명에 의해 조성된 자유, 평등의 정신과 민족의 해방을 목표로 하는 국민주의 운동이 나타나게 되는데, 이러한 경향은 음악에서 국민악파를 형성하게 되는 계기가 되었다. 음악 기법상으로는 낭만파음악의 연장이라고 볼 수 있지만 음악에 표현되어 있는 민족적인 색채는 20세기에 이르러서는 독자적인 기법에 의해서 민족주의 음악으로 나타나게 된다. 당시 독일, 프랑스, 이탈리아를 중심으로 절정을 이루고 있던 낭만파 음악에 대항하여 러시아, 체코 등지의 작곡가들이 중심이 된 '음악 재창조 운동'의 계기가 되었다.

2. 국민악파 음악의 특징

- 유럽의 정치 상황이 민족주의 의식을 고취시켰다.
- 자국의 역사와 전설, 자연 등으로부터 소재나 내용을 가져왔다.
- 자신들만이 갖고 있는 춤의 리듬, 민속 선율 등을 사용하여 민속적 색채감을 표현하였다.

2) 빨대 8개를 길이에 따라 자른다. 3) EVA판에 같은 크기의 8개 구멍을 낸다. 4) 구멍을 낸 뒤 나온 원 모양의 EVA를 빨대 끝에 끼운다. 5) 빨대를 EVA판 구멍에 끼우고 불어서 소리 낸다.	· 빨대의 길이의 비율에 따른 음의 차이를 파악할 수 있도록 한다.

학습 정리 · 평가

1. 음악과 과학의 연관성에 대해 이야기해 보자.

2. 과학 원리를 이용한 생활 속 물품으로 창의적 악기를 만들어 연주해 보자.

참고 자료

1. 소리의 원리

소리는 공기 중의 압력 변화에 의해 고막이 진동하고 뇌가 그것을 인지하는 과정을 통해 듣게 된다. 공기 중의 압력 변화가 일정한 주기를 가지고 반복되면 그 소리를 다른 소리와 구별되는 특정한 음으로 인식하게 된다. 일정한 주기가 1초에 몇 번이나 반복되는가에 따라 서로 다른 음으로 구별되는데 이 횟수를 진동수라 하고 단위는 헤르츠(Hz)를 사용한다. 진동수 440헤르츠는 1초에 440번 진동하는 소리로 음계 중 '라' 음으로 듣는 소리의 진동수이다.

2. 소리의 잔향과 잔향 시간

공연장은 마이크와 같은 확성 기기를 사용하지 않고 소리의 자연적인 울림을 그대로 전달한다. 공연장은 소리의 잔향과 잔향 시간이 중요한데 잔향은 연주 후 음이 지속되는 현상을 말하고 잔향 시간은 잔향이 지속되는 시간을 말한다. 잔향 시간은 음향 효과에 매우 큰 영향을 미친다. 잔향 시간이 너무 짧거나 길면 소리의 질을 떨어뜨려 연주의 감동을 방해하기 때문이다. 예를 들어 공연장 면적 1만㎡에 좌석이 1,000석인 경우 잔향 시간의 범위는 1.3~2.1초가 적당하다. 또한 연극의 경우 1.2초, 영화는 1.1초, 연사의 강연은 1.0초에 맞춘다. 따라서 공연장을 설계할 때는 연주회나 공연장의 활용적 특성에 따라 적당한 울림이 되게 소리를 반사시키도록 설계하게 된다. 왜냐하면 잔향이 너무 길면 소리를 듣고 이해하는 명료도가 떨어지고, 잔향이 너무 짧으면 소리가 거칠고 딱딱하게 느껴지기 때문이다.

현존하는 세계 3대 콘서트 홀로는 오스트리아 빈에 있는 무지크페어라인, 네덜란드 암스테르담에 있는 콘체르트 헤보우, 그리고 미국 보스턴에 있는 심포니 홀이 꼽힌다. 이 공연장들은 서양 건축 음향 이론을 가장 잘 따른 공연장으로 평가받고 있다.

3. 국악 음향에 맞게 설계된 공연장

대부분의 공연장은 서양 음악의 기준에 맞추어 설계된 공연장이라서 국악의 특징과 소리의 질을 명확하게 표현하기에 한계가 있었다. 이런 상황을 개선하기 위해 2005년 한찬훈 충북대 건축공학부 교수는 국악의 창법과 악기 연구를 통해 국악 공연에 맞는 연주회장의 설계 기준을 마련하였다. 국악의 잔향 시간은 1.0~1.1초일 때 가장 듣기 좋다고 한다. 이러한 연구를 토대로 완공된 것이 부산 국립국악원이다.

부산 국립국악원은 국악기가 서양 악기와 달리 음량이 크지 않은 점에 착안해 음의 명료성과 적정한 음압을 얻기 위해 소리가 부딪히는 벽 등 마감재의 설치 방식을 바꿨다. 기존에는 객석에서 먼 쪽은 소리를 흡수하는 흡음재, 가까운 쪽은 소리를 반사하는 반사재를 붙였지만 부산 국립국악원은 소리를 고르게 보내기 위해 이 재료들을 번갈아 배치했고 객석은 시선을 일정한 각도 안으로 모아 주어 집중력과 현장감을 높이도록 부채꼴 모양으로 만들었다. 이렇듯 첨단 건축 음향 기술이 접목되어 국악의 음질을 잘 살림으로써 우리의 소리를 제대로 감상할 수 있게 된 것이다.

무지크페어라인

콘체르트헤보우

보스턴 심포니 홀

부산 국립국악원

융합 예술

음악, 문학, 미술, 영상 등의 예술 분야가 서로 간에 통합을 통해 이루어지는 통합적 예술이다. 대표적인 예로 비디오 아트의 창시자 백남준은 영상과 음악, 미술 등 여러 가지 요소를 통합하여 새로운 장르를 창조하였다. 융합은 예술 분야 간 통합뿐만 아니라 과학이나 수학 등 다른 교과들과의 융합도 가능한데 각 교과별로 분산되어 있는 요소 중 공통적인 요소들을 서로 관련짓고 통합함으로써 교육하는 'STEAM 교육'을 하나의 예로 볼 수 있다.

1 융합 예술과 음악

그림 속의 음악 찾기

지도 목표

- 음악과 미술의 관계를 이해한다.
- 음악의 요소를 시각적으로 관찰하고, 그림과 부합되는 음악을 연상한다.

학습 내용

음악과 미술은 같은 예술 장르로서 인간의 감정과 정서를 표현하는 예술이다. 다만 그 재료가 청각적인 것과 시각적인 것으로 나누어질 뿐이다. 음악적 표현 기법을 그림을 통해 시각적으로 나타낸 여러 작품을 감상하고 음악과 미술의 연관성을 생각해 보자.

음악의 요소를 추상적 기법으로 표현한 작품		악기 또는 음악이 소재가 된 작품	
리듬	들로네(1934)	바이올린과 체커	피카소(1913)
컴포지션 8	칸딘스키(1923)	음악	마티스(1939)
브로드웨이 부기우기	몬드리안(1913)	무동	김홍도(조선 후기)

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
그림을 보고 연상되는 느낌을 즉흥 연주하기	리듬 – 들로네(1934): · 그림의 반복적 패턴을 음악에서는 반복적인 리듬으로 표현할 수 있다. 목소리나 리코더, 기타, 피아노 등 악기로 즉흥 연주해 본다. · 그림의 겹쳐진 패턴에서는 여러 성부로 나누어서 표현해 볼 수 있다.	· 자유롭게 즉흥 연주해 보도록 한다.
음악을 듣고 느낌을 그림으로 표현하기	라벨 – 볼레로: · 반복과 변화에 집중하여 그림으로 표현해 본다. · 소리 크기의 변화에 집중하여 그림으로 표현해 본다.	· 소리를 듣고 그림으로 표현해 보도록 한다.

학습 정리 · 평가

1. 음악과 미술의 연관성에 대해 이야기해 보자.

2. 클래식, 대중가요 등의 음악을 듣고 느낌을 그림으로 표현해 보자.

참고 자료

그림 속에서 찾은 음악 – 인상주의

인상주의는 자연의 순간적인 인상을 감각적으로 표현한 미술 분야의 화풍에서 비롯되었다. 인상주의 음악의 대표적인 작곡가 드뷔시는 암시적이고 모호하며 여운이 있는 인상주의 음악을 창조하였다. 인상주의 음악은 음색의 색채적 효과를 이용하며 모호한 표현을 위해 온음음계, 병행 진행, 동형 진행, 마디의 불규칙적 분할, 긴 선율, 당김음의 사용 등 여러 기법을 도입하여 표류하는 듯 떠다니는 느낌을 주어 그 특징을 표현하였다. (* 추천 감상곡 : 드뷔시 〈목신의 오후 전주곡〉, 관현악곡 〈바다〉 등)

2 음악의 활용

음악 저작권의 이해

지도 목표

- 저작권에 대해 이해한다.
- 저작권과 관련한 윤리적 문제에 대해 토의한다.

학습 내용

저작권

저작권이란 음악, 문학 작품, 미술, 영화, 연극 등과 같은 '저작물'에 대하여 창작자가 가지는 권리를 말한다.

문화 산업이 발달하면서 개인의 창작물이 지적 재산으로서 인정됨에 따라 '저작권'의 중요성이 강조되고 있다. 특히 정보 기술의 발달로 각종 인터넷 콘텐츠들의 이용이 날로 증가하고 있는 시점에서 서로의 지적 재산권을 존중하면서 올바른 인터넷 문화를 정착하기 위해 꼭 알아야 할 내용이 바로 '저작권 보호'이다.

저작권의 분류

저작 재산권	· 저작권자가 자신의 창작물에 대하여 재산적 이익을 얻을 수 있는 권리로서 자신의 저작권을 다른 사람에게 양도하거나 사용할 수 있도록 허락함으로써 경제적인 대가를 받을 수 있는 권리이다. 복제권, 공연권, 공중 송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적 저작물 작성권 등으로 나뉜다.
저작 인격권	· 저작자의 정신적인 노력의 산물인 저작물에 대해서 인격적으로 갖는 권리를 말한다. 공표권, 성명 표시권, 동일성 유지권으로 나뉜다.

저작권은 개인의 지적 창작물로서 저작자의 재산과도 같다. 저작권 보호를 통해 저작자는 더 좋은 환경에서 많은 작품을 만들 수 있게 되고, 결국은 우리 모두가 더 좋은 문화적 생활을 누릴 수 있게 된다. 저작권의 보호는 문화 발전에도 도움이 될 뿐 아니라 문화 상품의 수출로 국가 발전에도 도움이 된다.

저작권 침해

- 다른 네티즌이 직접 만든 음악을 무단으로 블로그나 카페에 올린 경우
- 음반 구입 후 이를 블로그나 카페에 올려 다운로드 받을 수 있게 제공한 경우
- 다른 사람의 음악을 20~30초로 편집해서 블로그나 카페에 올린 경우
- 임베디드 링크를 사용하여 블로그나 카페에 음악을 올린 경우
- 저작권을 침해하는 악보를 블로그나 카페에 올린 경우
- 저작권 침해 음악이 올려져 있는 포스트를 스크랩하는 경우

저작권 관련 사례

사례1) 민선이는 애국가를 광고 음악으로 사용하여 '학생 광고 음악 UCC 공모전'에 출전하려고 한다. 2005년에 애국가가 국가에 기증되었다는 기사를 본 민선이는 애국가를 광고 음악으로 자유롭게 사용하여 UCC를 만들어 출품하였다. 이 경우 저작권 침해의 문제가 없을까?

애국가는 2005년 국가에 기증된 이후로 비영리적 목적으로는 자유롭게 사용할 수 있다. 단, 한국저작권위원회에 이용허락서를 작성하여 이용 허락을 신청해야 한다.

사례2) 주영이는 모차르트 피아노 소나타를 매우 즐겨 듣고 좋아하는 편이다. 그래서 평소 좋아하던 연주자의 CD를 구입해 듣고, CD를 MP3 파일로 변환해서 홈페이지나 블로그의 배경 음악으로 사용하였다. 이 경우 저작권 침해의 문제가 없을까?

저작권은 저작자 사후 50년까지 보호되므로 모차르트 소나타 저작권은 작곡가 측면에서는 소멸되었지만, 연주자나 음반 제작자에게 저작인접권이 있기 때문에 저작자의 허락 후 이용해야 한다. 그러한 과정 없이 음반 구입 후 이를 파일로 변환하여 블로그에 올려 제3자에게 제공할 경우 저작권 침해라고 볼 수 있다.

사례3) 최근 저작권 문제가 부쩍 신경 쓰이는 고등학교 1학년생 선호는 학교 수업 과제를 수행하기 위해 인터넷에 있는 관련 자료를 다운로드 받아 이용하려고 하나 저작권 문제가 걱정되었다. 그래서 저작권에 문제없이 자료를 이용할 수 있는 방법이 궁금해졌다. 그 방법은 무엇일까?

학교 수업 과제는 교육적 목적에 해당하는 것으로 저작물의 일부분을 복제하거나 전송할 수 있다. 그러나 인용 범위에 있어서는 약간의 제약이 있으므로 각주나 인용 문구 표시 등을 통해 원 저작물을 보호해야 할 필요성이 있다. 그러므로 저작권자로부터 허락을 받고 이용한다, '저작자와 출처를 관련 자료에 표시한다.' 등의 방법이 있다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
저작권 침해의 사례를 알아보고 저작권을 침해하지 않으려면 어떻게 해야 하는지 이야기해 보기	· '이럴 때 저작권 침해!' 만화를 보고 저작권 침해의 사례를 알아본다.	· 토의를 통해 의견을 제시하고 각자의 생각을 확인해 본다.
사례를 읽고 저작권 침해인지 아닌지 의견 제시하기	· 저작권을 침해하지 않으려면 어떻게 해야 하는지 이야기한다.	· 각자의 의견을 자유롭게 이야기한다.
음악 저작권과 관련한 윤리적 문제에 대해 토의하기	토의 내용을 이야기한다. · 저작권은 저작자의 지적 재산으로서 재산적 가치가 있다. 이를 침해한다는 것은 개인의 재산을 도둑질하는 것과 같다. 우리는 저작권을 보호함으로써 문화 산업의 발전과 문화유산의 축적을 가져올 수 있다. 창작 활동을 장려하고 보호하기 위해서 이것을 헌법으로 규정하고 있기도 하다.	· 저작권과 관련된 인터넷 기사 등을 확인하여 저작권 침해에 대해 알아보도록 한다.

학습 정리 · 평가

1. 저작권의 정의를 이야기해 보자.

2. 저작권과 관련된 내용을 인터넷에서 찾아보고, 올바른 음악 콘텐츠 이용 문화에 대해 생각해 보자.

* 참고 사이트: http://youth.copyright.or.kr(한국저작권위원회 –저작권 교실)

참고 자료

저작권 관련 용어

1) 등록(registration)

저작물과 저작자의 권리에 관한 내용을 저작권 등록부라고 하는 공식적인 장부에 올려 공개하는 것을 말한다. 저작물은 창작하는 순간부터 저작권이 발생하기 때문에 등록을 하지 않아도 저작물은 보호를 받게 된다. 하지만 저작권 등록을 할 경우 그 등록 내용에 대해서 법적인 이익이 주어진다.

2) 공유(public domain)

저작물은 저작자 사망 후 50년까지 보호된다. 저작자 사망 후 보호 기간이 끝난 저작물은 누구든지 자유롭게 이용할 수 있는데 공유는 이러한 상태를 말한다.

3) 불법 복제물(infringing copies)

제작 과정이나 방법과 상관없이 기존 저작물에 대한 저작권을 침해해 제작된 복제물을 말합니다.

4) 사적 이용(private use)

저작물을 상업적 용도가 아닌 개인적으로 이용하거나 가정 및 이와 비슷한 한정된 범위 안에서 권리자의 허락 없이 이용할 수 있는 것을 말한다. 사적 이용에 해당하는 경우 저작물의 복제, 번역 등 변형을 할 수 있다. 몇 부 정도의 복제물을 만들거나 한 사람이 개별적으로 사용하는 개인적 이용, 여러 사람이 공동의 목적으로 사용하는 경우도 사적 이용에 포함된다.

5) 표절(plagiarism)

다른 사람의 저작물의 전부나 일부를 그대로 또는 형태나 내용에 약간의 변경을 가하여 자신의 것으로 제공 또는 제시하는 행위를 의미한다. 사기 행위의 일종이며 저작권 침해에 해당된다.

2 음악의 활용

음악회 감상 예절

지도 목표

- 다양한 장르별 음악회의 감상 예절을 이해한다.
- 생활 속에서 음악을 감상하는 바른 태도를 익힌다.

학습 내용

음악회의 기본적인 감상 예절

- 공연에 관한 내용을 미리 알아보기
- 휴대 전화는 반드시 에티켓 모드로 하기
- 공연장 안에서는 음식물을 먹지 않기
- 최소한 10분 정도 일찍 도착해서 프로그램 읽어 보기
- 사진 촬영은 연주에 방해가 되므로 되도록 삼가기
- 공연 도중 옆 사람과 큰소리로 이야기하지 않기
- 연주가 끝나면 아낌없는 박수로 연주자 격려하기

음악회 장르별 감상 예절

1) 서양 음악 감상 예절

- 단정한 옷차림으로 공연 시작 시간 전에 도착하여 객석에 앉는다.
- 공연 중에는 음식물을 먹거나 옆 사람과 이야기를 하지 않는다.
- 3~4개의 악장으로 이루어진 악곡은 악장 중간에 박수를 치지 않는다.
- 비교적 격식을 차리지 않는 청소년 음악회의 경우 지휘자의 안내에 따라 박수를 치거나 물음에 대한 응답을 하는 등 연주자와 함께 교류하기도 한다.

2) 국악 감상 예절

- 판소리나 민요 등 민속악은 추임새를 넣으면서 느낌을 흥겹게 표현한다.
- 궁중 음악은 집박이 박을 세 번 치면서 끝을 알릴 때 박수를 친다.
- 정악은 곡의 마지막 여음이 사라질 때까지 기다렸다가 박수를 친다.
- 현대의 퓨전 국악이나 청소년 음악회의 경우 함께 참여하여 노래도 부르고 연주자의 흥에 따라 중간중간 박수를 치기도 한다.

3) 대중음악 감상 예절

- 대중음악의 경우 감상 예절이 비교적 자유로운 편이다. 다른 청중들에게 방해되지 않는 범위 내에서 노래를 따라 부르거나 일어나서 박수를 치기도 한다.

서양 음악 연주 장면

국악 연주 장면

대중 음악 공연 장면

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
음악회의 기본적인 감상 예절 알아보기	· 음악회의 기본적인 감상 예절 알아보기	· 만화를 통해 쉽게 기억할 수 있도록 지도한다.
장르별 음악회 감상 예절 알아보기	· 서양 음악, 국악, 대중음악 별로 각각의 음악회의 성격에 맞게 지켜야 할 감상 예절을 알아본다.	· 장르별 감상 예절을 알아보고 실천해 보도록 한다.

융합 학습

다른 장르의 예술 작품 발표회에서 지켜야 할 예절에 대해 이야기해 보자.

관련 학습	관련 장르	감상 예절	학습 활동
미술	전시회	작품을 대할 때 천천히 1~2분간 부분과 전체를 감상한다. 함부로 작품을 만지지 않도록 하며 필요한 경우 도록을 구입하도록 한다.	· 감상 예절을 지켜 미술 전시회를 관람한다.
영상	영화	되도록 늦지 않게 도착하여 관람 중 이동하지 않도록 한다. 자리에 착석하여 조용히 관람하고 저작권 문제와 결부되므로 함부로 영화 장면을 촬영하지 않도록 한다.	· 영화 관람 예절을 실천한다.
국어	시(문학) 발표회	공연자의 순수한 생 목소리로 관객들에게 내용을 전달하므로 작은 소음도 큰 방해가 될 수 있다. 소음을 내지 않도록 주의하고 내용을 깊이 음미할 수 있도록 경청하며 작품이 주는 의미를 생각한다.	· 인터넷을 활용하여 문학 발표회를 찾아본다.
무용	발레와 현대 무용	현대 무용은 하나의 깊은 내면 세계를 보여 주는 과정인데 공연 중간에 박수를 치면 춤의 흐름이 깨질 수 있기 때문에 공연 도중 박수를 치지 않는다. 발레의 경우 고난도의 기교를 보여 준 직후나 막이 끝났을 때 박수를 친다.	· 무용 작품 분야별 감상 예절을 알아본다.

학습 정리 · 평가

1. 음악회의 장르에 따른 올바른 감상 예절에 대해 이야기해 보자.

2. 음악 산업 발전을 위해 청중으로서 관람 예절을 지키는 것이 얼마나 중요한지 토의해 보자.

연주자와 청중은 공연 예술을 통해 서로 상호 작용한다. 공연장에서 교감을 통해 서로의 느낌을 전달받고 전달해 주기 때문에 청중의 태도는 연주자에게 영향을 미쳐 공연의 질을 좌우할 수 있다. 청중으로서 음악을 즐기기 위해 올바른 태도를 지녀야 하는 것은 매우 중요하다고 할 수 있다. 공연의 질은 곧 음악 산업의 발전을 가져오기 때문이다.

참고 자료

연주회에서 언제 박수를 쳐야 할까?

1) 기악 음악

교향곡, 협주곡, 소나타 등 악장의 수가 3~4악장인 곡은 모든 악장이 끝난 후에 박수를 친다. 악장과 악장 사이에 박수를 치는 것은 큰 결례이며, 음악의 흐름을 끊는 행동이다. 연주회가 모두 끝난 후에는 연주에 크게 감동한 경우 크고 긴 박수로 화답하며, 간혹 일어서서 박수를 치기도 한다.

2) 성악 음악

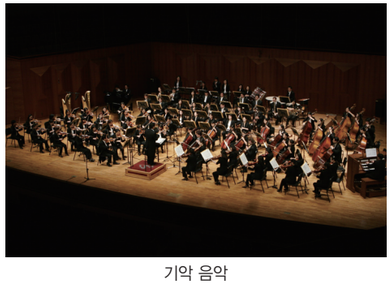
연주자의 연주곡 수가 여러 곡일 경우 모든 곡의 연주가 끝난 후 박수를 치는 것이 좋다. 연주가 끝난 후에는 성악가가 남성인 경우 '브라보(Bravo)', 여성인 경우 '브라바(Brava)', 남녀 혼성인 경우 '브라비(Bravi)'를 외치며 박수로 화답한다.

3) 오페라, 뮤지컬 등 극음악

아리아나 이중창이 끝난 후에, 그리고 막과 막 사이에 주로 박수를 친다. 극이 끝나면 크고 긴 박수로 화답하며 뮤지컬의 경우 커튼콜이 있을 때 큰 박수로 연주자들을 격려한다.

Quiz〉 다음은 공연장 에티켓에 관한 내용이다. 옳은 행동에는 'O' 잘못된 행동에는 'X'로 답해 보자.

- 교향곡의 1악장이 끝난 후 박수를 쳤다. (X)
- 공연이 끝난 후 로비에서 피아니스트와 기념 사진을 찍었다. (O)
- 친구가 연주곡에 대해서 잘 모르는 것 같아 공연 도중 작품에 대해 설명해 주었다. (X)
- 평소 좋아하는 작품이 연주되어서 곡의 멜로디에 맞춰서 콧노래를 흥얼거렸다. (X)
- 공연장에 늦게 도착해서 공연장 로비에서 기다리다가 첫 번째 곡이 끝난 후 안내원의 지시에 따라 입장하였다. (O)



기악 음악

성악 음악

오페라

뮤지컬

2 음악의 활용

이럴 땐 이런 음악

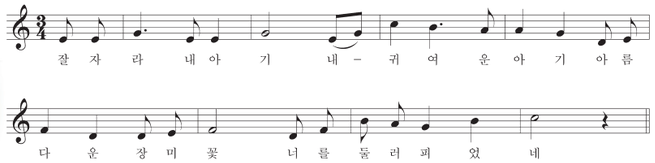
지도 목표

- 생활 속에서 상황에 따라 적절한 음악을 선택한다.
- 선택한 음악을 노래하고 감상한다.

생활 속 음악

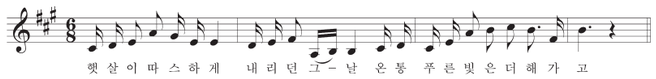
아기를 재울 때

자장가 〈브람스의 자장가〉 CD

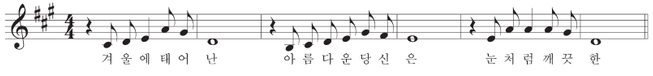


기념일에

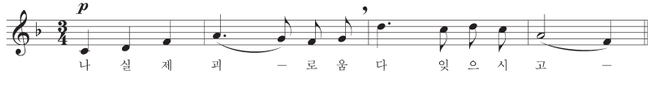
생일 축하곡 〈생일을 축하해요〉 CD A



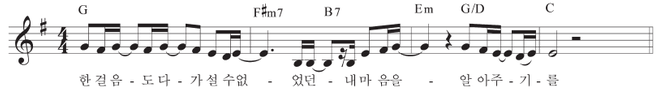
생일 축하곡 〈겨울 아이〉 CD A



어버이날 〈어머니의 마음〉 CD A

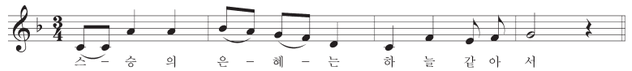


어버이날 〈아버지〉 CD A

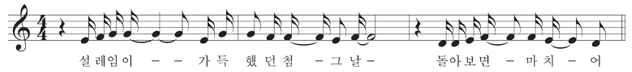


스승의 날

〈스승의 은혜〉 CD A

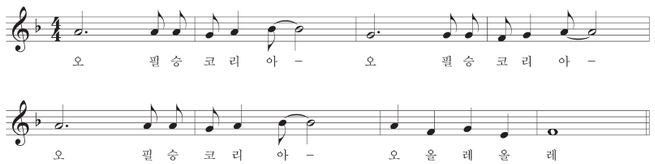


〈선생님 정말 감사해요〉 CD A

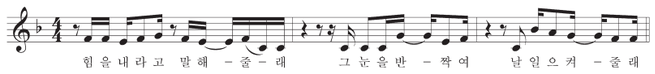


행사나 의식에서

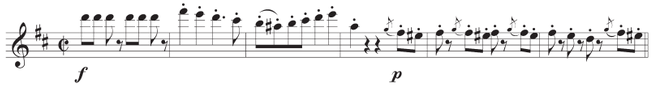
응원가 〈오! 필승 코리아〉 CD A



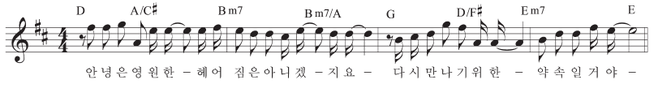
응원가 〈힘 내!〉 CD A



행진곡 〈라데츠키 행진곡〉 CD

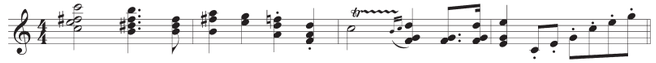


졸업식 〈이젠 안녕〉 CD A

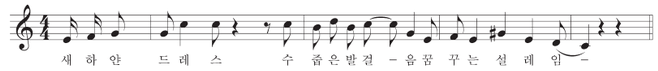


결혼식

〈한여름밤의 꿈〉 중 '결혼 행진곡' CD



〈신부에게〉 CD A



학습 지도안

학습 정리 · 평가

참고 자료

학습 활동		지도상 유의점
생활 속에서 상황에 따라 적절한 음악을 활용해 보기	· 음악을 듣고 노래하고 악기로 연주하면서 생활 속에서 활용할 수 있도록 한다.	· 노래를 듣거나 악기로 연주하거나 부를 수 있도록 여러 가지 방법으로 지도한다.

생활 속에서 상황에 따라 음악을 적절히 선택하여 활용해 보자.

1. 음악을 통한 심리 효과

아침에 들으면 좋은 음악	집중력이 필요할 때
· 그리그 〈페르 귄트 모음곡〉 중 '아침의 기분' · 덴차 〈푸니쿨리 푸니쿨라〉	· 바흐 〈G선상의 아리아〉 · 베토벤 〈6개의 변주곡 Op.34〉
스트레스가 쌓일 때	**긍정적인 마음을 갖게 하는 음악**
· 베토벤 〈비창 소나타 3악장〉 · 비발디 〈사계〉 중 '겨울'	· 베르디 〈아이다〉 중 '개선 행진곡' · 베토벤 〈전원 교향곡〉
깊은 수면이 필요할 때	**지친 마음을 달래 주는 음악**
· 생상스 〈동물의 사육제〉 중 '백조' · 쇼팽 〈자장가 내림 라장조〉	· 알비노니 〈아다지오〉 · 하이든 〈첼로 협주곡 1번〉

2. 음악 치료(Music therapy)

음악 치료의 영역은 정신 지체나 자폐아 등 장애 아동에 대한 치료, 심리 치료, 의료 및 재활 영역 등에 폭넓게 적용된다. 음악 치료자는 체계적으로 치료가 필요한 아동 및 성인에게 음악을 듣게 하거나 연주하게 함으로써 신체적, 심리적, 정서적 통합과 바람직한 행동 변화를 가져오게 한다. 그 효과는 기분의 변화뿐만 아니라 신체적 변화에도 작용하는데, 음악을 통해서 심신의 건강을 회복하고 심리적으로 긍정적인 영향을 받아 건강을 회복하고 증진시키는 것이다. 또한 장애 아동의 경우 언어적 소통이 매우 곤란한 경우가 있는데 음악은 비언어적 전달 수단으로써 치료자와 아동을 결부시키는 중요한 매개체가 된다.

2 음악의 활용

컴퓨터 음악의 활용

지도 목표

- 생활 속에서 컴퓨터 음악의 활용 범위를 파악한다.
- 컴퓨터를 활용하여 음악을 편집하고 악보를 그린다.

학습 내용

컴퓨터 음악

컴퓨터 음악은 컴퓨터를 활용하여 음악을 작곡하고 소리를 합성 · 편집하여 연주하는 것을 말한다. 컴퓨터 음악은 미디(MIDI)를 통해 전자 악기 간에 디지털 신호를 주고받아 음악을 생성하고 연주할 수 있다.

미디(MIDI)

'Musical Instrument Digital Interface'의 약자로 전자 악기 간에 디지털 신호를 주고받기 위한 표준 언어이다. 컴퓨터 음악을 가능하게 하는 일종의 약속 언어이자 신호로 디지털 악기와 컴퓨터, 악기와 악기 간에 상호 교신을 가능하게 한다. 미디의 활용 범위는 다음과 같다.

1) 연주 후 수작업으로 부족한 부분을 컴퓨터로 수정 가능
2) 연주가 불가능한 부분을 컴퓨터 작업으로 가능하게 할 수 있음.
3) 키(key), 템포 조절 가능
4) 악기 변경(Program change)

시퀀싱 소프트웨어 (Sequencing software)	다양한 음원을 입력했다가 재생하거나 작곡, 수정, 편집하는 데 사용된다. 종류: 큐베이스, 소나 등
스코어링 소프트웨어 (Scoring software)	화면에 원하는 악보를 그린 후 재생, 편곡, 인쇄할 수 있다. 종류: 피날레, 앙코르, 뮤직 프로 등
사운드 에디팅 소프트웨어 (Sound editing software)	소리를 편집하고 수정하는 데 사용된다. 종류: 골드웨이브, 사운드 포지 등

학습 지도안

컴퓨터 음악의 활용 범위

악보의 생성 및 출력, 광고 음악, 영화 음악 등 영상 매체, 인터넷 공간, 휴대 전화 벨소리 등 생활 속에서 광범위하게 사용되며, 자기주도적 및 반복 학습 등에 도움이 된다.

학습 활동	지도상 유의점
뮤직 프로(Music Pro) 프로그램 실행 방법을 익혀 교가 악보 그리기	· 모둠별, 개인별로 할 수 있으며, 컴퓨터를 활용하여 각자 해 볼 수 있도록 한다.
골드웨이브(Gold Wave) 프로그램을 이용하여 소리 파일 편집하기	

학습 정리 · 평가

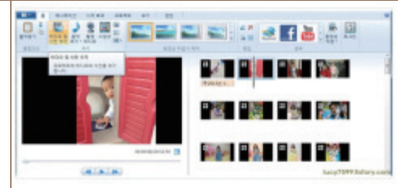
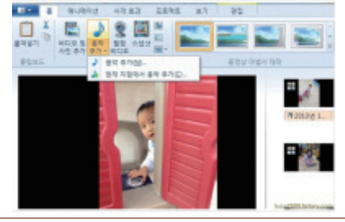
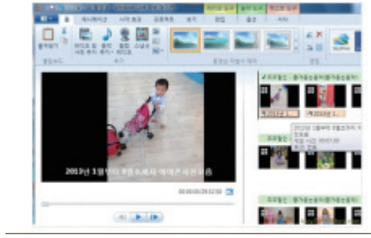
1. **컴퓨터 음악이 생활 속에서 어떻게 활용되고 있는지 이야기해 보자.**
   영화나 광고 등 영상 매체 음악, 휴대 전화 벨소리, 다양한 음악 감상 등

2. **뮤직 프로, 골드웨이브 외에 다른 컴퓨터 음악 소프트웨어 활용 방법을 익혀 음악을 생성 · 편집하고 출력해 보자.**
   앙코르, 피날레 등 음악 소프트웨어를 활용해 본다.

참고 자료

Windows Movie Maker 프로그램 사용 방법(Windows 7에서)

1) 프로그램을 다운로드한다.
2) 동영상으로 제작할 사진과 동영상을 '비디오 및 사진 추가'로 추가한다. 사진뿐만 아니라 동영상도 넣을 수 있다.
3) 음악을 선정하고 추가한다.
4) 사진 효과 및 사진 이동 효과를 선택한다.
5) 사진에 자막을 넣는다.
6) 설정된 동영상을 저장한다.

<table>
<tr><td>1) 프로그램을 다운로드한다.</td><td>2) 동영상으로 제작할 사진과 동영상을 '비디오 및 사진 추가'로 추가한다. 사진뿐만 아니라 동영상도 넣을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>사이트 주소
http://windows.microsoft.com/ko-kr/windows-live/movie-maker#t1=overview</td><td>  </td></tr>
<tr><td>3) 음악을 선정하고 추가한다.</td><td>4) 사진 효과 및 사진 이동 효과를 선택한다.</td></tr>
<tr><td>  </td><td> </td></tr>
<tr><td>5) 사진에 자막을 넣는다.</td><td>6) 설정된 동영상을 저장한다.</td></tr>
<tr><td>  </td><td> </td></tr>
</table>

창작 프로젝트 학습

지도 목표

- 생활 속의 다양한 주제로 UCC와 뮤지컬을 만들어 발표한다.
- 음악 관련 직업을 탐구하고 역할을 이해한다.

UCC 만들기

UCC란?

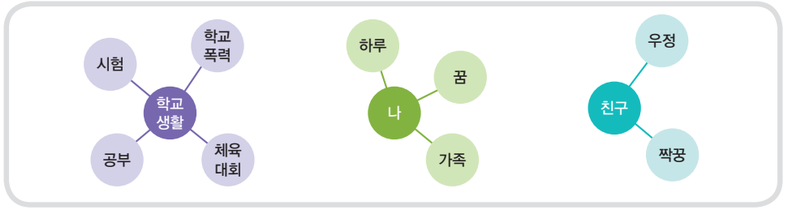
UCC는 'User Created Contents'의 약자로서 일반 사용자들이 직접 제작한 콘텐츠를 말한다. 인터넷과 디지털카메라, 스마트폰이 발달함에 따라 전문가나 기관이 아닌 일반인들도 여러 의미 있는 미디어를 만들어 인터넷 상에 게시하고 확산 및 보급하면서 점점 그 발달 속도가 빨라지고 있다. UCC는 여러 사람에게 공개되는 정보 매체의 하나로서 센스, 스마일(감동), 놀라움(서프라이즈)의 3요소를 포함해야 한다.

프로젝트 목적

이 프로젝트는 모둠별로 나를 둘러싼 일상적인 생활 중 하나의 주제를 선택하여 UCC를 만들고 발표하는 것이다. 시나리오 제작에서부터 촬영, 연기, 음악 선곡까지 여러 가지 역할을 나누고 함께 협력하여 하나의 작품을 만드는 프로젝트로 협동심과 음악적 창의성을 발휘할 수 있다.

1) 주제 선정

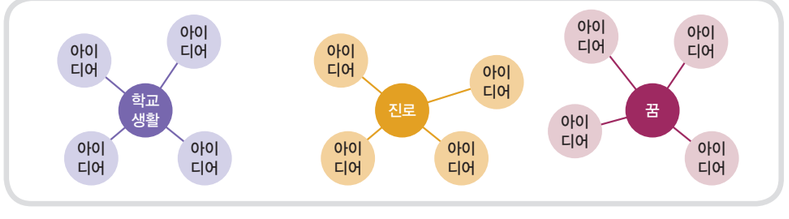
① 학교생활, 나, 친구 등에 대한 다양한 주제를 구상해 본다.



② UCC로 만들 주제를 선정한다.

2) 시작

① 모둠별로 공통의 주제를 둘러싼 아이디어들을 수집한다.



② 소주제를 선정한다.

③ 구성원들의 역할을 분담한다.

시나리오	김○○	음악 선곡	
촬영	이○○	연출	
편집		발표자	
배우(연기자)		기록자	

④ 수행 과정을 계획한다.

1주	구성원 역할 분담, 시나리오 제작
2주	촬영
3주	영상 제작 및 편집, 음악 삽입
4주	발표 준비 및 수정

⑤ UCC를 만들기 전 사전 지식을 학습한다. (Windows Movie Maker 등)

3) 활동

① 시나리오를 제작한다.

② 시나리오에 따라 촬영한다.

③ Windows Movie Maker 프로그램을 이용하여 영상을 만든다.

④ 음악을 삽입하고 효과를 넣는다.

⑤ 발표 준비를 한다.

4) 마무리

① 모둠별로 만든 UCC를 발표한다.

② 모둠별 UCC를 평가한다.

학습 정리 · 평가

1. 모둠별 UCC를 감상하고 평가해 보자.

2. 프로젝트 수행 과정에서 새롭게 알게 된 점 등을 토의해 보자.

뮤지컬 제작하기

뮤지컬(Musical)

뮤지컬은 음악을 중심으로 춤과 연기가 어우러진 음악극으로 1800년대 후반 미국에서 발생한 대중 예술이다.

프로젝트 목적

이 프로젝트는 대표적인 대중음악극인 뮤지컬을 직접 만드는 과정을 경험해 봄으로써 음악이 만들어지는 과정과 창작의 중요성을 알 수 있고, 뮤지컬이 종합 예술인 만큼 노래, 연기, 미술, 춤 등 여러 가지 종합적인 예술 체험을 할 수 있다.

1) 주제 선정

모둠별로 뮤지컬로 만들 이야기의 주제를 선정한다.

기존 뮤지컬이나 방송 각색하기	새로운 이야기로 창작하기
뮤지컬 작품	학교 생활
드라마	친구 이야기
영화	우리들의 꿈
개그 프로그램	체험 학습

2) 시작

① 구성원의 역할을 분담한다.

배우		스텝	
주연 1	김○○	연출	
주연 2	이○○	의상 및 소품	
조연 1		무대	
조연 2		음악	

② 줄거리를 구상한다.

③ 뮤지컬 공연 및 홍보 계획을 세운다.

④ 수행 과정을 계획한다.

1주	뮤지컬 주제 선정, 구성원 역할 분담
2주	줄거리 구상 및 뮤지컬 대본 제작
3주	대본 연습, 노래 및 춤 연습
4주	전체 연습, 공연 준비

3) 활동

① 뮤지컬 대본을 제작한다.

② 각자 배역에 따라 대본 연습을 한다.

③ 노래와 연기 부분을 나누고 필요한 음악을 선정하거나 창작한다.

④ 안무를 만들고 연습한다.

⑤ 대본에 음악과 소품, 무대장치 등 필요한 것을 삽입한다.

⑥ 연출에 따라 뮤지컬을 전체적으로 연습한다.

4) 마무리

① 모둠별로 창작한 뮤지컬을 발표한다.

② 모둠별 뮤지컬을 평가한다.

음악 관련 직업 탐구

1. 뮤지컬 만들기 프로젝트를 수행하면서 느낀 점을 이야기해 보자.

2. 뮤지컬 공연 장면을 동영상으로 제작하여 평가해 보자.

프로젝트 목적

음악과 관련된 직업은 여러 분야의 다양한 직업이 있다. 음악과 관련된 직업에 종사하는 사람들의 일에 대해 이해하는 것은 문화를 이해하는 데 도움이 된다. 우리가 즐기고 향유하는 음악은 어떤 사람들의 노력과 땀이 담겨 우리에게 전해지는 것인지 함께 탐구해 본다.

1) 주제 선정

① 음악과 관련된 직업에는 어떤 것이 있는지 알아본다.

② 비슷한 직업군끼리 범주를 나눈다.

2) 시작

① 모둠별로 탐구해 볼 직업군을 선정한다.

② 직업군에 속한 여러 직업을 나열한다.

③ 각자 조사할 직업을 분담한다.

④ 수행 과정을 계획한다.

⑤ 발표 계획을 세운다.

3) 활동

① 각자 맡은 직업에 대해 인터넷, 서적 등을 활용하여 사전 조사한다.

② 해당 직업 종사자를 찾아가 인터뷰하거나 인터넷, 서적 등을 활용하여 하는 일, 일에 대한 보람, 사회 속에서의 역할 등을 심도 있게 조사한다.

③ 모둠별로 모여 각자 맡은 직업에 대해 조사한 것을 이야기한다.

④ 조사한 내용을 모아 정리한다.

⑤ 역할극 하기, 동영상 파일 각색하기 등 여러 가지 방법으로 직업군에 대해 조사한 내용을 발표할 준비를 한다.

4) 마무리

① 모둠별로 발표한다.

② 발표 내용을 평가한다.

학습 정리 · 평가

1. 음악 관련 직업을 정리해 보자.

2. 음악 관련 직업 종사자의 사회적 역할에 대하여 이야기해 보자.

참고 자료

프로젝트 수행 계획서

주제								
프로젝트 수행 과정								
구성원 역할 분담	역할	이름						
프로젝트 스케줄 표		일	월	화	수	목	금	토
	1주							
	2주							
	3주							
	4주							

프로젝트 평가서

자기 평가	
모둠 이름	
주제	
프로젝트를 통해 학습한 것	
총평	

상호 평가		
모둠 이름	주제	총평

3 음악의 영향력

음악과 생활

지도 목표

• 생활 속에서 음악의 다양한 쓰임과 삶에 미치는 영향력을 이해한다.

학습 내용

생활 속 음악의 다양한 쓰임

우리는 생활 속 곳곳에서 음악을 만나고 있다. 아침에 잠을 깨우는 알람 소리부터 학교 종소리, TV나 휴대 전화 같은 매체에서 접하는 음악 소리 등 생활과 음악은 늘 함께하고 있다.

가정, 일상생활 속에서

아기를 재울 때

TV 매체

학교에서

학교 종소리, 음악 방송

체육 대회 때

여가 생활에서

명상 음악

운동 경기 응원

행사에서

패션쇼

콘서트장

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
생활 속에서 음악의 다양한 쓰임 알아보기	· 생활 속 음악을 탐구하고 종류별로 분류해 알아본다. · 생활 속 음악을 감상한다.	· 토의를 통해 탐구해 보고 정리해 보도록 한다.
하루 동안 들었던 음악을 떠올려 적어 보기	· 학교 종소리, TV 방송 음악, 점심시간 학교 음악 방송 등	

학습 정리 · 평가

1. 음악이 삶에 미치는 영향력에 대해 생각해 보자.

2. 우리 생활 속에 음악이 없다면 어떨지 상상하여 이야기해 보자.

참고 자료

1. 프로젝트 학습

프로젝트(project)의 의미는 '생각하다, 구상하다, 연구하다'라는 뜻을 가지고 있다. 프로젝트 학습이란 '마음 속에 생각하고 있는 것을 구체적으로 실현하기 위하여 스스로 계획을 세워 수행하는 학습'을 의미한다. 학습자의 입장에서 볼 때 기존의 교사의 지식을 단순히 전달 받는 수동적 학습자가 아니라 학습에 주체적으로 참여하여 능동적 학습자가 되도록 하는 방법이다. 프로젝트 학습은 아래와 같은 특징을 가지고 있다.

- 학습자가 주도적으로 참여한다. 학습자는 학습의 전 과정에서 의사 결정권을 행사할 수 있으며 학습에 대한 책임을 갖는다.
- 특정 주제에 대한 탐구와 표현 활동이 이루어진다. 프로젝트 학습에서는 현장 조사, 문헌 조사, 실험, 견학, 면담 등의 다양한 방법을 활용하고 그 내용을 토의하며 내용을 정리하는 활동이 포함된다. 그리고 내용을 발표하고 제시하는 활동 또한 포함된다.
- 통섭적인 지식의 습득이 가능하다. 여러 학습자들의 생각을 함께 나누는 활동들을 통해 다양한 학습자의 관점과 생각, 지식이 융합되어 통섭적-융합적 지식 습득이 가능하게 된다.

프로젝트 학습은 학습자들이 학습에 능동적으로 참여하게 함으로써 내적 동기를 유발시키고 학습에 흥미를 갖게 한다. 학습 성취를 통한 내적인 만족감과 성취감을 느끼게 해 준다. 또한 학습의 전 과정에 주도적으로 참여하고 학습 과정과 결과에 대한 책임을 갖게 됨으로써 학습에 대한 책임감을 길러 준다. 집단 학습을 통한 협동심과 사회성도 기를 수 있으며 긍정적인 자아개념을 심어 주어 자신감과 성취감을 통해 학습에 더욱 열의를 갖게 된다.

2. 프로젝트 수업의 절차

1) 주제 선정 단계

전문가와 학습자가 함께 학습할 주제를 선정한다. 학습할 가치가 있는 주제, 교육과정의 내용, 학습자의 흥미 등을 고려하여 선정한다.

2) 프로젝트의 시작

주제를 선정하고 주제에 대한 아이디어를 수집하여 주제 네트워크를 구성하며 수행 과정에 대한 질문사항 체크리스트를 작성한다.

3) 프로젝트 활동의 단계

현장 견학 등의 활동을 통해 구체적으로 프로젝트를 수행한다.

4) 프로젝트의 마무리

프로젝트 수행 결과물을 정리하고 발표 자료를 만든다. 멀티미디어 자료 등을 활용한다.

3 음악의 영향력

음악의 효과

지도 목표

• 음악이 자연과 인간 생활에 미치는 영향을 알아본다.

학습 내용

음악과 식물 생장

음악은 식물 생장에 영향을 미친다. 음악이 식물 생장에 미치는 영향은 이미 오래 전부터 연구 결과로 입증되었다. 음파가 식물의 세포에 영향을 주어 신진대사를 자극하기 때문에 식물의 성장을 더 빠르게 한다. 특히 현악기 위주의 음악이 식물의 생장에 좋은 영향을 미치고 있음을 밝힌 연구도 있다. 식물의 생장을 촉진하는 음악을 농법에 적용하여 생산성 향상의 수단으로 이용하기도 하는데 이러한 음악을 그린 음악(Green Music)이라고 한다.

음악과 뇌파

음악은 인간의 뇌파에 영향을 주어 기분이나 감정을 조절한다. 치료 목적을 가진 다양한 음악들이 숙면을 돕거나 식욕을 돋우고 태교 등에 사용되고 있으며, 백화점이나 마트 등은 마케팅의 수단으로 음악을 사용하기도 한다. 이것은 음악 소리가 공기를 타고 고막을 진동시켜 뇌파에 영향을 주어 어떤 음악을 듣느냐에 따라 인간의 감정에 영향을 주기 때문이다.

음악과 작업 능률

음악은 일의 능률을 향상시킨다. 옛날 선조들은 일의 능률을 올리기 위해 노동요를 부르며 작업을 하였다. 지금 우리가 부르는 민요들에는 일의 고단함을 음악으로 잊고자 한 선조들의 지혜가 담겨져 있다. 세밀한 조정이나 정밀을 요하는 노동일 경우 음악을 들으면서 작업을 하면 능률이 향상되며 간단한 반복 작업의 경우 작업이 더욱 쉬워지고 사고가 감소한다는 연구 결과가 있다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
삶에 영향을 미치는 음악의 효과 알아보기	· 음악과 식물 생장, 음악과 뇌파, 음악과 작업 능률에 대해 각각 알아보고 그 예를 찾아본다. · 생활 속 경험을 토대로 이야기해 본다.	· 생활 속 경험과 연관하여 탐구해 보도록 한다.

학습 정리 · 평가

1. 식물의 생장에 좋은 영향을 미치는 음악에는 어떤 곡들이 있는지 조사해 보자.

2. 인간을 둘러싼 생활 환경에서 음악이 주는 영향과 효과에 대해 이야기해 보자.

3 음악의 영향력

매체와 음악

지도 목표

• 매체에 사용되는 음악의 역할을 이해한다.
• 매체에 음악이 없을 때를 가정해 보고, 매체에서 음악의 중요성을 이해한다.

학습 내용

인터넷, TV방송, 라디오, 광고, 영화, 스마트폰 등 우리는 매체 속에서 살고 있다. 이제는 매체 없는 삶은 상상할 수 없을 정도로 우리 생활과 매우 밀접한 관련을 맺고 있다. 매체에서 빼놓을 수 없는 것 중 한 가지는 음악이다. 음악은 매체에서 각각의 종류에 따라 중요한 역할을 하며 적절히 사용되고 있다.

TV 광고 · 영화

TV는 대표적인 대중 매체로서 생활과 매우 밀접하며 많은 정보를 제공하는 역할을 하고 있다. 특히 TV 광고에서 음악은 듣는 사람의 감정에 즉각적이고 강렬하게 이미지를 전달하기 때문에 매우 좋은 전달 수단이 된다. 영화에서는 극의 분위기와 내용을 암시하고 영화의 감동을 극대화하기 위해 음악을 사용한다. TV 광고를 음악이 있을 때와 없을 때를 비교해서 보면 매체에서 음악의 역할을 쉽게 이해할 수 있다.

방송 프로그램

음악은 방송 프로그램에서 특정 인물의 이미지를 상징하는 역할을 하기도 한다. 예능 프로그램의 경우 특정 캐릭터의 인물이 나올 때마다 반복적으로 정해진 음악을 사용하여 이미지화하고 흥미와 재미를 더해 주는 역할을 한다. 여기에서 음악은 특정 캐릭터의 인물을 연상하도록 하는 상징성을 가진다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
매체에서 음악의 역할 알아보기	· TV 광고, 영화, 방송 프로그램 등 매체에서 음악의 역할과 기능을 알아본다.	· 토의를 통해 내용을 정리하고 발표해 보도록 한다.
TV 광고에서 음악이 있을 때와 음악이 없을 때를 비교하여 감상해 보기	TV 광고 중 하나를 선택하여 음악이 있을 때, 음악을 뺐을 때를 비교해 보고 그 느낌을 토의한다. 음악이 있을 때 · 제품의 이미지가 쉽게 각인된다. · 음악의 효과로 집중해서 볼 수 있게 한다. · 오래 기억된다. 음악이 없을 때 · 광고가 단조로워 집중해서 볼 수 없다. · 상품 로고나 자막 등 글자에 더욱 집중해야 한다. (눈이 쉽게 피로해지고 집중이 안된다.)	

학습 정리 · 평가

1. 매체에서 사용되는 음악의 역할을 이야기해 보자.

2. 매체에서 음악의 중요성에 대해 토의해 보자.

3 음악의 영향력

교육 기부와 음악

지도 목표

- 음악 교육 기부의 사회적 의미를 이해한다.
- 음악의 사회 · 문화적 영향력에 대해 알아본다.

학습 내용

교육 기부의 의미

21세기가 요구하는 창의적 미래 인재를 양성하기 위해 기업이나 대학, 공공 기관 등 사회가 보유한 인적 · 물적 자원을 유 · 초 · 중등 교육 활동에 직접 활용할 수 있도록 비영리로 제공하여 다양하고 수준 높은 교육 기회를 제공하는 것을 말한다. 기업이나 대학이 보유한 자원을 활용해 수준 높고 다양한 교육 자원을 제공함으로써 공교육의 경쟁력을 향상시킬 수 있고, 교육 기부 수업 참여로 인해 배려와 나눔의 교육을 할 수 있다.

교육 기부의 참여 유형

1) 한국 항공 우주 산업의 'Aviation Camp'

2010년부터 시작된 교사 및 학생 대상 과학 캠프이다. 항공 우주 분야의 지식과 경험을 활용해 항공기 제작을 위한 과학 원리를 배우고 전문가 강연 등의 프로그램이 있다.

2) 대기업 사회 봉사단의 '드림클래스'

대학생과 저소득층 학생을 연계하여 방과 후 학교 학습 지원 프로그램을 실시하고 있으며, 2012년부터는 중학생 15,000여 명을 대상으로 운영하고 있다.

3) 토요 프로그램 '함성소리'

'대학생과 청소년이 함께 성장하는 소중한 이야기'라는 의미로 시작되었으며, 체육과 문화 예술 분야 대학생 동아리가 운영하는 토요 스포츠데이 및 토요 문화 예술 프로그램이다.

음악 교육 기부 사례

1) 예술 교육으로 학교 폭력을 잠재운 '엘 시스테마'

베네수엘라에서 빈민가 아이들을 구제하기 위해 마약과 권총 대신 악기를 하나씩 주어 연주하게 한 예술 교육 프로그램이다. 엘 시스테마 프로그램을 통해 빈민가의 아이들이 LA 필하모닉 오케스트라의 지휘자, 빈 필하모닉 오케스트라 단원으로 성장하는 등 엄청난 효과를 가져왔다. 현실의 사회 · 경제적인 어려움을 음악을 통해 극복하여 꿈이 없던 아이들이 꿈과 희망, 의지를 갖게 한 사회 개혁 프로그램이며 음악 교육 기부 운동의 모태가 된 프로젝트라 할 수 있다.

2) 음악 교육 기부 기업 활동 사례

문화 소외 지역에 평등한 교육 기회를 제공하여 학생들의 상대적 박탈감을 해소하고 동등한 교육 기회를 제공하자는 취지로 열악한 예체능 분야의 교육 환경을 개선하여 문화 소외 지역 아이들도 자신의 재능을 발굴할 수 있도록 돕고 있다. 이 기업에서는 '기부쉐어' 방식으로 프로그램을 운영하고 있는데 이것은 교육 기부에 참여하고자 하는 일반인과 수혜자를 매칭 시켜 주고 기부자와 더불어 기업이 함께 교육 기부를 진행하는 방식으로 하고 있다.

3) 교육 기부 음악 수업 및 공연 사례

한 초등학교에서 행해진 교육대학교 예비 교사들의 교육 기부 음악 수업은 학생들이 좋아하는 최신곡과 어쿠스틱 기타를 이용한 합창 공연, 그리고 학생들이 직접 참여하는 합창 수업으로 음악 수업에 대한 흥미를 이끌어 냈다. 이 행사를 통해 학생들에 대한 사회적 관심과 새로운 기부 문화 형성에 기여하였다.

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
음악 교육 기부의 사회 · 문화적 영향력에 대해 토의하기	〈음악 교육 기부의 사회 · 문화적 영향력〉 · 문화 소외 지역에도 동등한 교육 기회를 제공하여 문화적 평등, 교육적 평등을 이룰 수 있다. · 사회의 인적, 물적 자원을 활용하여 수준 높은 교육 기회를 제공할 수 있다.	· 자유롭게 토의하고 내용을 정리 및 발표하도록 한다.
음악 이외에 다른 분야에서 행해지고 있는 교육 기부 사례 찾아보기	· 해양 환경 관리 공단 – 청소년 과학 창의 실험 교실 · SK텔레콤 – 찾아가는 스마트 교실 · 금융감독원 – 청소년 금융 교육 · 한국도자기 – 도자기 공장 체험 · 경복대학교 – 호텔리어 직업 이해 등	· 인터넷을 통해 직접 찾아보도록 한다.

학습 정리 · 평가

1. 음악 교육 기부의 사례를 인터넷에서 찾아보자.

2. 음악의 사회 · 문화적 영향력에 대해 생각해 보자.

참고 자료

교육 기부 사이트 이용하기

교육 기부의 정의, 교육 기부의 예, 현재 교육 기부 프로그램 소개 등 여러 가지 정보를 담고 있어 어른 및 청소년들이 교육 기부에 대해서 이해하고 교육 기부 프로그램을 찾아 활용할 수 있도록 정보를 제공하고 있다.

- 사이트 들어가기(http://www.teachforkorea.go.kr)
- 교육 기부 받기

교육 기부 받기에서 교육 기부 프로그램, 대학생 교육 기부 등 여러 정보를 확인해 볼 수 있다.

- 교육 기부 프로그램 찾아보기

'커뮤니티 – 공지 사항'에서 교육 기부 프로그램을 찾아보고 참여할 수 있다.

3 음악의 영향력

대한민국, 음악으로 세계를 품다! K-POP의 열풍

지도 목표

- 한국 대중가요의 발전 양상을 이해한다.
- 〈강남 스타일〉을 중심으로 한국 가요가 세계에 미친 음악적 영향력에 대해 토의한다.

학습 내용

K-POP이란?

한국에서 대중적인 인기를 얻는 가요, 즉 유행가를 총칭하여 K-POP이라 부른다. 한국(Korea)의 이니셜 'K'와 영국과 미국의 대중음악 팝(Pop)을 합성하여 K-POP이라는 명칭을 쓰게 되었다. K-POP은 해외에서 한국 대중가요의 인기가 날로 높아지면서 한국 대중가요를 가리키는 이름으로 자리 잡게 되었다.

K-POP의 흐름

1990년대	2000년대	2010년대
한국 가요의 황금시대인 1990년대에는 음반 시장이 가장 호황을 이루었던 시기이다. 김건모의 〈잘못된 만남〉은 음반 판매량으로 한국 기네스에 등재되기도 하였다. K-POP의 시작이 되었다고 볼 수 있는 서태지와 아이들은 랩과 테크노 음악으로 한국 대중음악의 전환점을 마련했다.	2000년대에는 인터넷의 급속한 확산에 영향을 받아 음반 시장이 급격히 작아지고, 온라인 중심 시장으로 바뀌게 되었다. 또한 소위 '아이돌'이라 부르는 10대 그룹 가수들이 많은 인기를 얻은 시기이다. 슈퍼주니어, 원더걸스 등은 해외에서도 많은 인기를 얻었다.	K-POP이 해외에서 완전히 자리 잡은 시기이다. 소녀시대와 카라의 일본 진출에 이어, 싸이는 〈강남 스타일〉로 세계적 열풍을 불러오는 등 K-POP의 국제적 입지가 날로 확산되고 있다. 2016년에는 경기도 고양시에 K-POP 전용 공연장이 건립될 예정이다.

싸이(Psy)의 '강남 스타일'

싸이의 〈강남 스타일〉은 전 세계인들이 열광하는 세계적인 음악이 되었다. 말춤(horse dance)이라는 특유의 댄스와 랩, 일렉트로닉 사운드의 리드미컬한 음악은 코믹하면서도 기발하였으며, 세계인들을 춤추게 했다. 싸이 열풍은 연일 세계적 포털 사이트와 음원 차트의 기록을 경신하며 계속되었으며, K-POP과 대한민국을 세계에 알린 문화 상품이 되었다.

〈강남 스타일〉이 남긴 세계적 기록들

- 빌보드 차트 7주 연속 2위
- 유튜브(YouTube) 조회 수 12억 건 돌파(역대 최다 조회 동영상 기록)
- 2012년 12월 31일 미국 타임스퀘어 광장 공연
- 미국 연예 전문 방송 다수 출연
- 2013년 2월 브라질 '리우 카니발' 출연

학습 지도안

학습 활동		지도상 유의점
K-POP이 세계에 미친 음악적 영향력에 대해 토의하기	· 음악을 통해 한국을 알리고 한국 가요의 특수성과 대중성을 알릴 수 있는 기회가 되었다. · 한국의 음악뿐만 아니라 음식, 영화, TV 프로그램등 문화 전반을 세계에 알릴 수 있는 기반이 되었다.	· K-POP의 영향력에 대한 생각들을 토의하고 정리하여 이야기하도록 한다.
한류 열풍을 이끌어 가는 분야들에 대해 조사하기	· K-POP – 원더걸스, 소녀시대, 싸이 등 · 한식 – 비빔밥, 김치, 불고기 등 · 드라마 – 겨울 연가, 대장금 등	· 한류에 대해 이해하고 한류를 이끌어가는 여러 분야에 대해 조사해 보도록 한다.

학습 정리 · 평가

1. K-POP의 흐름을 알아보자.

2. 21세기 문화적 아이콘으로서 한류에 대해 조사해 보자.

참고 자료

한류란 무엇인가?

한류(韓流, Korean Wave)란 한국의 대중문화뿐만 아니라 한국과 관련된 것들이 다른 나라 사람들의 기호에 맞게 상품으로 만들어져 대중적인 인기를 얻은 현상을 의미한다. 중국으로부터 시작된 한류는 일본, 대만, 싱가포르 그리고 유럽까지 그 영향력을 키우기 시작했다. 1990년대 중반부터 드라마를 시작으로 한 한류 열풍은 K-POP, 음식, 의료 기술, 스마트폰에 이르기까지 여러 분야로 확대되었다. 이러한 한류 열풍은 한국에 대한 인식 자체를 변화시키면서 다양한 양상을 보이는데 한국에 대한 궁금증이 확산되었고 K-POP을 이해하기 위해 한국어를 배우기도 하였다. 또한 의료 분야에서는 성형외과, 피부과 등을 중심으로 급격한 성장을 이루었고, 어느새 한류의 한 부분을 차지하게 되었다. 한류는 이제 우리나라의 성장 동력이 되어 국가 경쟁력 향상에 막대한 힘을 보태고 있다.

찾아 보기

숫자	
10월의 어느 멋진 날에	43
ㄱ	
가곡	99
가부키	121, 176
가스통 르루	165
가시버시 사랑	110
가야금 병창	182
가펑클	141
강 건너 봄이 오듯	36
강강술래	100, 102
강남스타일	280
강릉 단오제	100, 247
강원도 아리랑	91
거슈윈	238
경극	176
경기민요	87
계명창법	198
고전 음악	211
고정상념	214
고향의 노래	47
공명	30
공연장 설계	253
관계조	36
관악 영산회상	115
광고 음악	242
교육 기부	278
교육기부 사이트	279
교향시 〈나의 조국〉 중 제2곡 '몰다우'	233
교회 선법	197
국민악파	219
그대 있는 곳까지	64
그대를 사랑해	54
그레고리오 성가	196
그리그	220, 235
그리운 금강산	41
글루크	211
금나영	111
기보법	198
김규환	28
김동환	28
김효근	48
김희갑	173
꿈길에서	60

ㄴ	
나비 부인	121
나의 사랑 독도야	40
나의 운명은 그대	172
나타내는 말	35
남사당	100
남원 경치	178
남촌	26
낭만파 음악	214
내 맘의 강물	37
네우마 기보법	197
노트르담 드 빠리	187
눈	48
님이 오시는지	31
ㄷ	
다성음악	198
단가	182
대관령 국제 음악제	247
대위법적 구조	29
대위적 짜임새	202
대풍류	115
대학 축전 서곡	131
덧붙여 쓰는 말	35
도니페티	184
독도	40
돌아오라 소렌토로	54
동부 민요	90
동부 민요 특징	105
동창이 밝았느냐	112
두파이	203
드라마와 방송 음악	245
드뷔시	236
뗏쭝투 축제	249
ㄹ	
라 캄파넬라	231
라 트라비아타	160
라가	127
라소	203
랩소디 인 블루	238
레 미제라블	186, 246
레너드 번스타인	185
롤프 러브랜드	43
뤽 플라몽동	188
르네상스 음악	202

리스트	215, 231
리우 카니발	248
리카르도 꼬치안테	187
리타 헤이워드	154
림스키코르사코프	126, 220
링 샤우트	139
ㅁ	
마당놀이	176, 182
마르첼로의 미사	199
마오리	147
맘마미아	170
매체와 음악	277
메기고 받는소리	92
메나리토리	89, 90
메리모나크 페스티벌	248
멘델스존	215, 232
명성황후	173
모노	67
모차르트	152, 211, 228
목신의 오후 전주곡	236
몬트리올 국제 재즈 페스티벌	249
무반주 첼로 모음곡 제1번 BWV 1007	204
무소륵스키	217, 220
미디	266
미스 사이공	187
밀양 아리랑	88.89
ㅂ	
바로크 음악	206
바흐	205
박자	63
박자의 종류	63
발라키레프	220
뱃노래	106
뱅슈와	203
범패	196
벚꽃	120
베로나 오페라 축제	248
베르디	157
베를리오즈	213
베토벤	55, 209, 229
벨칸토	53
변화표	47
별은 빛나건만	162
보로딘	220
보리수	59
보태평	117

복식 호흡법	30
봄의 제전	221
부속가	194
브람스	131, 215
브로드웨이	168
비발디	207, 226
비제	183
빅토르 위고	187
빠르기 말	34
ㅅ	
사계	226
사드코	126
사랑가	177
사랑의 묘약	184
사랑의 찬가	66
사이먼	141
삭대엽	112
살짜기 옵서예	175
상송	49, 68, 133
샹젤리제	132
서도민요	94
서편제	174
선구자	32
세레나데	228
세레나데 제13번 G장조 K.525	228
세르반티노 축제	249
세마치 변형	89
세마치장단	87. 89
세속음악	198
세이킬로스의 노래	192
세이킬로스의 비문	192
셈여림표	35
소리의 원리	254
송길자	36
송어	59
쇤베르크	225
쇼버	58
쇼생크 탈출	154
쇼팽	215
슈만	215
슈베르트	58, 215, 230
슈톡하우젠	225
스메타나	220, 233
스트라빈스키	222
스티븐 킹	154
스포츠와 음악	244

시김새	92
시벨리우스	220, 234
시타르	127
신고산 타령	104
신재효	182
싸이	280
쑥대머리	178
ㅇ	
아 카펠라	201
아나키아	189
아르페지오네	230
아르페지오네 소나타 가단조 D.821	230
아름다운 베르네 산골	134
아리랑	86, 101
아바	170
아이다	189
악곡의 구성요소	40
안성 바우덕이 축제	248
언덕 위의 집	138
엇모리장단	92
에든버러 국제 페스티벌	249
에디트 피아프	67
엘튼 존	189
연가	146
영동 난계 국악 축제	247
영산재	100
영산회상	114
영화 음악	243
예술 가곡	48
오! 나의 태양	50
오! 내 사랑	54
오돌또기	108
오페라의 유령	165
요들	135
울게 하소서	163
원시주의 음악	223
월칭 마틸다	144, 145
웨버 앤드류 로이드	165
웨스트 사이드 스토리	185
웨스트 엔드	168
윤해영	33
융합 예술	255
음악 관련 직업	271
음악 치료	265
음악에	56
음악의 구성요소	49
음악의 효과	276
음악회 감상 예절	260
이별사	178
이병욱	111
이수인	39
인도의 노래	124
인천 펜타포트 록 페스티벌	247
임긍수	36
ㅈ	
잘츠부르크 음악제	248
재즈	49
저작권	257
전람회의 그림	216
전주 세계 소리 축제	247
정가극	160
정대엽	117
정태준	46
제주 칠머리당	100
제주의 물허벅	109
제천 국제 음악 영화제	248
조두남	33
조르다니	54
조바꿈	36
조스캥	203
조옮김	36
존 케이지	225
종묘 제례악	99, 116
줄풍류	115
중모리장단	98
지금 이 순간	169
지킬 앤 하이드	169
진도 아리랑	95
징글	242
ㅊ	
창극	176, 182
처용무	100
첨밀밀	122
청성자진한잎	113
초수대엽	112
최영섭	42
추심	44
축배의 노래	156
춘향가	177
ㅋ	
카르멘	183
카멜리아	161
카스토라토	163
카운터테너	163
카푸아	52
칸초네	49, 137
칸타타	237
칼 오르프	237
콘도르는 날아가고	140
콘도르칸키	141
퀴	220
크로스오버 음악	69
클레츠머	129
클로드 미셸 숀버그	186, 187
키르미나 부라나	237
ㅌ	
탱고	183
텔레만	207
통영 국제 음악제	247
투란도트	184
툴라 툴라 와카티	142
ㅍ	
파스카의 희생을 찬미하라	194
파케하	147
판소리	99, 180
판소리 붙임새	181
판소리의 다섯 마당	180
판소리의 유파	181
판소리의 장단	181
팔레스트리나	200
팝페라	69, 163
페르 귄트	235
페르 귄트 모음곡	235
평조회상	115
포근한 산들바람	150
포스터	62
포카레카레 아나	146
표제 음악	214
푸니쿨리 푸니쿨라	136
푸치니	121, 162, 184
프랭크 와일드혼	169
피아노 소나타 제23번 〈열정〉 1악장	229
피아노 협주곡 제5번 Op.73 〈황제〉	208
피아노의 탄생	229
핀란디아	234
필드 하러	139
ㅎ	
하바나길라	128
하바네라	53, 183
하이든	211, 227
학생의 노래	130
한경혜	43
한돌	98
한류	281
한배에 따른 형식	115
한상억	42
한여름 밤의 꿈	232
한지영	48
해주 아리랑	93
헨델	207
현대 음악	224
현악 4중주 제35번 〈종달새〉	227
현악 영산회산	115
협률사	176
호라 춤	129
홀로 아리랑	97
화성적 구조	29
화성적 짜임새	202
환상 교향곡	212, 214
황제	209
희가극	160
희망으로	48
영문	
BGM	242
CM송	242
F.사토리	69
I have a Dream	170
K-POP	280
L.프리마	65
Memory	171
Sing sing sing	65
Swing	65
The Phantom of the Opera	164
Time to say goodbye	69
UCC	268
Yesterday	64
You raise me up	65

참고 문헌 및 인터넷 출처

- 이홍수외, 고등학교 음악 교사용지도서, ㈜두산, 2001
- 양종모외, 고등학교 음악 교사용지도서, ㈜금성, 2011
- 이용일외, 음악과생활 교사용지도서, ㈜교학사, 2001
- 주대창외, 고등학교 음악 지도서, ㈜태성,2011
- 윤경미외, 고등학교 음악 교사용지도서, ㈜현대음악출판사,2001
- 강경애, 왕초보 우쿨렐레, 삼호ETM, 2010.
- 김기현, 아리랑요의 형성 시기. 민요논총 제6집. 2001.
- 김준홍, 우쿨렐레 무작정 따라하기, 디자인기타, 2012.
- 김한순. 아리랑의 음악 교육적 가치 제고를 위한 방안연구. 박사학위논문. 단국대학교. 2013
- 노성인, 난타를 활용한 활동중심의 음악수업지도연구 –중학교 3학년을 중심으로, 석사학위논문, 단국대학교, 2004.
- 박봉규, 즐겁게 배우는 뉴 오카리나 교본, 일신서적출판사, 2011.
- 박상훈, 각 지방 아리랑의 음악적 특징 및 비교 · 분석 연구. 석사학위논문. 중앙대학교. 2000
- 박정자 외, 중학교 음악, 아침나라, 2013.
- 박정자 외, 중학교 음악 교사용 지도서, 아침나라, 2013.
- 서한범, 우리음악이야기 1. 태림출판사. 2004.
- 서한범, 우리음악이야기 2. 태림출판사. 2004.
- 송승환, 세계를 난타한 남자 문화 CEO 송승환, 서울 북키앙, 2003.
- 이광욱, 근 · 현대 무형유산의 전시 활용방안 연구 : 아리랑을 중심으로. 석사학위논문. 중앙대학교. 2012.
- 이성재. 재미있는 국악 길라잡이. 서울미디어, 1994.
- 이성진, 우리 민요 아리랑, 한솜미디어, 2009.
- 임고은, 한국가곡 속에 나타난 전통 아리랑의 형태연구. 석사학위논문. 숙명여자대학교. 2012.
- 장사훈. 국악대사전. 세광음악출판사. 1984.
- 김한나, 2007 개정 음악과 교육과정에 따른 다문화 음악 지도 방안 : 8학년
- 유럽 민요 부르기를 중심으로. 석사학위논문. 경북대학교 교육대학원. 2012
- 곽영효, 한국의 전통음악, 국악춘추사, 1999.
- 김해숙 외, 전통음악개론, 도서출판 어울림, 2001.
- 김성수 외, 고등학교 음악 교사용 지도서, 대한교과서, 2001.
- 김광옥 외, 고등학교 음악과 사회, ㈜아침나라, 2010.
- 김호성 외, 한국의 전통음악, 성언어연구원, 삼성출판사, 1986.
- 뤼디거 베링, 뮤지컬, 예경출판사, 2005.
- 박용재, 뮤지컬 감상법, 대원사, 1998.
- 박준호 외, 고등학교 음악실기 감상편, (주)아침나라, 2008.
- 서한범 외, 한국 전통음악학 제2호, 한국 전통음악학회, 2001.
- 서한범, 우리 음악이야기 1, 태림출판사, 2004.
- 세계 명곡해설 대전집, 진현서관, 1981.
- 이제상, 오페라 해설과 아리아, 현대악보출판사, 1976.
- 이지원, 이PD의 뮤지컬 쇼쇼쇼, 삼성출판사, 2008.
- 허영한 외, 새 들으며 배우는 서양음악사, 심설당, 2010
- 주광식 외, 고등학교 음악 교사용 지도서, ㈜박영사, 2011.
- 신현남 외, 고등학교 음악사. 감상. ㈜교학사. 2011.
- 고춘선 외, 고등학교 음악 교사용 지도서, 세광음악출판서, 2001
- 김광옥 외, 고등학교 음악과 사회, ㈜아침나라, 2010.
- 김태선 외, STEAM교육을 이해하기 위한 교수 학습 모듈 개발, 충북 STEAM교사연구회, 2012.
- 노동은 외, 고등학교 음악과 생활, 법문사, 2001.
- 전라북도교육청, 고등학교 미술과 삶, (주)교학사, 2012.
- http://www.nanta.co.kr
- http://kin.naver.com/qna/
- http://movie.daum.net
- http://image.search.daum.net
- http://imgv.search.daum.net
- http://www.mt.co.kr/view
- http://music.daum.net
- http://movie.naver.com/movie/
- http://www.noktpa.go.kr/
- http://k.daum.net
- http://tvpot.daum.net/clip/
- http://extmovie.com
- http://shinhyun.org
- http://yicf.or.kr
- http://terms.naver.com/
- http://www.iseensee.com/Home/
- http://navercast.naver.com/
- http://ko.wikipedia.org/wiki
- http://www.danojefestival.or.kr
- http://www.jimff.org
- http://www.baudeogi.com
- http://www.festivalcervantino.gob.mx
- http://www.eif.co.uk
- http://lucy7599.tistory.com/240
- http://www.teachforkorea.go.kr
- http://goham20.com/996?top3
- http://jnjmuse.cnei.or.kr
- http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=1588sos&logNo=178098253

이미지 출처

51 오!나의 태양 배경 http://www.komar.de/produkte/fototapeten/all.html
101 종묘 제례악 http:// m.cha.go.kr/palacesGallery
101 강강술래 http://www.iphotoscrap.com
101 영산재 http://blog.naver.com/ganggigu/121790504
101 강릉 단오제 http://blog.daum.net/ywhwchang/4009
101 제주 칠머리당 영등굿 http://news.jeju.go.kr
101 처용무 http://blog.naver.com/outhor_han/100172650076
101 남사당 http://www.kfaf.or.kr
101 아리랑 http://www.gugakfm.co.kr
117 종묘 제례악 악사 의상 http://www.ohmynews.com/NWS_Web/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000276795
126 오페라 〈사드코〉 http://ko.wikipedia.org
127 타지마할 http://lee.yoon.net/Asia_India/2652
127 시타르 연주 http://blog.daum.net/kbrass/15649470
129 호라춤 http://blog.naver.com/nomad9811/20129171178
133 샹제리제 http://ask.nate.com/qna/view.html?n=6315518
133 이브몽땅 http://blog.daum.net/50dkcjs50/1052
135 스위스 민요 http://article.joinsmsn.com
137 베네치아 http://abcblogs.abc.es/cine/public/post/venecia-sin-mi-3-15935.asp/
141 사이먼과 가펑클 http://dreamins.tistory.com/22
141 페루 마추픽추 http://sophism-travel.tistory.com/162
145 시드니 오페라 하우스 http://blog.daum.net/lcg3014/85
147 뉴질랜드 오클랜드 http://www.inztimes.co.nz/index.php?document_srl=97395&mid=news
180 판소리 http://stagenews.kr/xe/8448
203 르네상스 음악 http://blog.naver.com/pianosampjh/110147212174
217 전람회의 그림 http://blog.daum.net/haha1650/7356329
218 전람회의 그림 http://blog.daum.net/haha1650/7356329
232 한여름밤의 꿈 http://blog.koreadaily.com/happymary/425993
233 거슈인 〈랩소디 인 블루〉 http://www.ilbe.com/2232361303
243 괴물 포스터 http://media.campuslife.co.kr
243 죠스 포스터 http://blog.naver.com
243 레 미제라블 포스터 http://extmovie.com
243 오페라의 유령 포스터 http://shinhyun.org
251 비발디 사계 http://jhrogue.blogspot.com
251 슈베르트 마왕 http://blog.daum.net/totqufakdmf/11804755
251 리스트 파우스트 http://blog.daum.net/coffeebreak53/1336
251 멘델스존 한여름 밤의 꿈 http://blog.daum.net/yhlove7877/5
252 청바지 입은 오페라 http://book.daum.net/detail/book.do
252 조윤범의 파워 클래식 http://book.daum.net/detail/book.do
252 미술관에서 오페라를 만나다 http://book.daum.net/detail/book.do
253 시드니 오페라 하우스 http://popsci.hankooki.com/popsci_news
255 무지크페어라인 http://blog.daum.net/sturums/8513188
255 콘체르트헤보우 http://hifimusic.co.kr/board/493761
255 보스턴 심포니 홀 http://nebla.tistory.com/
260 서양 음악 연주 장면 http://jagto.tistory.com
260 국악 연주 장면 http://newstomato.com
267 Windows Movie Maker http://lucy7599.tistory.com/240
274 아기를 재울 때 http://babycenter.egloos.com/1056616
274 TV매체 http://www.coastdigital.co.uk
274 학교 이미지 http://etorrent.co.kr
274 명상 음악 http://meditation.co.kr
274 야구장 응원 http://nocutnews.co.kr
274 패션쇼 http://www.gep.or.kr
274 콘서트장 http://jmjhp02.blogspot.kr
280 김건모 http://www.maniadb.com/artist.asp?p=100895

집필진

김광옥 *

청주대학교 예술대학 음악교육학과 졸업
건국대학교 교육대학원 상담심리학과 졸업
고등학교 인정교과서 "음악 실기", "음악과 사회" 집필
충주예성여자고등학교 근무
(현) 충주중원중학교 교감

박준호

청주대학교 예술대학 음악교육학과 졸업
청주대학교 교육대학원 음악교육학과 졸업
고등학교 인정교과서 "음악 실기" 집필
산남고등학교 근무
(현) 성화중학교 교사

김희경

전남대학교 사범대학 음악교육과 졸업
충남대학교 교육대학원 교육학과 졸업
고등학교 인정교과서 "음악과 사회" 집필
임용고시 심사위원, 개정교육과정 충청북도 연구위원
충북예술고등학교 근무
(현) 보은중학교 교사

박수진

서원대학교 음악대학 기악학과 졸업
서원대학교 교육대학원 음악교육학과 졸업
고등학교 인정교과서 "음악과 사회" 집필
충주여자고등학교 근무
(현) 경기안성고등학교 교사

이누리

충남대학교 예술대학 음악학과 졸업
한국교원대학교 대학원 음악교육학과 졸업
2011, 2012 충청북도 음악 교수 · 학습 자료개발
(현) 솔밭중학교 교사

*표시는 집필진 책임자임.

단원별 집필

박준호 Ⅰ-1 시와 음악의 향연
김희경 Ⅰ-2 연주와 음악의 기쁨, Ⅱ-1 세계 속의 우리 음악
김광옥 Ⅱ-3 공동체와 극음악
박수진 Ⅱ-2 세계 속의 지구촌 음악, Ⅱ-4 생활 속의 서양 음악
이누리 Ⅲ 음악의 생활화와 영향력

표지 · 본문 디자인 전은수, 이아름
표지 일러스트 이명애
본문 삽화 김경찬
악보 최슬기

고등학교 **음악과 생활** 교사용 지도서

ISBN 978-89-5587-217-0

2014. 3. 1. 초판 발행 〈2013. 8. 25. 웹전시본 발행〉 정가 원
지은이: 김광옥 외 4인
발행인: ㈜**아침나라** / 경기도 파주시 광인사길 103(문발동)
인쇄인: (주)조광프린팅 / 서울시 금천구 서부샛길 702

• 이 교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용했습니다.

내용관련문의: ㈜**아침나라** | 홈페이지 주소 www.achimnara.kr | 전화: (031) 955-6333 | 전송: (031) 955-6335
공급업무대행: 사단법인 한국검인정교과서 / 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 29-28
개별구입문의: 사단법인 한국검인정교과서 | 홈페이지 주소 www.ktbook.com | 전화: (02) 3663-5409~12

[음악과 생활 음원 목록]

I-1 시와 음악의 향연

1. 남촌 A M
2. 님이 오시는지 A M
3. 선구자 A M
4. 강 건너 봄이 오듯 A M
5. 내 맘의 강물 A M
6. 나의 사랑 독도야 A M
7. 그리운 금강산 A M
8. 10월의 어느 멋진 날에 A M
9. 추심 A M
10. 고향의 노래 A M
11. 눈 A M
12. 희망으로 A M
13. 오! 나의 태양 A 원 M
14. 오! 내 사랑 A 원 M
15. 돌아오라 소렌토로 A 원 M
16. 그대를 사랑해 A 원 M
17. 음악에 A 원 M
18. 꿈길에서 A M
19. 그대 있는 곳까지 A M
20. Yesterday 원 M
21. You raise me up 원 M
22. Sing sing sing 원 M
23. 사랑의 찬가 A M
24. Time to say goodbye 원 M

I-2 연주와 음악의 기쁨

1. Moon River 원 M리코더 M오카리나
2. 에델바이스 A 원 M리코더 M오카리나
3. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 A M리코더 M오카리나
4. 오! 나의 사랑하는 아버지 A 원 M리코더 M오카리나
5. 올챙이와 개구리 A M기타 M우쿨렐레 (스트로크 주법)
6. 조개 껍질 묶어 A M기타 M우쿨렐레 (스트로크 주법)
7. 여행을 떠나요 A M기타 M우쿨렐레 (스트로크 주법)
8. 아리랑 (단소)
9. 오나라 (단소)
10. 첨밀밀 (단소)
11. 아리랑 (소금)
12. 별달거리 (사물놀이와 풍물연주)
13. 난타

II-1 세계 속의 우리 음악

1. 아리랑 A M
2. 밀양 아리랑 A M
3. 강원도 아리랑 A M
4. 해주 아리랑 A M
5. 진도 아리랑 A M
6. 홀로 아리랑 A M
7. 강강술래 A M
8. 신고산타령 A M
9. 뱃노래 A M
10. 오돌또기 A M
11. 가시버시 사랑 A M
12. 동창이 밝았느냐 (가곡)
13. 동창이 밝았느냐 (시조)
14. 영산회상 (전곡)
15. 현악영산회상 –상영산
16. 관악영산회상 –상영산
17. 종묘 제례악 (귀인)
18. 종묘 제례악 (희문)

II-2 세계 속의 지구촌 음악

1. 벚꽃 A 원 M
2. 첨밀밀 A 원 M
3. 인도의 노래 A 원 M
4. 하바나길라 A 원 M
5. 학생의 노래 A 원 M
6. 샹젤리제 A M
7. 아름다운 베르네 산골 A M
8. 푸니쿨리 푸니쿨라 A M
9. 언덕 위의 집 A 원 M
10. 콘도르는 날아가고 A 원 M
11. 툴라 툴라 와카티 A 원 M
12. 월칭 마틸다 A M
13. 연가 A 원 M

II-3 공동체와 극음악

1. 포근한 산들바람 (피가로의 결혼 중) A 원 M
2. 축배의 노래 (라 트라비아타 중) A 원
3. 전주곡 (라 트라비아타 중)
4. 축배의 노래 (라 트라비아타 중) 원
5. 아! 그이였던가 (라 트라비아타 중) 원
6. 프로방스 내고향 (라 트라비아타 중) 원
7. 파리를 떠나서 (라 트라비아타 중) 원
8. 별은 빛나건만 (토스카 중) 원
9. 울게 하소서 (리날도 중) 원
10. The Phantom of the Opera 원
11. Think of me (오페라의 유령 중) 원
12. 지금 이 순간 (지킬 앤 하이드 중) A
13. I have a Dream (맘마미아 중) 원
14. Memory (캣츠 중) 원
15. 나의 운명은 그대 (명성 황후 중) A
16. 살짜기 옵서예 A
17. 사랑가 –판소리 (춘향가 중) A
18. 만고강산 –단가 A
19. 남원경치 –판소리 (춘향가 중) A
20. 쑥대머리 –판소리 (춘향가 중) A
21. 이별가 –판소리 (춘향가 중) A
22. 사랑가 –오페라 (춘향전 중) A
23. 사랑가 –음악극 (한네의 승천 중) A
24. 하바네라 (카르멘 중) 원
25. 공주는 잠 못 이루고 (투란토트 중) 원
26. 남몰래 흘리는 눈물 (사랑의 묘약 중) 원
27. Tonight (웨스트 사이드 스토리 중) 원
28. I Dreamed a Dream (레 미제라블 중) 원
29. Sun and Moon (미스 사이공 중) 원
30. 대성당들의 시대 (노트르담 드 파리 중) A
31. Every story is a love story (아이다 중) A

II-4 생활 속의 서양 음악

1. 세이킬로스의 노래
2. 파스카의 희생을 찬미하라
3. 마르첼로의 미사
   3-1. 제1곡 키리에, 3-2. 제5곡 아뉴스 데이 I
4. 무반주 첼로 모음곡 제1번 BWV 1007
   4-1. Prelude, 4-2. Allemande, 4-3. Courante, 4-4. Sarabande, 4-5. Menuett, 4-6. Gigue
5. 피아노 협주곡 제5번 Op.73 〈황제〉
   5-1. 제1악장, 5-2. 제2악장, 5-3. 제3악장
6. 환상 교향곡
   6-1. 제1악장 꿈과 열정, 6-2. 제2악장 무도회, 6-3. 제3악장 들판의 정경, 6-4. 제4악장 단두대로의 행진, 6-5. 제5악장 마녀들의 밤의 향연과 꿈
7. 전람회의 그림
   7-1. 프롬나드, 7-2. 제1곡 난쟁이, 7-3. 제5곡 병아리의 춤, 7-4. 제 6곡 사무엘 골덴베르크와 슈뮈일레, 7-5. 제9곡 바바야가의 오두막, 7-6. 제10곡 키예프의 대문
8. 봄의 제전
   8-1. 제1부 –제1곡 서곡, 8-2. 제2곡 봄의 징후와 젊은 남녀의 춤, 8-3. 제8곡 대지의 춤, 8-4. 제2부 –제1곡 서곡, 8-5. 제2곡 젊은이들의 신비스러운 모임
9. 클래식 음악 여행 〈바로크 음악〉
   9-1. 비발디 사계 –봄, 9-2. 비발디 사계 –여름, 9-3. 비발디 사계 –가을, 9-4. 비발디 사계 –겨울
10. 클래식 음악 여행 〈고전 음악〉
    10-1. 하이든 현악 4중주 제35번 –종달새
    10-2. 모차르트 세레나데 제13번 G장조 K.525
    10-3. 베토벤 피아노 소나타 제23번 바단조 –열정 제1악장
11. 클래식 음악 여행 〈낭만 음악〉
    11-1. 슈베르트 아르페지오네 소나타 가단조 D.821
    11-2. 리스트 –라 캄파넬라
    11-3. 멘델스존 –한 여름 밤의 꿈
12. 클래식 음악 여행 〈국민악파 음악〉
    12-1. 스메타나 교향시 –나의 조국 중 제2곡 '몰다우'
    12-2. 시벨리우스 교향시 –핀란디아
    12-3. 그리그 –페르귄트 모음곡
13. 클래식 음악 여행 〈현대 음악〉
    13-1. 드뷔시 –목신의 오후 전주곡
    13-2. 오르프 –카르미나 부라나 칸타타
    13-3. 거슈윈 –랩소디 인 블루

III 음악의 생활화와 영향력

1. 죽음의 무도
2. 오마주 투 코리아
3. 인간 –비, 바람 1악장
4. 이 세상 살아가다 보면 A
5. I Dreamed A Dream 원
6. Nella Fantasia 원 M
7. 사계 중 봄
8. 마왕 원
9. 파우스트 교향곡
10. 결혼 행진곡 (한여름 밤의 꿈 중)
11. 브람스의 자장가
12. 생일을 축하해요 A
13. 겨울 아이 A
14. 어머니의 마음 A
15. 아버지 A
16. 스승의 은혜 A
17. 선생님 정말 감사해요 A
18. 오 필승 코리아 A
19. 힘 내 A
20. 라데츠키 행진곡
21. 이젠 안녕 A
22. 신부에게 A

A 한국어 가사+반주
M 반주
원 원어 가사+반주

고등학교

음악과 생활

교사용 **지도서**

63670
9 788955 872170
ISBN 978-89-5587-217-0