

낭만주의 음악

19세기

낭만주의 음악을 감상하고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

사회·문화적 배경

프랑스 혁명과 인권 선언

산업화에 따른 경제적 질서의 변화

음악적 특징

- 고전적인 형식에서 벗어나 자유로운 형식의 곡이 많이 작곡되었다.
- 시와 음악이 조화를 이룬 예술가곡이 등장하여 발전하고 회화와 문학 등을 묘사하는 표제 음악이 발달하였다.
- 다양한 장르의 음악이 만들어졌으며, 대중적인 인기를 얻는 연주자와 작곡가가 생겨났다.

쇼팽
Chopin, Frédéric François
(1810~1849, 폴란드)
• 작곡가, 피아니스트
• 녹턴, 마주르카 등

연습곡

에튀드라고 부르며, 연주 기량을 향상시키기 위해 쓰인 곡이다.

쇼팽 연습곡 12번 '혁명'

'혁명'은 1831년 쇼팽이 조국인 폴란드가 러시아군에 함락되었다는 소식을 듣고, 조국의 운명을 향한 슬픔과 그리움을 격정적으로 표현한 곡이다.

1 악곡을 감상하고, 느낀 점을 이야기해 보자.

2 낭만주의의 주요 악기인 피아노와 관련된 장르이다. 장르 중 1개를 선택하여 대표 작품을 찾아 감상하고 소개해 보자.

야상곡	조용한 밤의 느낌을 표현한 서정적인 곡
즉흥곡	즉흥적으로 떠오르는 악상을 자유롭게 전개하는 곡
발라드	자유로운 형식을 가지고 서사적으로 풀어 나가는 곡
전주곡	곡이 전개되기 전에 도입 역할을 하였으나, 이후 기교적 소품으로 독립하여 발전한 곡

선택한 장르 |

감상곡 소개 |

슈만 연가곡 「시인의 사랑」

「시인의 사랑」은 슈만의 수많은 가곡 중에서 최고의 걸작으로 평가받는다. 1840년 독일 낭만파 시인 하이네의 시집 『노래의 책』 중 '서정적 간주곡'의 시를 선택하여 작곡한 곡이다.

「시인의 사랑」 악곡 구성

제1부	1~6번	사랑에 빠진 기쁨과 환희
제2부	7~14번	실연의 아픔
제3부	15~16번	지나간 청춘을 향한 향수

3 시, 가락, 피아노 반주와의 조화를 느끼며 악곡을 감상해 보자.

1번 아름다운 5월에(Im wunderschönen Monat Mai)

독일의 진정한 봄 5월, 따사로운 햇볕이 내리쬐고 꽃이 피어나는 계절이다. 꽃향기가 가득하고, 새들이 즐겁게 지저귀는 모습에 시인의 가슴속 사랑도 설렘으로 다가온다.

7번 나는 슬퍼하지 않으리(Ich grolle nicht)

시인이 애인에게 버림받았음을 깨닫고, 지금까지 감미롭던 사랑의 노래가 흘러간 추억이 되어 버려 비통한 마음을 표현하고 있다.

16번 지겨운 추억의 노래(Die alten bösen Lieder)

시인이 가고 싶던 동화 속 마법과 아름다운 자연의 경치를 표현한 곡으로, 사랑의 고뇌에서 벗어나 새로운 삶을 시작한다.

4 낭만주의 시대에 예술가곡이 발전한 이유를 조사해 보자.

슈만
Schumann, Robert Alexander
(1810~1856, 독일)
• 작곡가, 음악 평론가
• '어린이 정경' 등

연가곡

내용에 연계성이 있거나 주제와 분위기가 같은 시에 가곡을 접목하여 일정한 순서대로 배열한 모음곡이다.

하이네

베를리오즈
Berlioz, Hector
(1803~1869, 프랑스)
• 관현악법의 대가
• '로마의 사육제' 등

☑ 표제 음악
곡의 내용을 설명하고 암시하는 표제로, 구체적 또는 추상적인 대상을 묘사하려는 음악이다.

「환상 교향곡」의 영감을 불러일으킨 여배우 '스미스슨'

☑ 고정 악상
어떤 생각을 일정한 주제 선율이나 동기로 만들어 반복적으로 사용함으로써 그 생각을 청중에게 전달하는 기법이다.

베를리오즈 「환상 교향곡」 제2악장 '무도회'

「환상 교향곡」은 베를리오즈가 24세 때 자신의 사랑 이야기를 바탕으로 쓴 표제 음악으로, '어느 예술가의 생애와 에피소드'라는 부제가 붙은 곡이다. 사랑하는 여인을 상징하는 일정한 선율을 '고정 악상'으로 하여 여러 가지 변형된 모습이 주제로 나타난다.

• 「환상 교향곡」 악곡 구성

<p>제1악장 꿈과 열정</p> <p>예술가는 마음속에 그리던 이상형의 여성을 만나다.</p>	<p>제2악장 무도회</p> <p>축제 날, 예술가는 무도회에서 또다시 여성을 발견한다.</p>	<p>제3악장 전원의 풍경</p> <p>조용한 자연에서 문득 연인이 배신할지 모른다는 불안감에 사로잡힌다.</p>
<p>제4악장 단두대로 행진</p> <p>사랑을 거절당한 예술가는 연인을 해치고, 사형 선고를 받는 꿈을 꾸다.</p>	<p>제5악장 마녀의 축제</p> <p>예술가가 정신을 차리고 보니 악마들 사이에 있고, 연인이 찾아와 밤의 향연에 동참한다.</p>	

5 고정 악상이 어떻게 표현되는지 생각하며 감상하고 연주하는 악기를 적어 보자.

• 제2악장
Valse, Allegro non troppo

• 고정 악상

고정 악상을 연주하는 악기 |

6 악곡에 부제를 붙여 보자.

파가니니 독주 바이올린을 위한 24개의 카프리치오 24번

'카프리치오'는 총 24곡으로 구성된 고난도 기교를 요구하는 바이올린 독주곡이다. 그중 24번은 가단조인 주제 가락과 11개의 변주 형식으로 구성되어 있으며 리스트, 브람스, 라흐마니노프 등의 작곡가에 의해 재탄생되기도 하였다.

7 악곡을 감상하고 느낀 점을 이야기해 보자.

• 주제
Quasi Presto

• 제6변주곡

• 제9변주곡

8 이 곡의 주제를 사용하여 작곡한 다른 작품을 감상해 보자.

• 리스트 | 파가니니 주제에 의한 대연습곡 6번
Quasi Presto a capriccio

• 무친스키 | 최후의 수단
Allegro ma non troppo

9 기존에 있는 음악 작품을 사용하여 작곡하는 것을 창작이라고 할 수 있는지 이야기해 보자.

파가니니
Paganini, Niccolò
(1782~1840, 이탈리아)
• 바이올리니스트, 작곡가
• 바이올린 협주곡 2번 제3악장 '라 캠파넬라' 등

☑ 카프리치오
형식의 제약을 받지 않고 자유로운 요소가 강한 기악곡이다.

리스트
Liszt, Franz
(1811~1886, 헝가리)
• 작곡가, 피아니스트
• 헝가리 광시곡, 교향시 마제파 등

무친스키
Muczynski, Robert
(1929~2010, 미국)
• 작곡가
• '최후의 수단' 등