

오페라 「카르멘」

오페라 「카르멘」을 알아보고, 대표곡을 감상할 수 있다.

오페라는 음악, 연극, 미술, 무용, 문학 등이 결합되어 이루어지는 종합 예술로, 독창, 중창, 합창 등으로 부르며 서곡이나 간주곡 같은 기악곡도 덧붙인다.

오페라의 음악적 구조

흐름	구성	역할
공연 전	서곡(Overture)	막이 오르기 전에 극의 전체적인 내용을 암시하는 관현악곡이다.
	간주(Intermezzo)	극의 막과 막 사이에 연주되는 관현악곡이다.
공연 중	아리아(Aria)	주인공이 절정 부분에서 부르는 서정적인 선율의 독창이나 2중창의 곡이다.
	레치타티보(Recitativo)	선율보다 대사에 중점을 두어 말하듯이 노래하는 방법으로, 극의 상황 등을 설명한다.
	중창(Ensemble)	두 사람 이상이 함께 노래하는 것으로, 2중창, 3중창, 4중창 등이 있다.
	합창(Chorus)	강렬한 표현 장면과 군중 장면으로 처리되는 부분이다.
공연 후	커튼콜(Curtain Call)	공연이 끝난 후 배우들이 노래와 춤으로 관객의 환호에 답하는 부분이다.

1 오페라 「카르멘」을 알아보자.

• 작곡가

비제
Bizet, Georges
(1838~1875, 프랑스)

• 등장인물

• 카르멘	아름답고 매력적인 집시 여인
• 돈 호세	순진하고 자존심 강한 군인
• 에스카미요	자만감에 빠져 우쭐대는 유명한 투우사
• 미카엘라	돈 호세의 약혼녀인 소박한 시골 처녀
• 주니가 중위	돈 호세의 상사

• 줄거리

1820년경 스페인 세비아 거리에서 위병 근무를 서고 있는 군인 돈 호세에게는 고향에 병든 어머니와 약혼녀가 있다. 집시 여인 카르멘은 동료와 싸움을 해 감옥으로 가고, 돈 호세가 그녀를 호송하는 임무를 맡는다. 임무 도중 돈 호세는 카르멘의 유혹에 넘어가 그녀의 도망을 돕고 대신 감옥에 들어간다. 이후 석방된 돈 호세는 카르멘을 찾았으나 그녀가 투우사 에스카미요에게 마음이 있다는 것을 알게 되고, 카르멘을 투우장에서 칼로 찌르며 절규하다가 스스로 목숨을 끊는다.

2 오페라의 장면을 생각하며 악곡을 감상해 보자.

• 서곡

막이 오르기 전에 연주되는 투우사의 행진곡

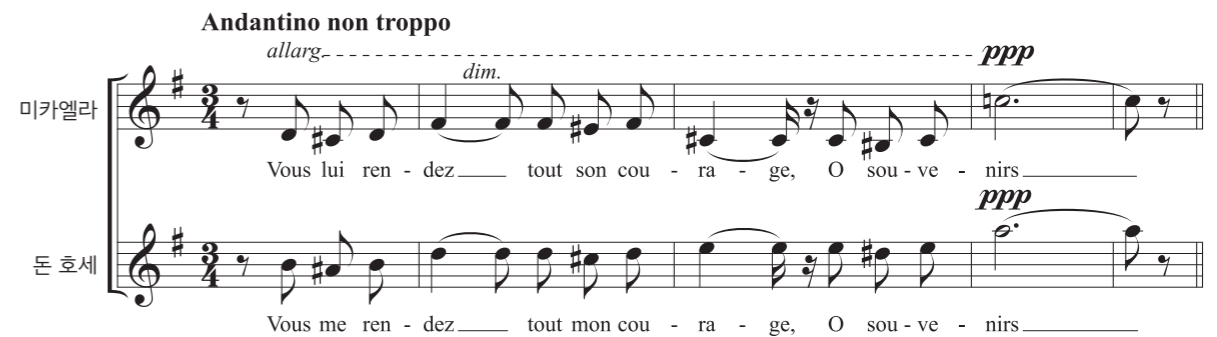
• 하바네라

제1막, 돈 호세를 유혹하기 위해 카르멘이 부르는 아리아

• 어머니의 애길 들려주오

제1막, 미카엘라에게 고향에 계신 어머니가 보낸 편지를 받으며 그리움을 표현한 돈 호세와 미카엘라의 2중창

• 꽃노래

제2막, 카르멘에게 사랑을 고백하는 돈 호세의 아리아

• 투우사의 노래

제2막, 투우 시합에서 승리한 에스카미요가 사람들의 환호성을 받으며 식당에서 부르는 아리아

뮤지컬 「레 미제라블」

뮤지컬 「레 미제라블」을 알아보고, 대표적인 넘버를 감상할 수 있다.

뮤지컬은 '뮤지컬 플레이' 또는 '뮤지컬 코미디'를 줄여 부르는 이름으로, 20세기 초 미국과 영국을 중심으로 발달하였으며 대중적인 양식의 노래와 화려한 춤, 연기가 함께 어우러지는 종합 무대 예술이다.

뮤지컬의 음악적 구조

흐름	구성	역할
공연 전	서곡(Overture)	막이 오르기 전에 극의 전체적인 내용을 암시하는 관현악곡이다.
공연 중	오프닝 넘버*(Opening Number)	서곡이 끝난 후 연주되는 노래나 합창을 말하며, '오프닝 코러스'라고도 한다.
	프로덕션 넘버(Production Number)	춤과 합창 등 모든 요소가 동원되는 화려한 곡이다.
	쇼 스토퍼(Show Stopper)	분위기 전환을 위해 익살스럽게 노래나 연기를 하는 부분이다.
	아리아(Aria)	절정 부분에서 주인공이 부르는 서정적인 선율의 독창이나 2중창의 곡이다.
공연 후	커튼콜(Curtain Call)	공연이 끝난 후 배우들이 노래와 춤으로 관객의 환호에 답하는 부분이다.

* 넘버 | 뮤지컬에서는 각각의 곡 또는 노래를 넘버(Number)라고 부른다.

1 뮤지컬 「레 미제라블」을 알아보자.

• 작곡가

원베르그
Schönberg, Claude Michel(1944~, 프랑스)

• 등장인물

• 장 발장	가석방 후 주교의 도움으로 새 삶을 살며 코제트를 입양함.
• 자베르	법과 제도를 맹신하는 원칙주의자
• 팡틴	딸 코제트를 위해선 무엇이든 하는 헌신적인 어머니
• 코제트	마리우스와 사랑에 빠지는 팡틴의 딸
• 마리우스	사랑과 혁명 사이에서 갈등하는 코제트의 연인
• 테나르디에 부부	여관을 운영하면서 부정하게 돈을 버는 사기꾼 부부
• 에포닌	마리우스를 짝사랑하는 테나르디에 부부의 딸

• 줄거리

19세기 프랑스, 조카를 위하여 빵을 훔친 죄로 감옥에서 19년을 지내고 가석방된 장 발장은 성당에서 은행반을 훔쳐 위험에 빠지지만, 주교의 자비에 참회하며 공장장과 시장으로서 새로운 삶을 시작한다. 장 발장은 자신의 실수로 공장에서 해고된 팡틴이 죽자 팡틴의 딸 코제트를 구해 수도원으로 잠적한다. 그 후 아름다운 숙녀로 성장한 코제트는 마리우스와 사랑에 빠지고, 장 발장은 민중 봉기의 현장에서 죽음의 위기에 놓인 마리우스의 목숨을 구한다. 마침내 장 발장의 희생적인 삶은 그를 쫓던 자베르 경감의 마음마저 변화시킨다.

2 뮤지컬의 장면을 생각하며 악곡을 감상해 보자.

• 나는 꿈을 꾸었네 | I Dreamed a Dream

공장에서 쫓겨난 팡틴이 지난날을 회상하며 부르는 잔잔하고 가슴을 울리는 곡

• 민중의 노랫소리가 들리는가? | Do You Hear the People Sing?

1막 후반과 2막 마지막에 나오는 혁명가들이 함께 부르는 합창곡

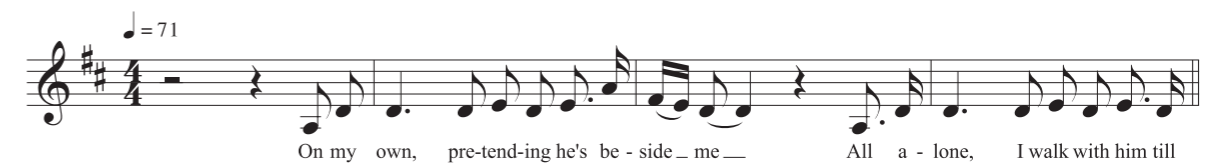
• 내일이면 | One Day More

내일이면 모든 것이 드러날 것이라는 내용의 노랫말을 담은 곡

• 나 홀로 | On My Own

마리우스를 짝사랑하는 에포닌의 독백으로, 상상 속 다정한 연인의 모습을 현실에서 느끼는 상실감을 노래하는 곡

3 뮤지컬 「레 미제라블」처럼 문학 작품을 바탕으로 한 뮤지컬을 찾아 적어 보고, 주요 넘버를 감상해 보자.

뮤지컬 제목 지킬 앤 하이드
문학 작품 스티븐스 소설 「지킬 박사와 하이드 씨」
주요 넘버 지금 이 순간(This is the Moment)

- ☑ 뮤지컬 제목
- ☑ 문학 작품
- ☑ 주요 넘버

판소리와 창극

판소리와 창극의 가치를 인식하고 특징을 설명할 수 있다.

판소리

판소리는 소리꾼 한 명이 고수의 북장단에 맞추어 긴 이야기를 사설, 음악, 몸짓, 연기로 관객에게 전달하는 1인 극음악을 말한다. 21세기에 창작 판소리가 본격적으로 대두되면서 이전의 다섯 마당(춘향가, 심청가, 흥보가, 수궁가, 적벽가) 판소리를 전통 판소리로 구분 지어 부르기 시작하였다.

1 전통 판소리의 눈대목*을 감상해 보자.

범피중류 | 판소리 「심청가」 중에서

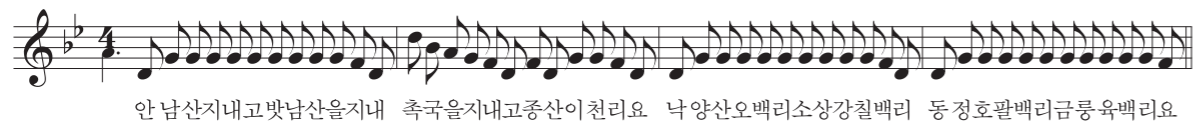

• 심청이가 아버지 눈을 띄우기 위해 공양미 삼백 석에 팔려 배를 타고 인당수로 가는 대목

* 눈대목 | 판소리에서 대중적으로 널리 알려져 명창에 의해 자주 불리는 대목 또는 가장 감동적인 대목

제비 노정기 | 판소리 「흥보가」 중에서

• 흥보에게 은혜를 입은 제비가 선물할 박씨를 물고 흥보네 집으로 다시 날아오는 대목

2 판소리를 소재로 한 영화와 뮤지컬에는 어떤 것이 있는지 알아보고 감상해 보자.

영화 「도리화가」

뮤지컬 「서편제」

창극

창극은 여러 명의 소리꾼이 등장인물에 따라 배역을 나누어 연기하며 표현하는 극음악이다. 북 반주 또는 다양한 악기로 구성된다. 처음에는 판소리 다섯 마당을 중심으로 한 창극이 많이 공연되었으나, 요즘에는 여러 소재로 창극이 만들어지고 있다.

창극 「춘향」

창극 「정년이」

3 창극과 뮤지컬을 비교하여 적어 보자.

비교	창극	뮤지컬
공통점		
차이점		

창작 판소리

창작 판소리는 기존 사설과 전혀 다르게 새로운 사설과 가락을 만들어 부르는 독창적인 판소리를 말한다. 전통 판소리 다섯 마당을 제외하고 20세기 이후에 새롭게 만들어진 모든 판소리를 창작 판소리라고 한다.

창작 판소리 「노인과 바다」

4 창작 판소리 「노인과 바다」를 감상해 보자.

5 전통 판소리, 창극, 창작 판소리의 특징을 비교해 보자.

내용	전통 판소리	창극	창작 판소리
발생 시기	18세기 후반	20세기 초반	20세기 이후
배역	한 사람의 소리꾼이 여러 등장인물을 표현	여러 소리꾼이 등장인물에 따라 배역을 나누어 표현	한 사람의 소리꾼이 여러 등장인물을 표현
반주	북 반주	북 반주 또는 다양한 악기 구성	북 반주 또는 다양한 악기 구성
창법	판소리 창법		