

III

감상으로 느끼는 음악

음악에는 역사의 흐름 속에서 시대의 사회·문화적 특징과 음악적 특징이 반영되어 있다. 음악 감상으로 이러한 특징을 이해하고, 음악적 감수성을 기르며 이를 내면화하고 가치화할 수 있다. 우리나라와 서양에서 각 시대에 나타난 성악곡, 기악곡 등 다양한 연주 형태와 형식의 음악을 들으며 그 곡에 담겨 있는 음악적 특징과 사회·문화적 특징을 알아본다. 변화하는 시대상이 음악에 어떻게 반영되어 있는지 알아보고 이러한 문화를 어떻게 계승하고 발전시킬 수 있는지 생각해 본다.

연대표 서양 음악사
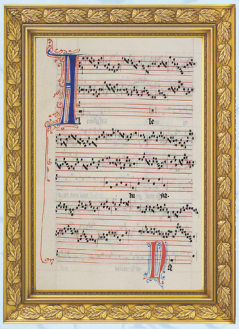

세이킬로스의 비문

~600년 고대 음악

6세기 이전

- 이집트 음악
- 피타고라스 음계
- 세이킬로스의 노래

다성 음악의 시작

중세 음악

600년대

6~15세기 중반

- 그레고리오 성가 중심으로 교회 음악 발달
- 다성 음악의 시작

1400년대 르네상스 음악

15세기 중반~1600년

- 인본주의 중시
- 대위법적 성악곡, 세속 음악 발달
- **대표 작곡가:** 조스캥, 팔레스트리나, 몬테베르디 등

류트

오페라의 시작

바로크 음악

1600년대

1600~1750년

- 귀족 중심의 음악
- 장·단조 조성 확립
- 오페라와 오라토리오의 극음악 탄생
- 다성 음악 완성
- 푸가 형식 등장
- **대표 작곡가:** 비발디, 바흐, 헨델 등

베토벤

1700년대 고전주의 음악

1750년~19세기 초반

- 화성 음악과 절대 음악 발달
- 소나타 형식 완성
- 교향곡, 협주곡, 독주 소나타 발달
- **대표 작곡가:** 하이든, 모차르트, 베토벤 등

낭만주의 음악

1800년대

19세기

- 표제 음악 발달
- 예술가곡, 교향시, 악극, 발레 음악 발달
- 화려한 관현악법 발달
- **대표 작곡가:** 슈베르트, 쇼팽, 멘델스존, 차이콥스키 등

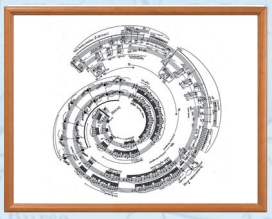
1800년대 19세기 말 음악

19세기 후반

- 민족 고유의 신화, 전설 등으로 음악 표현
- **대표 작곡가:** 그리그, 스메타나, 드보르자크, 드뷔시 등

그리그

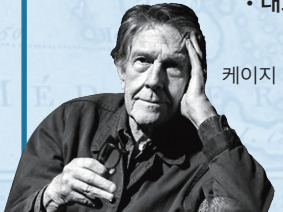
크럼의 악보

20세기 음악

1900년대

20세기~현재

- 다양한 양식 사용
- 표현주의, 신고전주의, 음렬 음악, 구체 음악, 전자 음악, 우연성 음악 등
- **대표 작곡가:** 쇤베르크, 케이지 등

케이지

연대표

한국 음악사

강화도 참성단

기원전 — 상고 시대 음악

기원전

- 기록은 없고, 유물로만 추측
- 제천 의식 음악 사용

삼현삼죽 악기

삼국 시대 음악

기원전 57년

기원전 57~기원후 676년

고구려
- 중국·서역 등과 교류
- 거문고 제작

백제
- 일본에 기악무 전파
- 백제 가요 발달(정읍사 등)

신라
- 가야금 음악 발달
- 우리나라 최초 음악 기관 음성서 설치

676년 — 남북국 시대 음악

676~918년

통일 신라
- 삼국 음악의 융합
- 향악의 틀 갖춤 (삼현삼죽 악기 편성)
- 불교 음악 범패의 수용과 발전

발해
- 음악 기관 태상시 설치

신라 토우 중 가야금을 뜯는 모습

고려 시대 음악

918년

918~1392년
- 고려 가요 등장
- 연등회, 팔관회 행사 확대
- 아악, 당악, 향악으로 구분되어 발전

연등회

1392년 — 조선 시대 전기 음악

1392~1592년

세종
- 정간보 창안
- 박연의 아악 정리
- 맹사성의 향악 정리
- 정대업, 보태평, 여민락 등 향악 창작

세조
- 오음약보 창안
- 종묘제례악 제정

성종
- 『악학궤범』 편찬

종묘제례악

조선 시대 후기 음악 — 1592년

1592~1897년
- 궁중 음악 쇠퇴
- 풍류 음악 발달 (가곡, 시조, 영산회상 등)
- 민간 음악 발달 (민속악: 민요, 판소리, 산조 등)

판소리

1897년 — 근현대 시대 음악

1897년~현재
- 전통 음악이 위축되고 서양 음악 유입
- 국립국악원 개원으로 전통 음악 연구 및 전승
- 창작 국악 및 크로스오버 등 국악이 다양하게 변화

국립 국악 관현악단

고대·중세 음악 ~15세기 중반

고대·중세 음악을 감상하고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

044

사회·문화적 배경

종교 의식이나 행사를 위한 음악이 발달

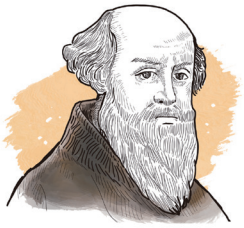
종교가 정치, 사회, 경제, 철학, 문화를 지배

음악적 특징

- **고대** 리라, 키타라, 아울로스 등의 악기가 사용되었다.
- **중세** 종교 음악의 중요성이 강조되어 성악이 주류를 이루며 선법이 사용되었고, 네우마 기보법이 발달하였다.

세이킬로스의 비문
묘비에 음의 높이와 길이가 문자와 기호로 새겨져 있다.
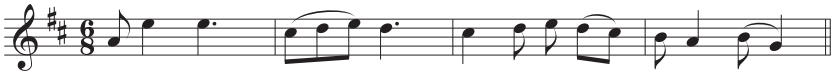

귀도 다레초
Guido, d'Arezzo
(995?~1050?, 이탈리아)
- 음악 이론가
- 귀도 다레초의 기보법 발명

세이킬로스 '세이킬로스의 노래'

'세이킬로스의 노래'는 현존하는 고대 그리스 악보 중 가장 오래되고 완전하며, 세이킬로스가 아내를 위해 묘비에 새긴 것이다.

1 악곡을 감상하고, 현대의 음악과 다른 점을 알아보자.

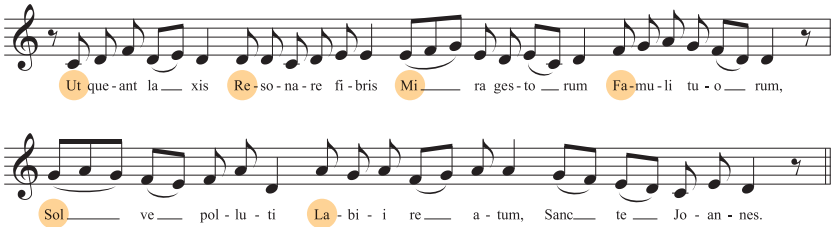

별이 웃는다 파이누이여 걱정과 근심을 멀리하라

귀도 다레초 '성 요한 찬가'

'성 요한 찬가'의 노랫말 '당신의 시종들이 마음껏(Ut queant laxis)'에서 각 구절의 시작 음인 'Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La'를 따서 계명창법을 창안하였다. 이후 'Ut' 발음이 어려워 'Do'로 변경하였다.

2 노랫말의 특징을 알아보고, 악곡을 감상해 보자.

르네상스 음악

15세기 중반~1600년

르네상스 음악을 감상하고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

045

사회·문화적 배경

인본주의

활자 인쇄술의 발달

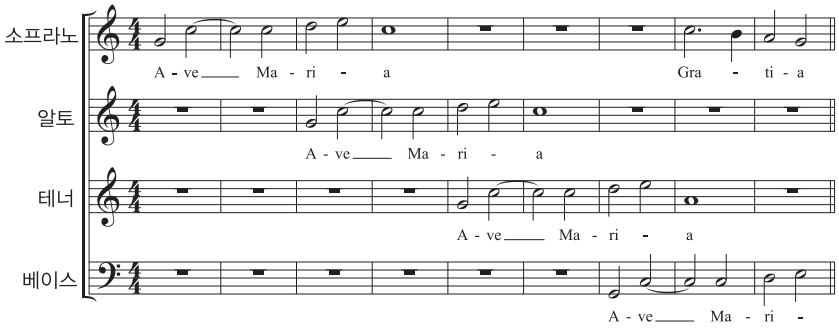
음악적 특징

- 샹송, 마드리갈 등 세속 음악이 발달하기 시작하였다.
- 인쇄술의 발달로 악보가 대량 보급되면서 음악의 대중화로 이어졌다.
- 르네상스 음악의 전형은 아 카펠라이지만, 16세기 후반부터 기악 음악도 발전하였다.

조스캥 '아베 마리아'

'아베 마리아'는 종교적인 내용의 대위법적 무반주 합창곡(아 카펠라)으로, 하늘을 향해 기도하는 성스러운 마음을 표현한 곡이며 모방 대위법으로 이루어진 다성 음악이다.

1 르네상스 음악의 특징을 알아보고, 악곡을 감상해 보자.

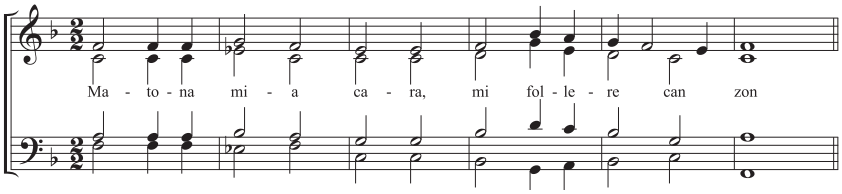
조스캥 | Josquin des Prez
(1440경~1521, 프랑스)
- 작곡가
- 미사곡 '팡제 링구아' 등

다성 음악
두 개 이상의 성부가 독립적으로 전개되는 음악

라소 '마토나 내 사랑'

'마토나 내 사랑'은 이탈리아 세속 합창곡으로, 애인 마토나에게 "내가 노래를 잘하니 들어 달라."고 고백하는 경쾌한 분위기의 화성 음악이다.

2 악곡을 감상하고, 조스캥의 '아베 마리아'와 다른 점을 이야기해 보자.

라소 | Lasso, Orlando di
(1532~1594, 네덜란드)
- 종교 음악, 세속 음악 작곡가
- 합창곡 '예레미야 애가' 등

화성 음악
하나의 성부는 주요 가락을, 나머지 성부들은 화음을 연주하는 음악

바로크 음악 1600~1750년

바로크 음악을 감상하고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

046

사회·문화적 배경

절대 왕정의 시대

근대 과학의 성립

음악적 특징

- 음악의 중심이 교회에서 궁정이나 귀족 사회로 옮겨 가며 교회 선법에서 벗어나 장·단조의 조성이 확립되었다.
- 다성 음악이 완성되었으며 오페라, 오라토리오, 칸타타, 푸가, 합주 협주곡 등이 작곡되었다.

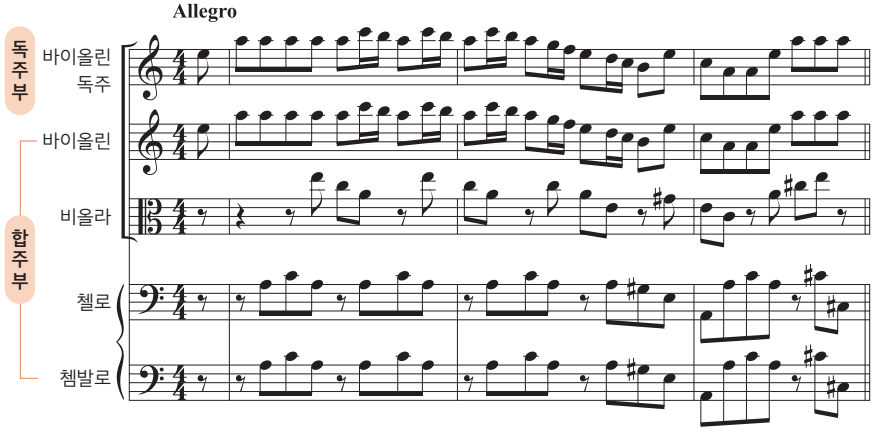

비발디
Vivaldi, Antonio Lucio
(1678~1741, 이탈리아)
- 합주 협주곡 형식 확립
- '사계' 등

비발디 바이올린 협주곡 6번 '조화의 영감' 제1악장

'조화의 영감'은 비발디의 바이올린 협주곡 12개 모음집 중 잘 알려진 곡이다. 독주부는 독주 바이올린이, 합주부는 바이올린, 비올라, 첼로 등이 통주저음으로 구성된 독주 협주곡이다.

1 악곡을 감상하고, 바로크 음악의 특징을 이야기해 보자.

통주저음
숫자로 표시된 화음을 기반으로 한 베이스 연주 방식으로 음악의 화성을 풍부하게 한다.

2 통주저음에 사용되는 악기를 알아보자.

비올라 다 감바

류트

하프시코드
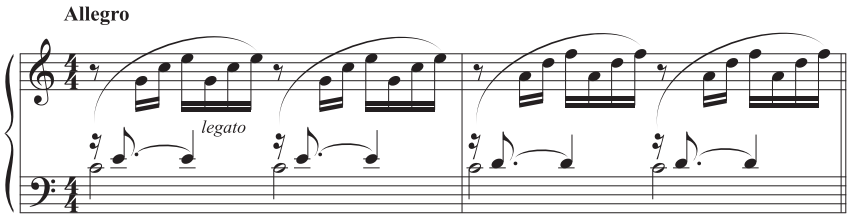

오르간

바흐 프렐류드와 푸가 다장조 1번, BWV 846

'프렐류드(전주곡)'는 '앞서 연주한다'라는 뜻으로, 도입의 성격을 띤 자유로운 형식의 기악곡이다. '푸가'는 '도망가다'라는 의미로, 2성 또는 그 이상의 성부들이 주제 단위로 서로를 모방해 가며 대위법적으로 발전해 나가는 형식이다.

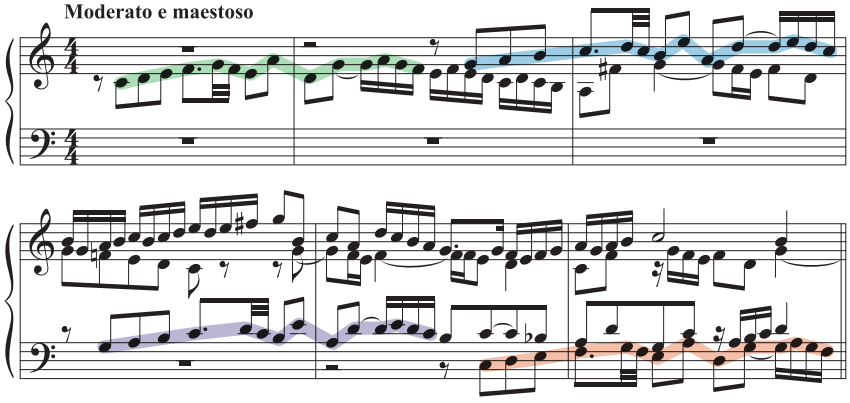
3 프렐류드와 푸가를 알아보고, 악곡을 감상해 보자.

• 프렐류드

➔ 뚜렷한 선율의 등장 없이 단순히 하나의 화성 진행을 아르페지오만으로 구성하였다.

• 푸가

➔ 주제가 알토 ▸ 소프라노 ▸ 테너 ▸ 베이스로 이어지는 일반적인 푸가의 진행 방법을 보여 주는 4성 푸가이다.
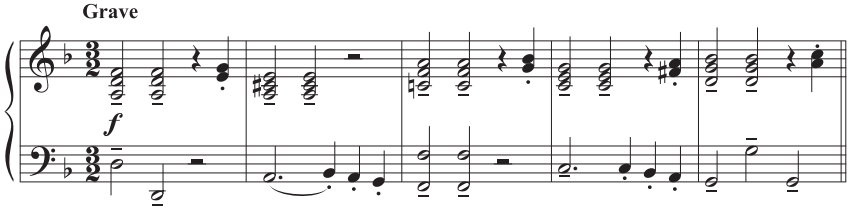

바흐
Bach, Johann Sebastian
(1685~1750, 독일)
• 대위법 완성
• '브란덴부르크 협주곡' 등

헨델 하프시코드 모음곡 4번 '사라반드'

'사라반드'는 바로크 시대의 춤곡 중 하나로, $\frac{3}{4}$박자 또는 $\frac{3}{2}$박자의 둘째 박에 강세가 붙는 리듬이 특징이다. 주제와 두 개의 변주곡으로 구성되어 있으며, 바로크 시대의 모음곡 알망드, 쿠랑트, 지그와 함께 하나의 장르로 자리 잡았다.

4 악곡의 특징을 생각하며 감상해 보자.

헨델
Händel, Georg Friedrich
(1685~1759, 독일→영국)
• 작곡가, 오르가니스트
• '수상 음악 모음곡' 등

하프시코드
피아노의 전신으로 쳄발로라고도 한다.

고전주의 음악

1750~19세기 초반

고전주의 음악을 감상하고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

047

사회·문화적 배경

계몽주의를 배경으로 시민권 향상

음악 수요층의 확대

음악적 특징

- 일반 대중을 위한 음악 활동이 늘어나고, 연주회장이 많이 생겨났다.
- 화성 음악이 주를 이루었으며, 일정한 형식 안에서 조화와 균형을 갖춘 작품이 작곡되었다.
- 소나타 형식이 완성되며 독주 소나타, 교향곡, 협주곡 등이 발달하였다.

하이든
Haydn, Franz Joseph
(1732~1809, 오스트리아)
- 고전주의 기악 형식 구축
- '놀람 교향곡' 등

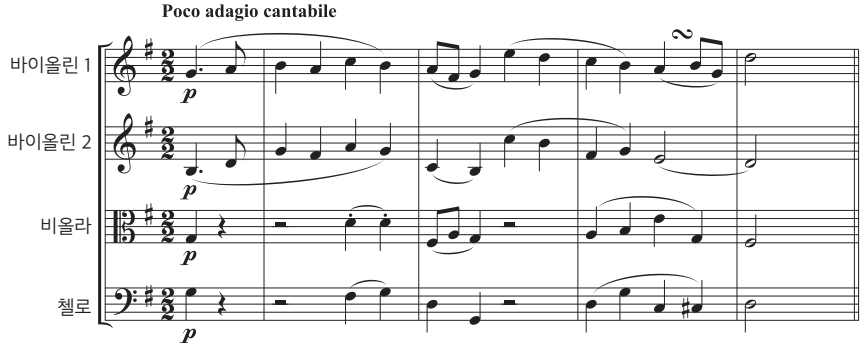
모차르트
Mozart, Wolfgang Amadeus
(1756~1791, 오스트리아)
- 천재적인 작곡가
- 오페라 「요술피리」 등

협주곡
독주 악기와 관현악이 함께 연주하는 소나타로, 대부분 3악장으로 구성되어 있다.

하이든 현악 4중주 3번 '황제' 제2악장

'황제' 제2악장은 4개의 변주곡으로 구성되어 있으며, 음악이 진행될 때 주제 선율 자체의 성격은 변하지 않고 위엄을 갖춘 본래 모습을 유지하는 것이 특징이다.

1 현악 4중주 편성을 알아보고, 악곡을 감상해 보자.
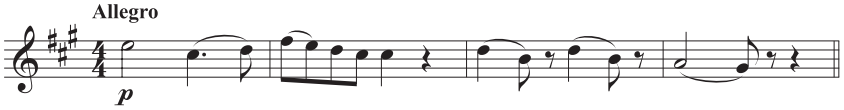

모차르트 클라리넷 협주곡 가장조 제1악장 K. 622

'클라리넷 협주곡 가장조'는 클라리넷의 저음과 고음을 잘 살린 곡이다. 전체 3악장 중 제1악장은 소나타 형식으로 이루어져 이례적으로 협주곡에서 카덴차가 없는 것이 특징이다.

2 협주곡을 알아보고, 독주 악기와 관현악의 음색 조화를 느끼며 악곡을 감상해 보자.

- 제1악장 1주제
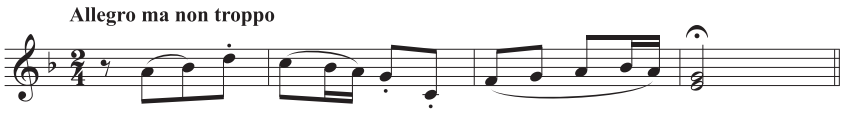

베토벤 교향곡 6번 '전원'

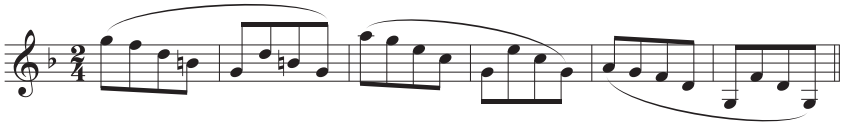
'전원 교향곡'은 총 5악장으로 구성되어 있으며, 악장마다 전원 생활을 나타내는 표제가 붙어 있다. 제1악장은 시골에 도착했을 때 드는 유쾌한 기분, 제2악장은 시냇가 정경, 제3악장은 농부들의 즐거운 모임, 제4악장은 폭풍우, 제5악장은 목동의 노래: 폭풍우 뒤 기쁨과 감사 등 자연을 보며 느끼는 감정을 표현하였다.

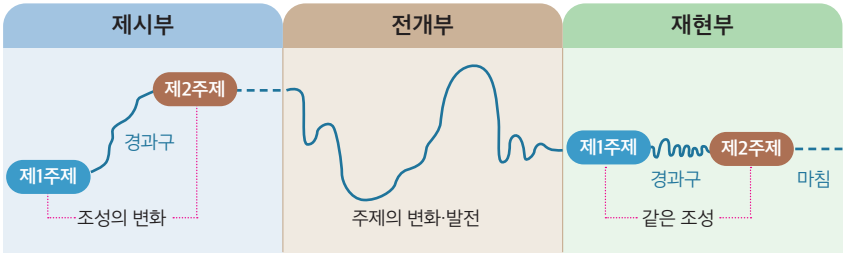
3 소나타 형식을 알아보고, 악곡을 감상해 보자.

• 제1악장 1주제

• 제1악장 2주제

4 '전원 교향곡'에 어울리는 환경과 관련된 공익 광고 문구를 만들어 보자.

주제	공익 광고 문구
환경	일회용품 사용, 환경을 파괴하는 덫이 됩니다.
에너지	
지구 온난화	

베토벤
Beethoven, Ludwig van
(1770~1827, 독일)
• 고전주의 음악 형식 구축
• '운명 교향곡' 등

교향곡
오케스트라를 위한 대규모의 작품으로 주로 3~4개의 악장으로 구성한다.

소나타 형식
제시부, 전개부, 재현부로 구성된 기악곡 형식으로, 두 개의 주제를 바탕으로 한다. 주로 교향곡, 협주곡, 소나타 등의 제1악장에 쓰인다.

하일리겐슈타트에서 산책하는 베토벤

음악 더하기 Op.와 No. / 여러 작곡가의 작품 번호

• Op.는 라틴어 오푸스(Opus)의 줄임말로, 작곡가 작품 번호를 의미하는 출판 번호이다.
• No.는 넘버(Number)로, 동일 형식에서 몇 번째로 작곡된 곡인지를 나타낸다.

작곡가	비발디	바흐	헨델	하이든	모차르트	베를리오즈	파가니니
작품 번호	RV	BWV	HWV	Hob.	K.	H	MS

낭만주의 음악 19세기

낭만주의 음악을 감상하고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

048

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.

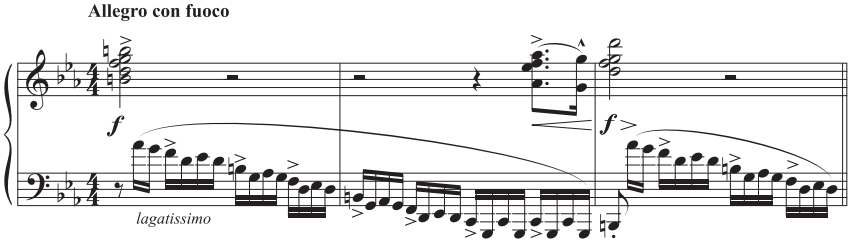
쇼팽
Chopin, Frédéric François
(1810~1849, 폴란드)
- 작곡가, 피아니스트
- 녹턴, 마주르카 등

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.
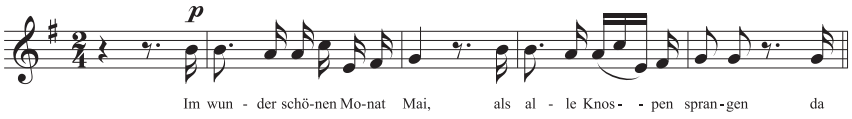
• 「시인의 사랑」 악곡 구성

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.
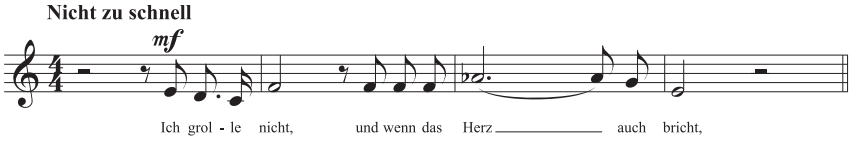
1번 아름다운 5월에(Im wunderschönen Monat Mai)

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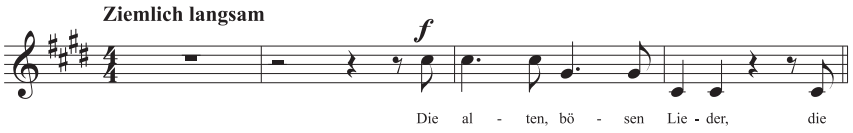

7번 나는 슬퍼하지 않으리(Ich grolle nicht)

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'

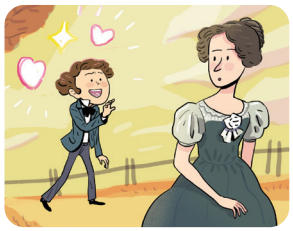
고정 악상
어떤 생각을 일정한 주제 선율이나 동기로 만들어 반복적으로 사용함으로써 그 생각을 청중에게 전달하는 기법이다.

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 일정 한 선율을 '고정 악상'으로 하여 여러 가지 변형된 모습이 주제로 나타난다.

• 「환상 교향곡」 악곡 구성

제1악장 꿈과 열정

예술가는 마음속에 그리던 이상형의 여성을 만난다.

제2악장 무도회

축제 날, 예술가는 무도회에서 또다시 여성을 발견한다.

제3악장 전원의 풍경

조용한 자연에서 문득 연인이 배신할지 모른다는 불안감에 사로잡힌다.

제4악장 단두대로 행진

사랑을 거절당한 예술가는 연인을 해치고, 사형 선고를 받는 꿈을 꾼다.
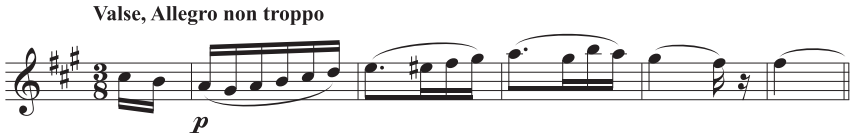
제5악장 마녀의 축제
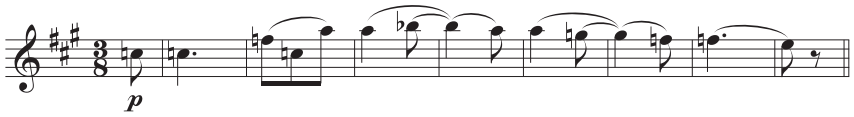

예술가가 정신을 차리고 보니 악마들 사이에 있고, 연인이 찾아와 밤의 향연에 동참한다.

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

• 제2악장

• 고정 악상

고정 악상을 연주하는 악기 |
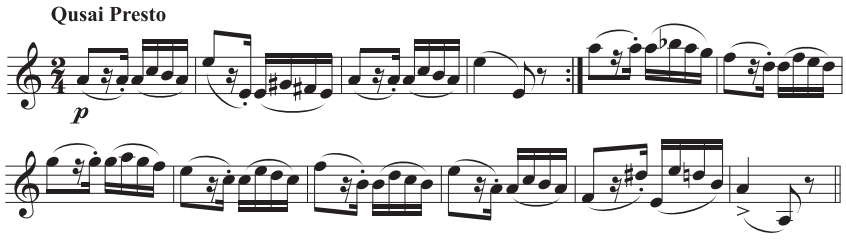
6 악곡에 부제를 붙여 보자.

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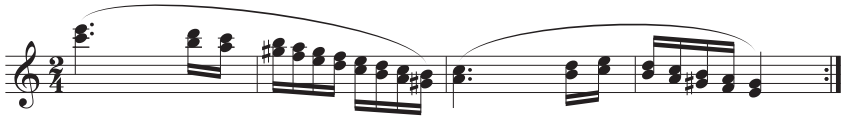
'카프리치오'는 총 24곡으로 구성된 고난도 기교를 요구하는 바이올린 독주곡이다. 그중 24번은 가단조인 주제 가락과 11개의 변주 형식으로 구성되어 있으며 리스트, 브람스, 라흐마니노프 등의 작곡가에 의해 재탄생되기도 하였다.

7 악곡을 감상하고 느낀 점을 이야기해 보자.
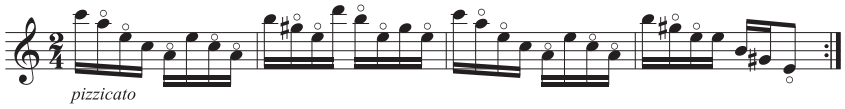
• 주제

• 제6변주곡

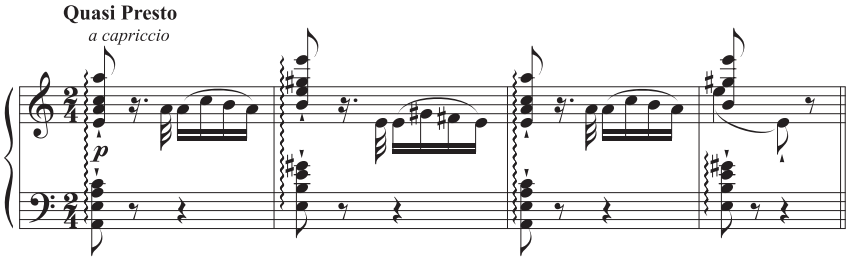

• 제9변주곡
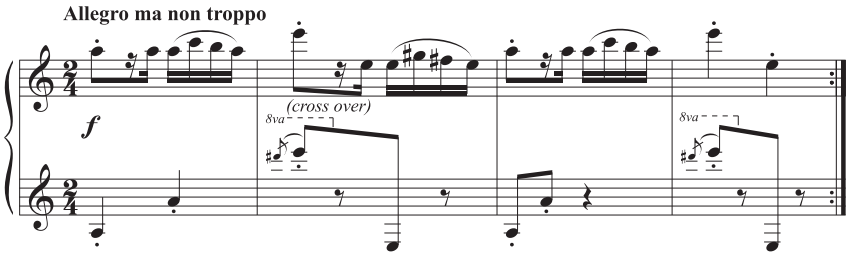

8 이 곡의 주제를 사용하여 작곡한 다른 작품을 감상해 보자.

• **리스트** | 파가니니 주제에 의한 대연습곡 6번

• **무친스키** | 최후의 수단

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 캄파넬라' 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

19세기 말 음악

19세기 후반

19세기 말 음악을 감상하고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

049

사회·문화적 배경

프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁

인상주의 미술

음악적 특징

- **민족주의 음악** 유럽 동북부와 러시아를 중심으로 자국의 민족적 특징을 음악에 반영하였다.
- **후기 낭만주의 음악** 음악 작곡가의 개성이 더욱 뚜렷해지고, 화성법과 관현악법이 확대·발전되는 한편 악곡의 규모가 커졌다.
- **인상주의 음악** 인상주의 미술에 영향을 받아 탄생하였으며, 모호한 조성과 과감한 화성이 사용되었다.

그리그
Grieg, Edvard Hagerup
(1843~1907, 노르웨이)
- 민족주의 음악가
- 피아노 협주곡 Op. 16 등

그리그 「페르 귄트 모음곡」
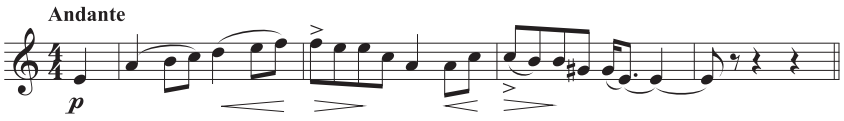
「페르 귄트」는 노르웨이 민속 설화를 소재로 한 입센의 극시 『페르 귄트』를 26곡의 극음악으로 작곡한 것이다.

1 『페르 귄트』의 줄거리를 조사해 보고, 악곡을 감상해 보자.

- 1번, 1. '아침의 기분'

- 2번, 4. '솔베이그의 노래'
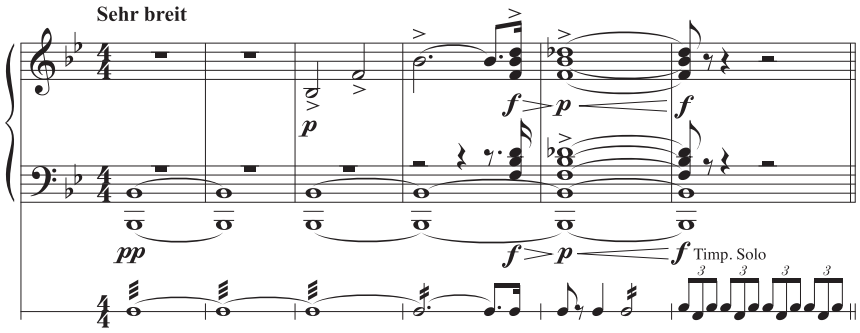

2 유럽 동북부와 러시아를 중심으로 민족주의 음악이 발생하게 된 시대적 배경을 알아보고 적어 보자.

슈트라우스(리하르트) 교향시 '자라투스트라는 이렇게 말했다.'

'자라투스트라는 이렇게 말했다.'는 독일 철학자 니체의 저서 『자라투스트라는 이렇게 말했다.』에서 영감을 받아 작곡한 곡이다. 총 4부로 구성되어 있으며, 곡 진행에 따라 전주곡과 8개의 에피소드로 구성된다.

3 슈트라우스(리하르트)가 작곡한 교향시의 특징을 알아보고, 악곡을 감상해 보자.

슈트라우스(리하르트)
Strauss, Richard Georg
(1864~1949, 독일)
- 후기 낭만주의 작곡가
- 오페라 「살로메」 등

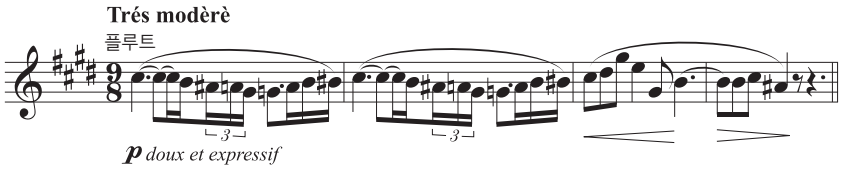
교향시
문학적 표제를 지닌 단악장의 관현악곡으로, 리스트가 창시하였으며 자유로운 형식으로 작곡한다.

드뷔시 '목신의 오후에의 전주곡'
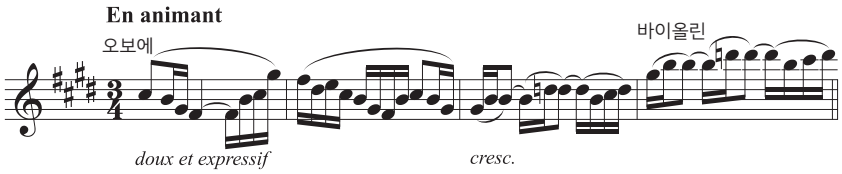
'목신의 오후에의 전주곡'은 인상주의 음악으로 말라르메의 상징시 『목신의 오후』에서 느낀 회화적인 인상을 음악으로 표현하였다. 3개의 주제 가락을 중심으로 이루어져 있다.

4 악곡을 감상하고, 곡이 주는 느낌을 인상주의 미술과 관련지어 이야기해 보자.

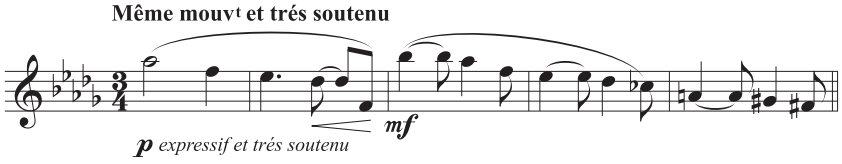
- 제1주제

- 제2주제

- 제3주제

드뷔시
Debussy, Claude Achille
(1862~1918, 프랑스)
- 인상주의 음악가
- 「베르가마스크 모음곡」 중 '달빛' 등

20세기 음악

20세기~현재

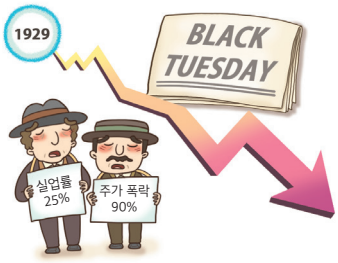
20세기 음악을 감상하고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

050

사회·문화적 배경

제1, 2차 세계 대전

경제 대공황

전자 음향 기기와 컴퓨터의 발달

음악적 특징

- 기존 장음계와 단음계 이외의 음계를 사용하거나 반음계 음계, 무조 음계를 많이 사용하였다.
- 불협화음이 많아졌으며, 음악의 양식 면에서도 새로운 변화와 혁신적인 실험이 시도되었다.
- 이전 시대와 달리 특정한 유파 대신 개인적이고 일시적인 양식이 많아졌다.

쇤베르크
Schönberg, Arnold
(1874~1951, 오스트리아→미국)
- 무조 음악과 12음 기법 개척
- 연가곡 「달에 홀린 피에로」 등

12음 기법
한 옥타브 안의 12개 음을 중복 없이 배열하여 음렬을 만든 후, 선율과 화성의 소재로 사용하는 작곡 기법이다.
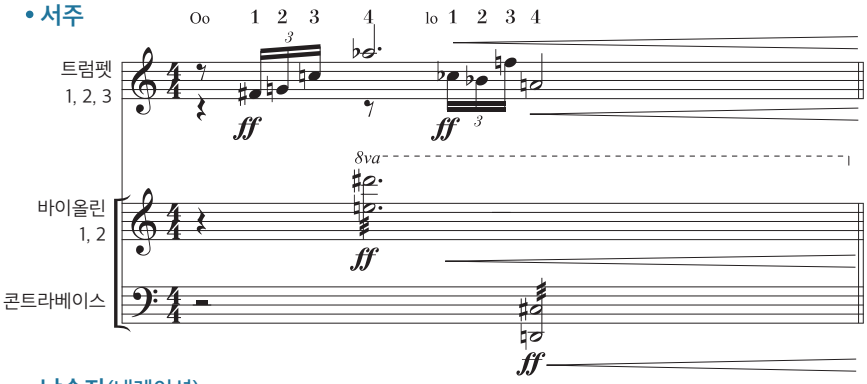
슈프레히슈티메
말과 노래의 중간쯤 되는 성악 기법을 말한다.

쇤베르크 '바르샤바의 생존자'

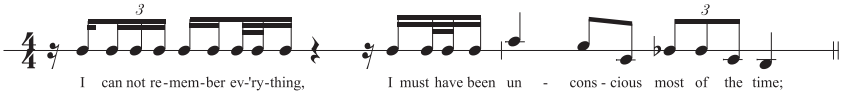
'바르샤바의 생존자'는 12음 기법을 사용한 칸타타로, 낭송자, 남성 합창, 오케스트라를 위해 작곡한 곡이다. 12음 기법을 이용한 화성, 낭송조의 슈프레히슈티메를 활용한 극적인 연출, 소음의 음악화 등 20세기 작곡 기법으로 곡을 만들 당시 충격적인 상황을 표현하였다.

1 악곡을 감상하고, 악곡에서 느껴지는 현대 음악의 특징을 이야기해 보자.

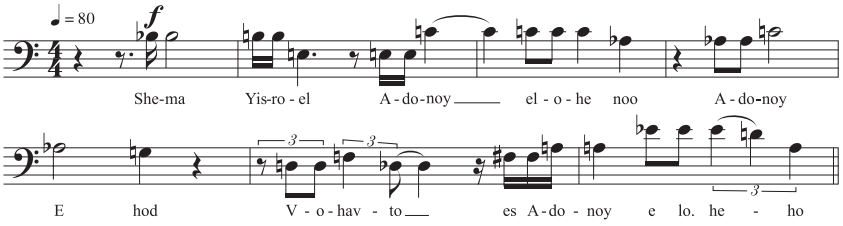
• 서주

• 낭송자(내레이션)

• 남성 합창

거슈윈 '랩소디 인 블루'

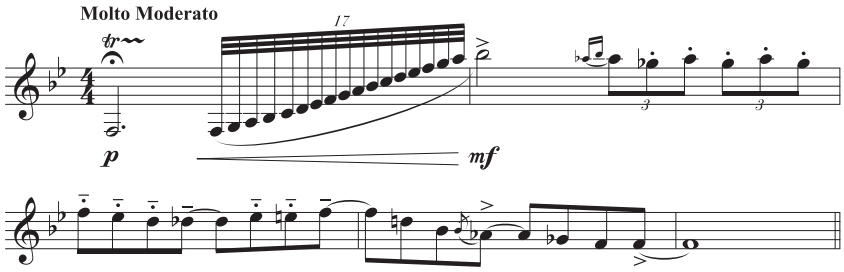
'랩소디 인 블루'는 근대 기계 문명의 발달로 생긴 불안과 우울함이 컸던 시대를 배경으로 작곡한 곡이다. 클래식 음악의 요소와 재즈로 받은 영향을 결합하여 새로운 시도로 주목받 았다. 블루 음계와 재즈 기법을 바탕으로, 서정적이고 매력 있는 가락과 미국의 통속적인 리듬을 배합하여 작곡된 피아노 협주곡이다.

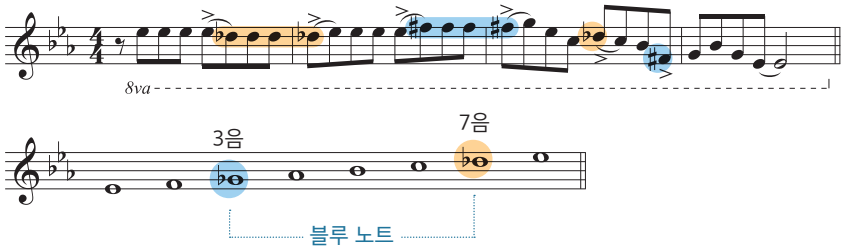
거슈윈
Gershwin, George
(1898~1937, 미국)
- 피아니스트, 작곡가
- 오페라 「포기와 베스」 등

2 주제 선율에 유의하여 감상하고, 제2주제에 사용된 블루 노트를 구별해 보자.

- 제1주제

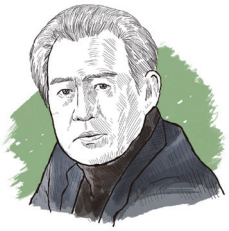
- 제2주제

블루 음계와 블루 노트
보통의 장음계에서 반음 내린 3음과 7음을 추가한 음계를 블루 음계라고 하며, 추가된 이 음을 블루 노트라고 부른다.
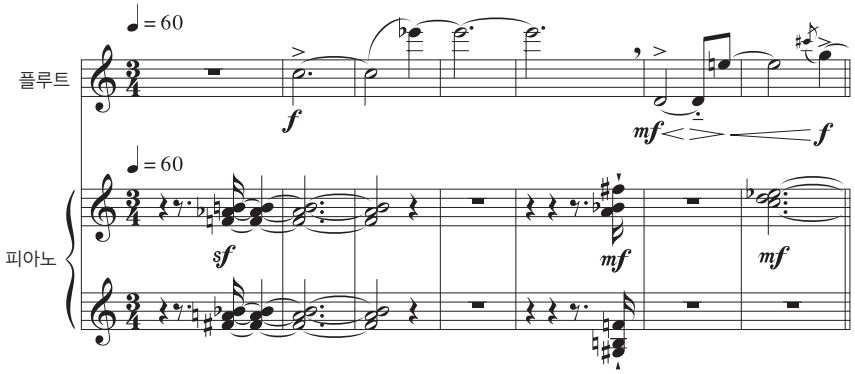
윤이상 플루트와 피아노를 위한 '가락'

'가락'은 동아시아의 도교, 불교 특성을 담은 신화와 조형 예술의 소재를 서유럽적 예술 음악으로 표현하였다. 아시아의 음향을 무조 형식으로 완성하였으며, 유사하거나 대립적인 음향 현상을 엮어 독특한 음악의 세계로 이끌어 갔다.

윤이상
(1917~1995, 대한민국→독일)
- 동아시아적 음악 사상과 특징을 서양 음악에 반영
- 관현악곡 '예악' 등

3 현대 음악의 특징과 아시아적인 음향을 느끼며 감상해 보자.

상고 시대~남북국 시대 음악

기원전~기원후 918년

시대별 음악의 특징을 설명할 수 있다.

상고 시대

상고 시대에는 마을의 안녕과 풍년을 기원하는 제천 의식에서 집단으로 춤과 노래를 즐겼다. 부여의 영고, 고구려의 동맹, 동예의 무천 등의 제천 의식은 오늘날 정월 대보름, 단오제, 별신굿, 풍어제, 대동굿, 풍물놀이 등과 유사한 형태로 전승되고 있다.

여러 부족의 제천 의식

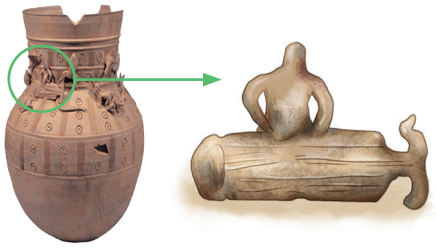
하늘에 제사를 지내는 강화도 마니산의 참성단

삼국 시대

고구려는 중국·서역과 활발하게 교류하며 음악을 수용하였고, 왕산악은 거문고를 제작하여 많은 악곡을 연주하였다. **백제**에서는 여러 가지 악기와 노래, 춤이 합쳐진 가면극이 발달하였으며, 미마지는 일본에 기악 탈춤을 전파하였다. **신라**에서는 가얏고(가야금)를 중심으로 향토 음악이 발전하였다.

고구려 무용총 벽화에 그려진 거문고

신라 토우 장식 항아리에 그려진 가얏고

남북국 시대

통일 신라에는 삼현삼죽의 악기가 발달하였고, 음악을 관장하는 음성서가 설치되었다. 진감선사가 당나라에서 범패를 들여와 전파하였으며 향가가 성행하여 처용가, 헌화가 등이 전해진다.

발해는 당나라와 문화 교류를 활발히 하고, 음악 관장 기관인 태상시를 설치하였다. 또 고구려의 거문고를 계승하여 발해금으로 발전시켰다.

삼현(가야금, 거문고, 비파)

삼죽(대금, 중금, 소금)

범패

고려 시대 음악

918~1392년

고려 시대의 악곡을 듣고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

051

고려 시대에는 통일 신라의 전통을 계승하여 연등회, 팔관회 등을 국가적 불교 행사로 발전시켰다. 중국과도 활발하게 교류하여 아악과 당악이 유입되고 고려의 향악과 함께 다양한 음악 문화를 형성하였다. 현재에도 연주되는 아악곡으로는 「문묘제례악」이 있으며, 당악곡으로는 '낙양춘'과 '보허자'가 있다.

팔관회
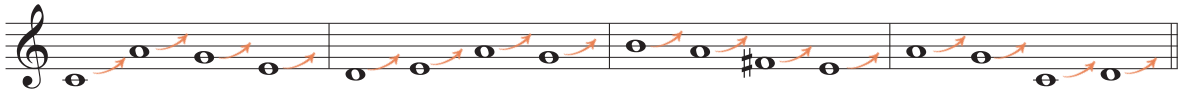

연등회

문묘제례악

001

「문묘제례악」은 문묘에서 공자를 비롯한 유교 성현들의 제사를 지낼 때 쓰는 음악이다. 아악기 편성 연주에 기악의 악(樂), 노래의 가(歌), 춤의 무(舞)가 더해진 형태이다.

1 「문묘제례악」 중 '황종궁'을 감상해 보자.

- 노랫말의 한 음절을 하나의 음으로 표현하는 1음 1자로 구성되어 각 음의 길이가 같고, 끝부분을 올려서 표현한다.

문묘제례악

공자와 유학의 성현

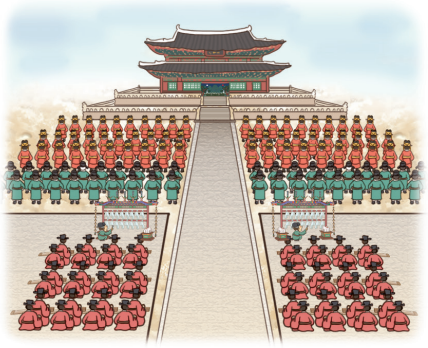
조선 시대 전기 음악

1392~1592년

조선 시대 전기의 악곡을 듣고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

052

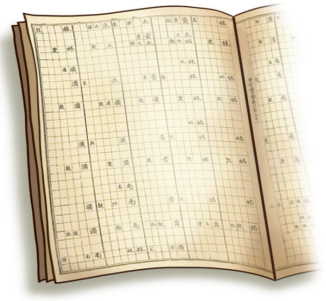
조선 시대 전기에는 '음악이 바로 서야 나라가 바로 선다'는 '예악 사상'을 중요하게 여겼으며, 세종 때부터 본격적으로 음악이 발전하였다.

예악 중시

편경 제작

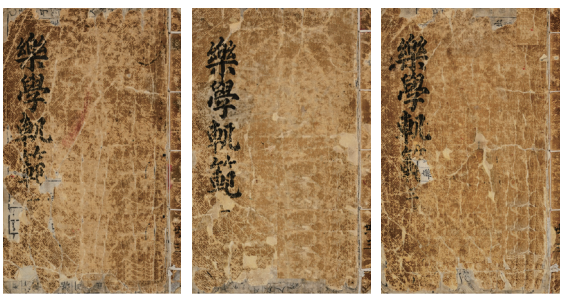

정간보 창안

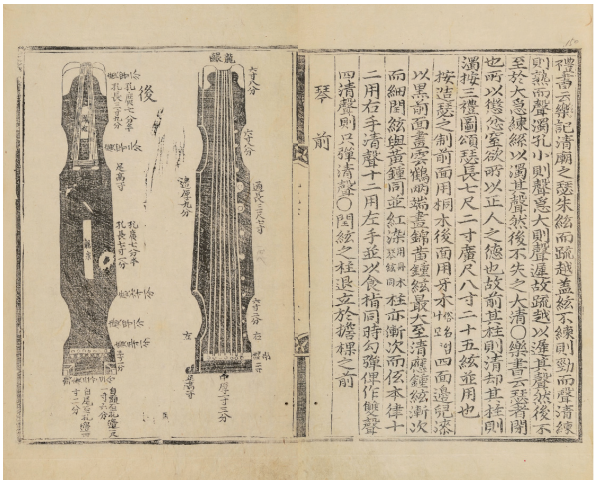
세종 세종 시대에는 박연을 중심으로 기본음을 내는 율관을 만들고, 편경을 비롯하여 여러 아악기를 제작하는 등 아악을 정비하였으며 맹사성을 중심으로 향악곡을 정비하였다. 또한, 보태평·정대업·여민락 등 새로운 악곡을 창작하고, 동양 최초로 음높이와 음의 길이를 표현할 수 있는 정간보(井間譜)를 창안하였다.

세조 세조 시대에는 정간보를 개량하여 숫자 기보법인 오음약보를 창안하였으며, 세종 시대에 회례악으로 창작된 보태평과 정대업을 개정하여 종묘제례악으로 채택하였다.

성종 성종 시대에는 성현을 중심으로 음악 이론, 악기 설명, 음악 형식, 궁중 무용 등의 내용을 담은 우리나라 최초의 음악 이론서 『악학궤범』을 편찬하였다.

『악학궤범』

종묘제례악

002

「종묘제례악」은 조선의 역대 왕과 왕비에게 바치는 제사 의식인 종묘제례에서 연행되는 노래, 춤, 음악(악기 연주)으로 이루어진 종합 예술이다. 우리나라 중요무형문화재이며, 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다. 1964년부터 현재까지 매년 5월 첫째 주 일요일에 의식이 거행된다.

1 그림에서 종묘제례의 형태와 「종묘제례악」을 알아보자.

가(歌) 노래

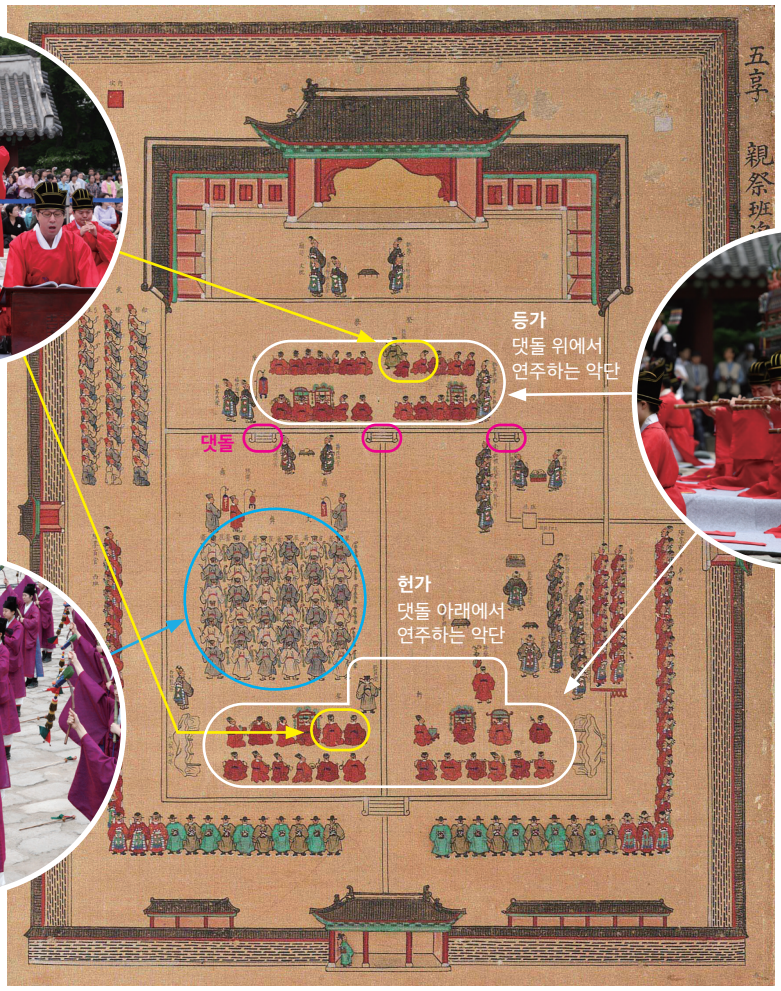

노래를 '악장(樂章)'이라고 하며, 조선 역대 왕들의 문덕과 무공을 찬양하는 노래를 한다.

무(舞) 춤

춤을 '일무(佾舞)'라고 하며, '문무'와 '무무'를 춘다.

악(樂) 기악
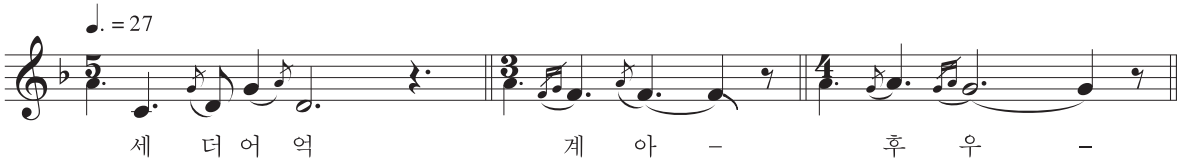

댓돌을 중심으로 '등가(登歌)'와 '헌가(軒架)'로 나뉜 악단이 '보태평'과 '정대업'을 연주한다.

문덕(文德) 칭송
- 악(樂), 가(歌): 보태평
- 무(舞): 문무

무공(武功) 칭송
- 악(樂), 가(歌): 정대업
- 무(舞): 무무

「종묘친제규제도설병풍」 중 제7폭 '오향친제반차도'

2 「종묘제례악」 중 보태평 '영신희문'*을 감상해 보자.

세덕계아후	世德啓我後	조상님 덕이 우리 후손을 열어 주시리
오소상형성	於昭想形聲	아아 그 모습과 베푸심을 생각하오면 빛이 나나이다
숙숙천명인	肅肅薦明禋	삼가 깨끗한 제사를 올리오니
수아뇌사성	綏我賚思成	우리를 편하게 하시옵고 소원을 이루게 하소서

* 희문 | 종묘제례 영신, 전폐, 초헌 의식 절차에서 연주된다. 가락은 같지만 연주 속도와 노랫말이 다르다.

조선 시대 후기 음악

1592~1897년

조선 시대 후기의 악곡을 듣고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

053

조선 시대 후기는 임진왜란부터 개화기 이전까지를 말한다. 임진왜란과 병자호란으로 많은 악기가 분실되고 음악가들이 죽거나 직업을 바꾸는 상황이 계속되는 반면에, 백성들의 삶이 중시되면서 민간 중심의 음악이 발달하였다.

임진왜란
'임진왜란 부산진 순절도'

삼현육각
김홍도 「단원풍속도첩」 중 '무동'

풍물놀이

양반과 중인 계층을 중심으로 풍류방 음악이 성행하였으며, 대표적으로 영산회상, 가곡, 시조 등이 있다. 또 삼현육각, 줄풍류, 대풍류 같은 다양한 연주 형태가 나타났다. 서민 계층 사이에서 민속악이 성행하였으며 판소리, 산조, 잡가 등의 음악이 등장하고 시나위, 민요, 풍물놀이 등이 발전하였다.

판소리

영산회상

003

「영산회상」은 우리나라의 대표적인 풍류 음악이다. 원래는 '영산회상불보살'이라는 노랫말이 붙은 성악곡이었으나 현재는 기악곡으로 연주된다. 「영산회상」의 종류로는 '현악 영산회상', '관악 영산회상', '평조회상'이 있으며 한배에 따른 형식*의 모음곡이다.

✳ **한배에 따른 형식** | 느린 곡으로 시작하여 점점 빠른 곡으로 이어 가는 형식이다. 여기서 '한배'는 빠르기를 뜻한다.
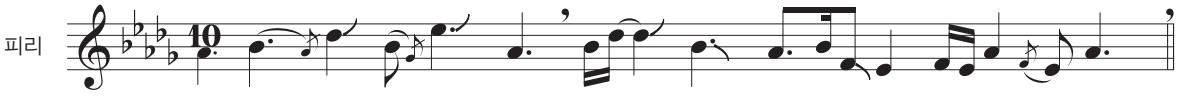

「영산회상」의 '평조회상' 연주 모습

1 「영산회상」을 알아보고, 악곡을 감상해 보자.

「영산회상」은 '상령산, 중령산, 세령산, 가락덜이, 삼현도드리, 하현도드리*, 염불도드리, 타령, 군악' 총 9곡으로 구성되어 있으며, 빠르기는 느리게 시작하여 점점 빨라진다.

• **「현악 영산회상」 중 '세령산'**

✳ **하현도드리** | 세 종류의 「영산회상」 중 「현악 영산회상」에만 있다.

2 사진의 악기 편성을 보고, 어떤 종류의 「영산회상」인지 찾아본 뒤 악곡을 감상해 보자.

더 알고 가기 「영산회상」의 악기 편성

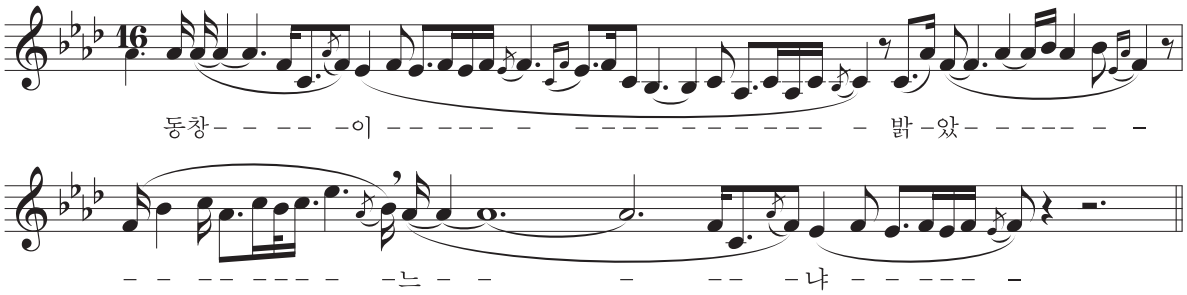
- **현악 영산회상** 거문고, 가야금, 세피리, 대금, 해금, 양금, 단소, 장구 등
- **관악 영산회상** 피리, 대금, 해금, 아쟁, 소금, 좌고, 장구 등
- **평조회상** 거문고, 가야금, 향피리, 대금, 해금, 아쟁, 소금, 좌고, 장구 등

가곡 004

가곡은 시조의 시를 관현악 반주에 맞추어 노래하는 전통 성악곡이다. 여러 곡이 모여 한바탕을 이루며, '여창, 남창, 남녀창' 세 가지 형태로 나뉜다. 가곡은 예술성과 가치를 인정받아 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되었다.

3 가곡 중 '우조 초수대엽(동창이)'을 감상해 보자.

• 가곡 중 '우조 초수대엽(동창이)'

4 가곡과 시조의 특징을 비교해 보자.

구분	가곡		시조	
장단	16박 또는 10박 장단 사용		5박과 8박 장단을 혼합하여 사용	
음계	평조(황, 태, 중, 임, 남)와 계면조(황, 중, 임)		계면조(황, 중, 임)	
반주	관현악 반주		장구 장단이나 무릎장단	
형식	5장 형식		3장 형식	
	대여음(전주)		초장	동창이 밝았느냐 노고지리 우지진다
	1장	동창이 밝았느냐		
	2장	노고지리 우지진다		
	3장	소치는 아희 놈은 상기 아니 일었느냐	중장	소치는 아희 놈은 상기 아니 일었느냐
	중여음(간주)			
	4장	재너머	종장	재너머 사래 긴 밭을 언제 갈려 (하나니) 생략
	5장	사래 긴 밭을 언제 갈려 하나니		

산조
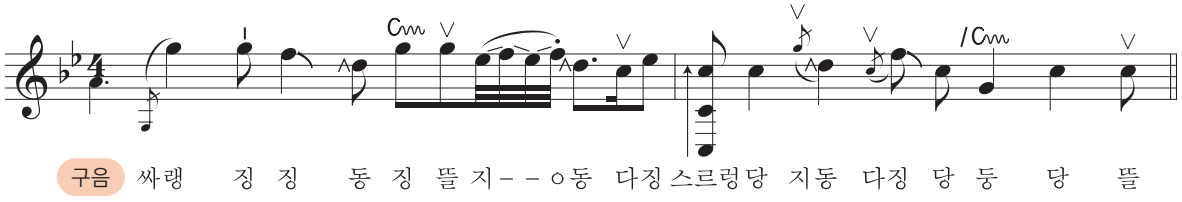
005

산조는 시나위 또는 판소리의 영향을 받아 생긴 기악 독주곡이다. 진양조, 중모리, 중중모리, 자진모리를 기본으로 굿거리, 휘모리, 단모리 등의 장단이 더해져 구성된다. 일반적으로 장구로 반주하며, 장단에 따라 한배의 변화가 나타난다. '가야금 산조, 거문고 산조, 대금 산조, 해금 산조, 아쟁 산조' 등이 있다.

5 거문고 산조를 알아보고, 악곡을 감상해 보자.

거문고 산조는 조선 후기 백낙준(1876~1930)에 의해 처음 연주되었으며 「한갑득류」, 「신쾌동류」 등이 전해진다.
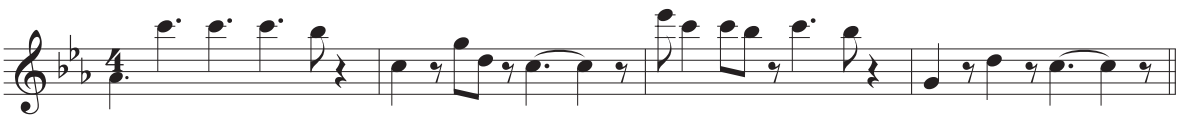
• 거문고 산조 「신쾌동류」 중 '중중모리'

6 대금 산조를 알아보고, 악곡을 감상한 뒤 거문고 산조와 비교해 보자.

대금 산조는 20세기 초 박종기(1880~1947)가 창시하였으며 「서용석류」, 「한범수류」, 「이생강류」, 「원장현류」 등이 있다.

• 대금 산조 「서용석류」 중 '자진모리'

거문고 산조 연주 모습

대금 산조 연주 모습

시나위

006

시나위는 무속 음악에 뿌리를 둔 즉흥 음악으로 굿판에서 연주되던 기악 합주곡이다. 처음에는 합주로 시작하다가 중반에는 독주로 전개되어 연주자들의 높은 기량이 요구된다.

7 시나위를 연주하는 악기에는 어떤 것이 있는지 알아보고, 음색에 유의하며 감상해 보자.
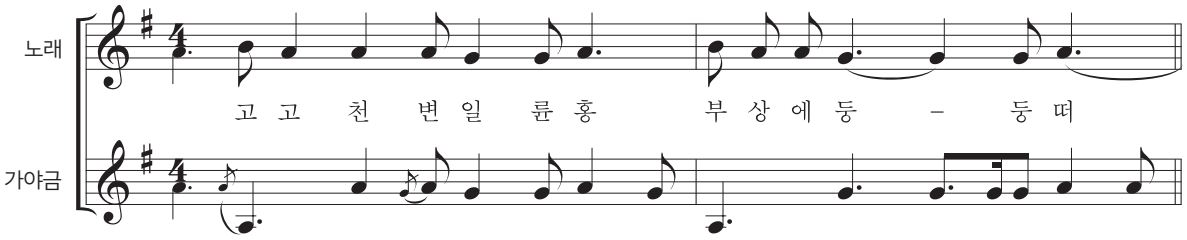

가야금 병창

007

가야금 병창은 민요, 단가, 판소리의 일부 대목을 가야금으로 연주하며 노래하는 음악이다. 민요의 '새타령'과 '남원산성', 단가의 '호남가'와 '죽장망혜', 판소리의 「춘향가」 중 '사랑가', 「흥보가」 중 '제비 노정기', 「수궁가」 중 '고고천변' 등이 있다.

8 가야금 병창의 특징을 생각하며 악곡을 감상해 보자.

• 가야금 병창 '고고천변'*

* 고고천변 | 판소리 「수궁가」에서 별주부가 용왕의 병을 치료하는 데 쓸 토끼의 간을 구하러 세상으로 나와 산천경개를 구경하는 장면을 노래하는 대목이다.

가야금 병창 연주 모습

근현대 시대 음악

1897년~현재

근현대 시대의 악곡을 듣고, 음악의 특징을 설명할 수 있다.

054

우리나라 음악은 갑오개혁 이후 일제 강점기, 6·25 전쟁, 서양 문물의 유입 등으로 많은 제약을 받았으나, 이왕직 아악부, 민간 음악 단체 등의 노력으로 지켜질 수 있었다. 서양식 극장 원각사가 설립된 이후 창극, 국악 관현악단, 사물놀이 등 새로운 국악의 형태가 나타났다. 또 각 대학에서 양성된 국악 전문인들이 전통 예술을 계승하고 새로운 시도를 하면서 국악 발전에 힘쓰고 있다.

콜롬비아 회사에서 발매한 앨범 <적벽가>

사물놀이

국악 관현악단

창작 국악
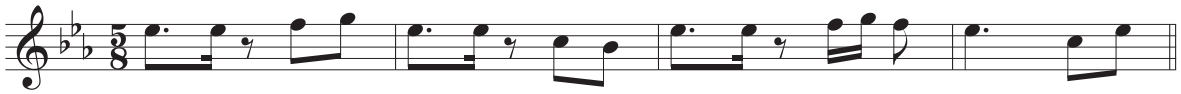
창작 국악은 기존 전통 음악과 달리 서양 음악 작곡 기법의 영향을 받아 만들어진 국악곡을 말한다. 1950년대 공모전과 콩쿠르를 바탕으로 관현악곡, 협주곡, 실내악곡, 독주곡 등 다양한 형태의 작품이 활발하게 만들어졌다.

1 악곡을 감상하고, 음악적 특징을 이야기해 보자.

'프런티어'는 재일교포 작곡가 양방언의 <파노라마> 앨범 수록곡으로, '2002년 부산 아시안 게임' 주제곡으로 선정되었다.

• 프런티어
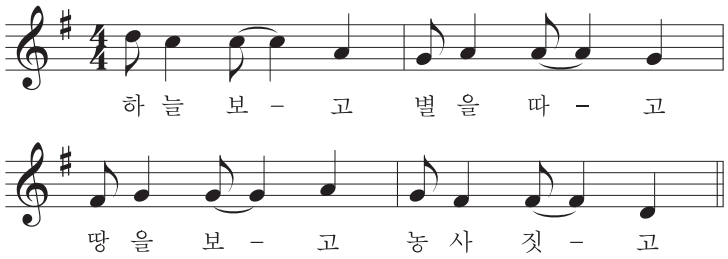
양방언 작곡

2 악곡을 감상하고, 영남농악 '별달거리'와 다른 음악적 특징을 이야기해 보자.

• 별달거리

상자루 작곡

3 새로운 시도가 담긴 창작 국악을 찾아 발표해 보자.

창작 국악 그룹 '상자루'

한국 대중음악

한국 대중음악을 감상하고, 케이팝(K-POP)에 대하여 알 수 있다.

055
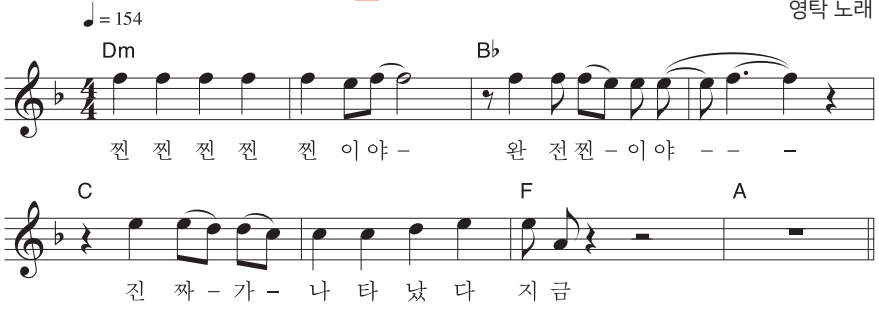
대중음악(Popular Music)은 많은 사람이 즐기고 대중 매체로 전파되는 음악을 말한다.

정형화된 리듬으로 구성된 음악 **트로트**
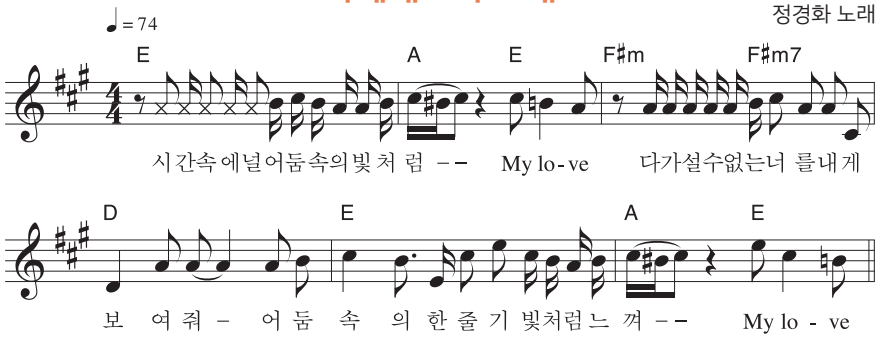
찐이야

김지환 외 1명 작사·작곡
영탁 노래

나에게로의 초대

김형수 작사 | 이태섭 작곡
정경화 노래
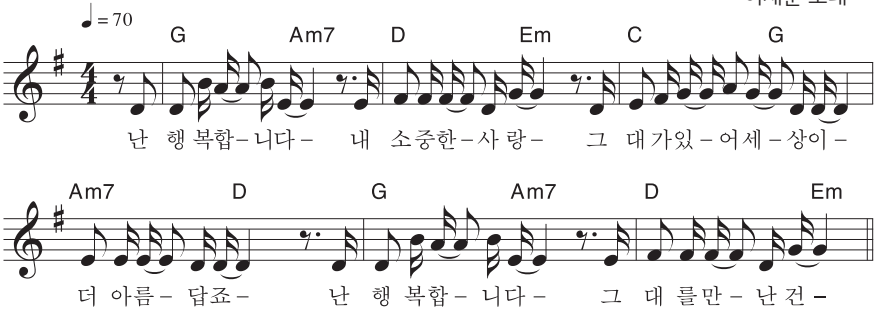

강한 비트의 음악 **록**

사랑합니다

김태훈 작사 | 스카이 작곡
이재훈 노래
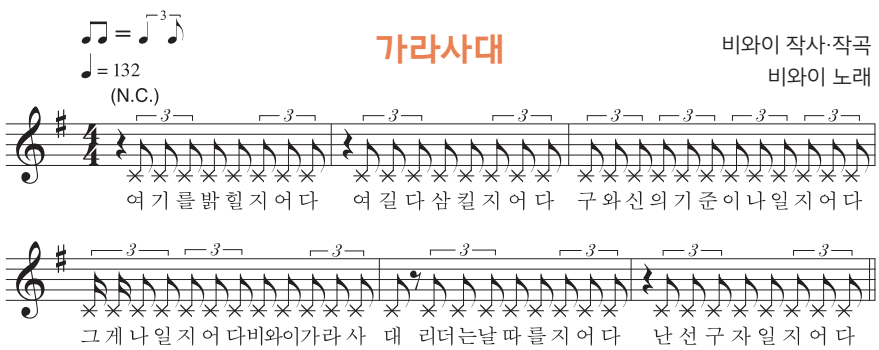

낭만적이고 감성적이면서 느린 노래 **발라드**

가라사대

비와이 작사·작곡
비와이 노래

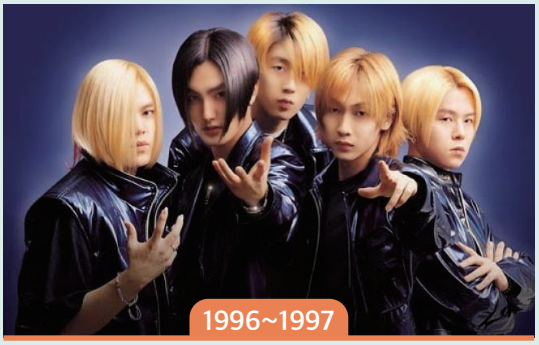

랩과 함께 리듬감이 특징인 **힙합**

K-POP

K-POP은 Korea의 첫 알파벳 'K'에 대중음악을 가리키는 'Pop'이 붙은 것으로, 한국적 특색을 지닌 대중음악을 말한다. 즉, 세계적인 대중음악 흐름에 한국인의 감각이나 정서를 결합하여 녹여 낸 음악이다. 케이팝은 엔터테인먼트라고 부르는 연예 기획사가 아이돌 가수를 양산해 음악 소비자에게 유통되는 것이 특징이다.

한국 아이돌 열풍을 불러일으킨 H.O.T, 젝스키스, S.E.S 등
1세대 아이돌 그룹들의 데뷔

30개국 이상의 음악 차트에서 1위를 한 **싸이**의 '강남스타일'

방탄소년단, K-POP 그룹 최초로
2년 연속 미국 빌보드 뮤직 어워드에서 톱 소셜 아티스트상 수상
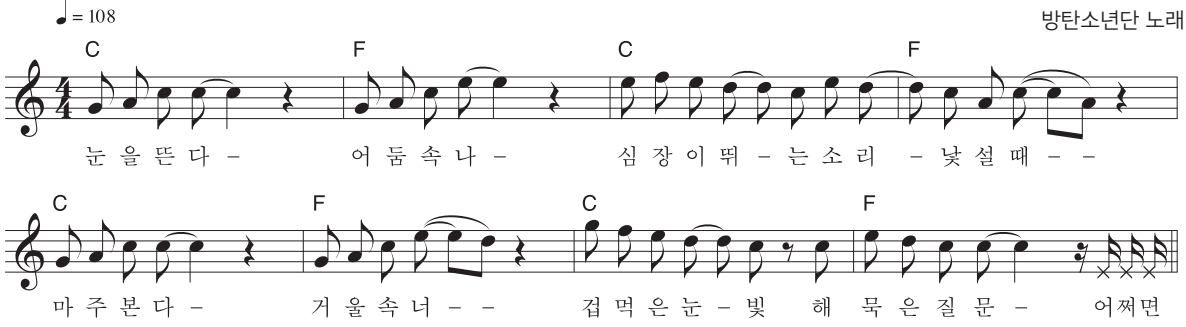

블랙핑크, K-POP 걸그룹 최초로
미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위 등극

1 K-POP의 역사를 조사하고, 나만의 K-POP 플레이리스트를 만들어 발표해 보자.

2 방탄소년단이 음악으로 전 세계인에게 전하는 메시지를 생각하며 악곡을 감상해 보자.

Answer: Love Myself

RM 외 9명 작사·작곡
방탄소년단 노래

외국 대중음악

외국 대중음악의 여러 장르를 조사하고, 대표곡을 감상할 수 있다.

056

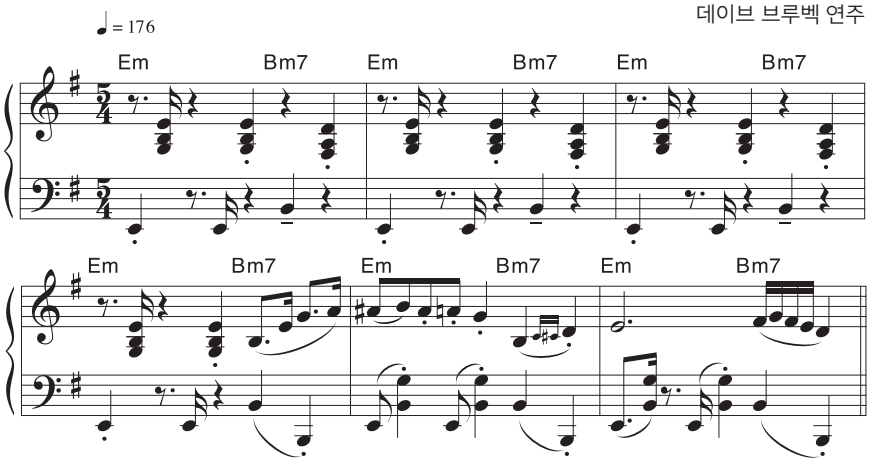
재즈

미국 뉴올리언스를 중심으로
흑인 민속 음악과 백인 유럽 음악이
합쳐져 만들어진 음악

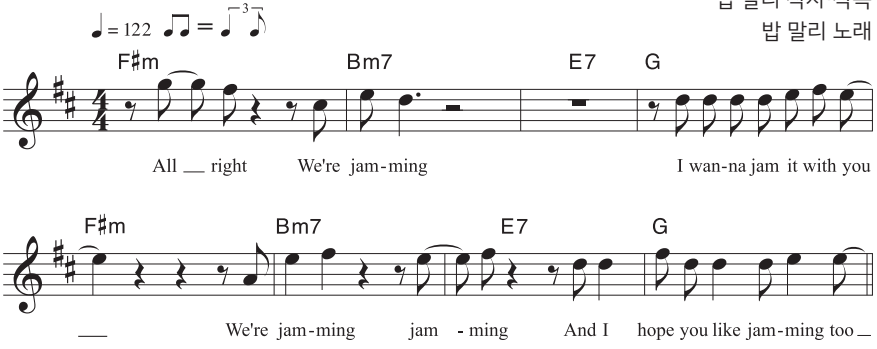
Take Five

폴 데스먼드 작사·작곡
데이브 브루벡 연주

Jamming

밥 말리 작사·작곡
밥 말리 노래

레게

1960년대 자메이카에서
발전한 대중음악

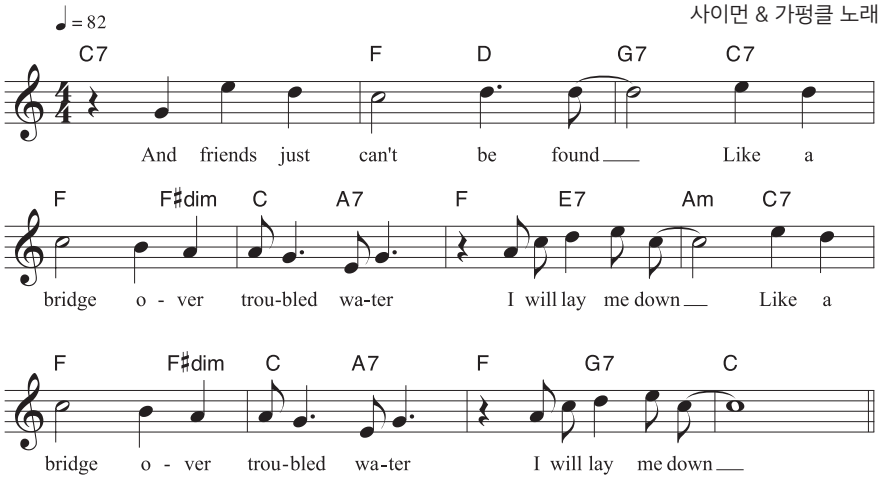
팝

누구나 즐길 수 있어 대중적으로 인기를
얻은 음악. 장르의 경계가 느슨하여
현재까지 끊임없이 변하고 있음

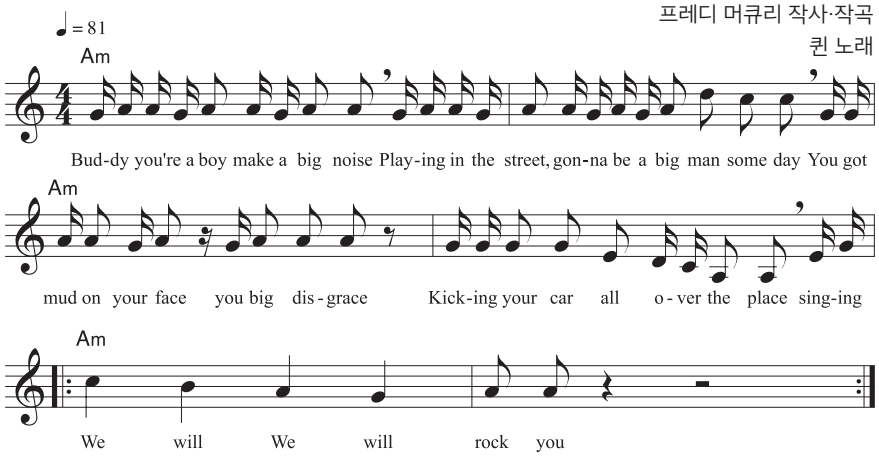
Bridge Over Troubled Water

사이먼 작사·작곡
사이먼 & 가펑클 노래

We Will Rock You

프레디 머큐리 작사·작곡
퀸 노래

록

팝이라는 제도권 음악과
구별하며 다양한 장르와
융합하여 발전한 음악

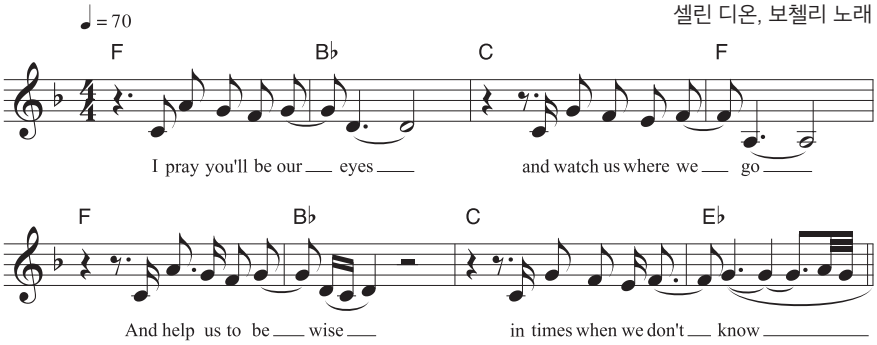
크로스오버

어떤 음악 장르에 다른 장르가
합쳐져서 만들어진 음악

The Prayer

세이거 외 3명 작사·작곡
셀린 디온, 보첼리 노래

1 외국 대중음악의 다양한 장르를 조사하고, 빈칸에 소개할 음악을 적어 보자.

- 장르 소개
- 곡 소개
- 아티스트 소개

2 생활 속에서 다양한 사회·문화권의 음악을 찾아 감상하고, 음악을 향유할 수 있는 태도를 길러 보자.

OST

OST의 기능을 알아보고 영상과 음악의 관계를 생각하며 감상할 수 있다.

057

OST(Original Sound Track)는 영화를 위해 작곡·편곡된 음악을 수록한 음반을 말한다. 영화의 분위기, 인물의 감정 등 장면에 효과를 더하기 위해 제작되며, 음반에 따라 대사와 음향 효과까지 녹음한다. 현재는 영화뿐만 아니라 드라마, 게임, 웹툰 등 다양한 콘텐츠에서 사용되며 음반 및 음원으로 유통되어 부가 가치를 창출하고 있다.

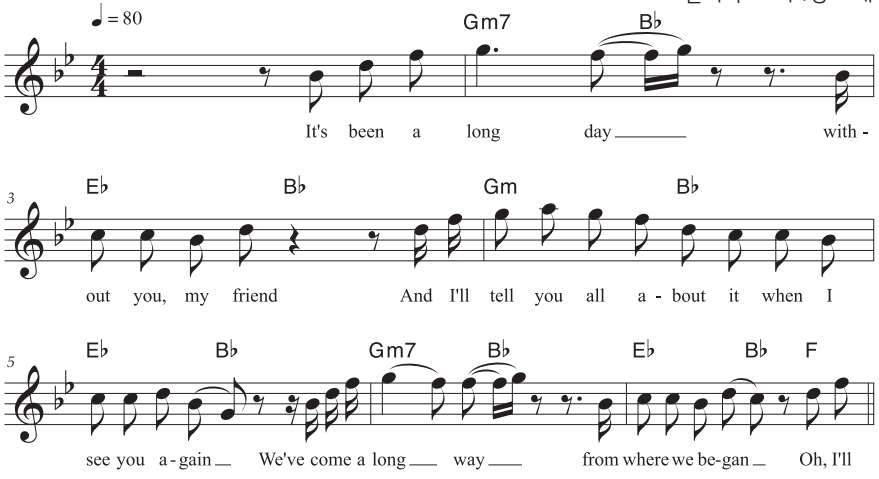
영화

영화 「분노의 질주: 더 세븐」
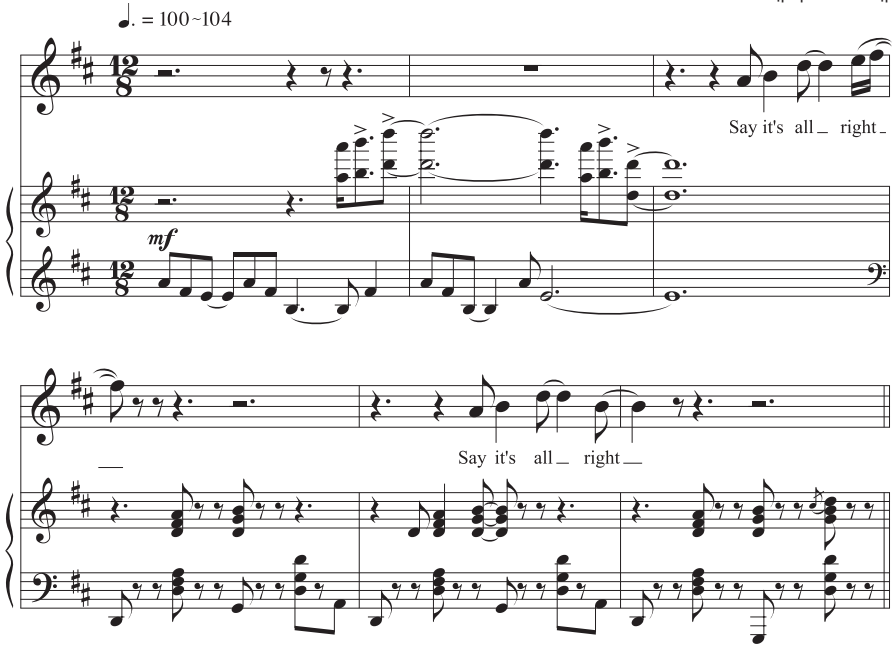
See You Again

찰리 푸스 외 6명 작사·작곡
찰리 푸스 외 1명 노래

It's All Right

메이필드 작사·작곡
배티스트 노래

애니메이션

애니메이션 「소울」
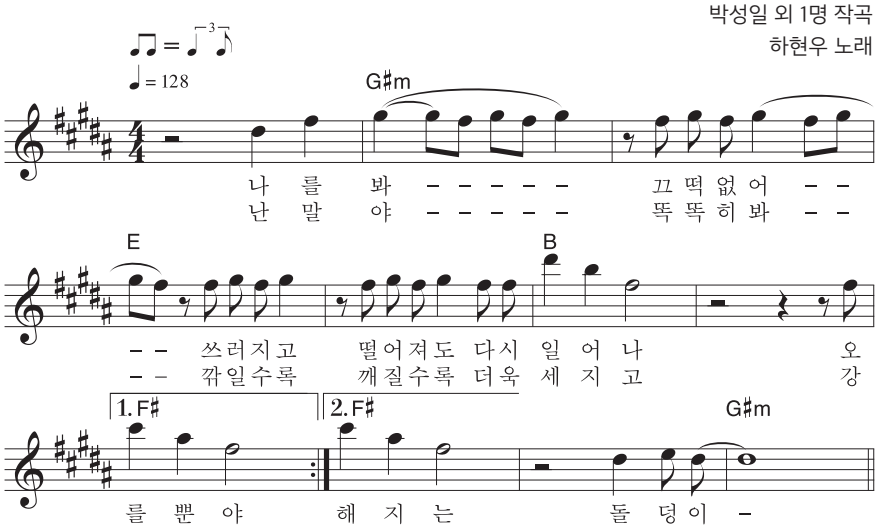
드라마

드라마 「이태원 클라쓰」

돌덩이

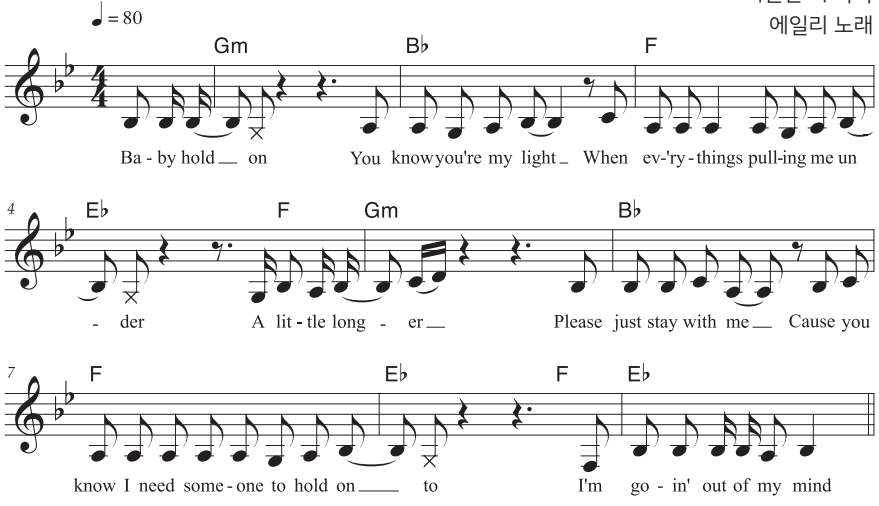
이치훈 외 1명 작사
박성일 외 1명 작곡
하현우 노래

웹툰

Nobody Else

브라더수 외 2명 작사
서원진 외 작곡
에일리 노래

웹툰 「상수리나무 아래」

1 영상과 음악의 관계를 알아보고, 악곡을 감상해 보자.

2 음악 차트에서 OST를 찾아보고, 음악 산업 관점에서 OST의 중요성을 생각해 보자.

3 OST 중 한 곡을 선정하고, OST 구매율을 높이기 위한 마케팅 전략을 수집하여 발표해 보자.

오페라 「카르멘」

오페라 「카르멘」을 알아보고, 대표곡을 감상할 수 있다.

058

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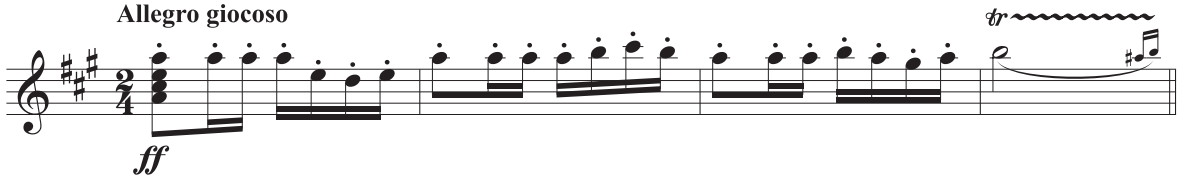
1820년경 스페인 세비야 거리에서 위병 근무를 서고 있는 군인 돈 호세에게는 고향에 병든 어머니와 약혼녀가 있다. 집시 여인 카르멘은 동료와 싸움을 해 감옥으로 가고, 돈 호세가 그녀를 호송하는 임무를 맡는다. 임무 도중 돈 호세는 카르멘의 유혹에 넘어가 그녀의 도망을 돕고 대신 감옥에 들어간다. 이후 석방된 돈 호세는 카르멘을 찾았으나 그녀가 투우사 에스카미요에게 마음이 있다는 것을 알게 되고, 카르멘을 투우장에서 칼로 찌르며 절규하다가 스스로 목숨을 끊는다.

2 오페라의 장면을 생각하며 악곡을 감상해 보자.
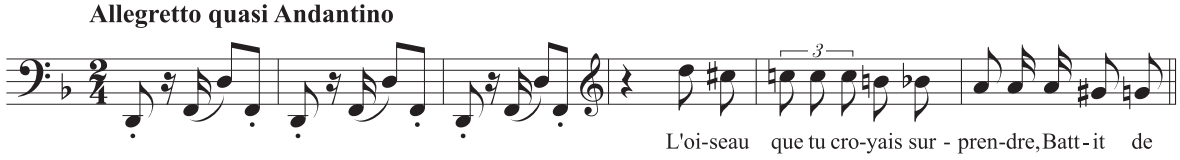
• 서곡

막이 오르기 전에 연주되는 투우사의 행진곡

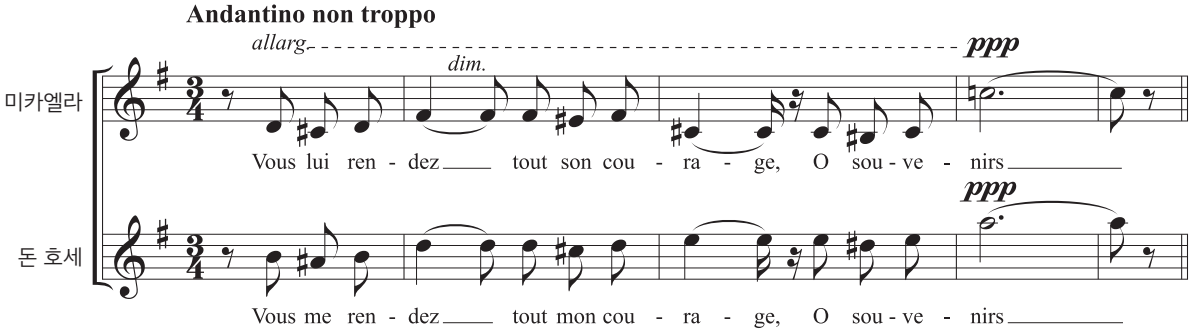
• 하바네라

제1막, 돈 호세를 유혹하기 위해 카르멘이 부르는 아리아
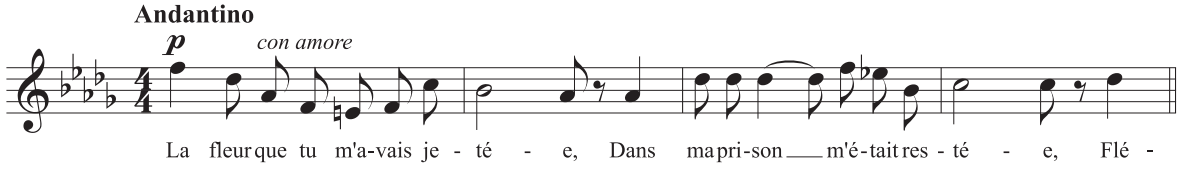

• 어머니의 얘길 들려주오

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

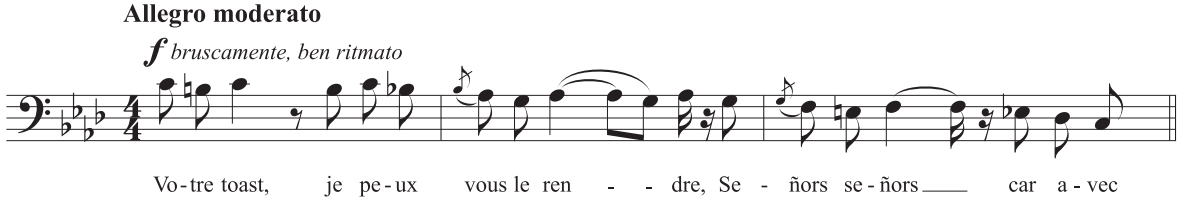
• 꽃노래

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.

059

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

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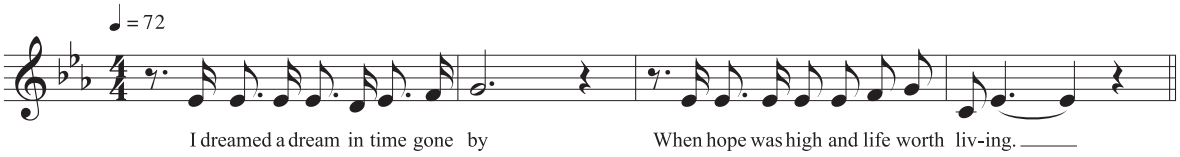
19세기 프랑스, 조카를 위하여 빵을 훔친 죄로 감옥에서 19년을 지내고 가석방된 장 발장은 성당에서 은쟁반을 훔쳐 위험에 빠지지만, 주교의 자비에 참회하며 공장장과 시장으로서 새로운 삶을 시작한다. 장 발장은 자신의 실수로 공장에서 해고된 팡틴이 죽자 팡틴의 딸 코제트를 구해 수도원으로 잠적한다. 그 후 아름다운 숙녀로 성장한 코제트는 마리우스와 사랑에 빠지고, 장 발장은 민중 봉기의 현장에서 죽음의 위기에 놓인 마리우스의 목숨을 구한다. 마침내 장 발장의 희생적인 삶은 그를 쫓던 자베르 경감의 마음마저 변화시킨다.

2 뮤지컬의 장면을 생각하며 악곡을 감상해 보자.
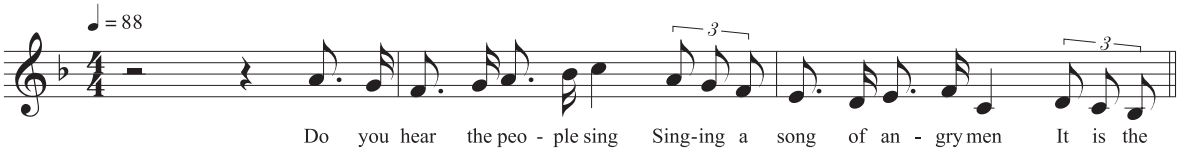
• 나는 꿈을 꾸었네 | I Dreamed a Dream

공장에서 쫓겨난 팡틴이 지난날을 회상하며 부르는 잔잔하고 가슴을 울리는 곡
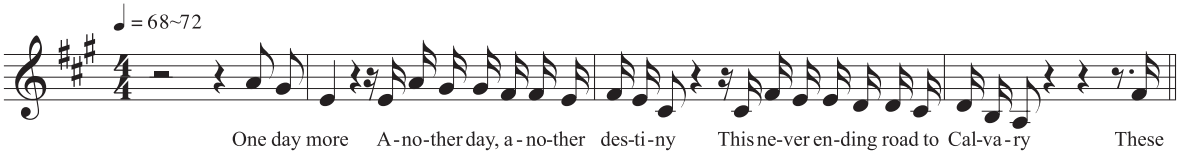

• 민중의 노랫소리가 들리는가? | Do You Hear the People Sing?

1막 후반과 2막 마지막에 나오는 혁명가들이 함께 부르는 합창곡

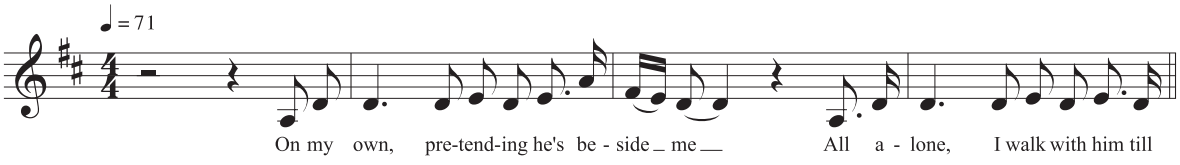
• 내일이면 | One Day More

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 스티븐슨 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.

060
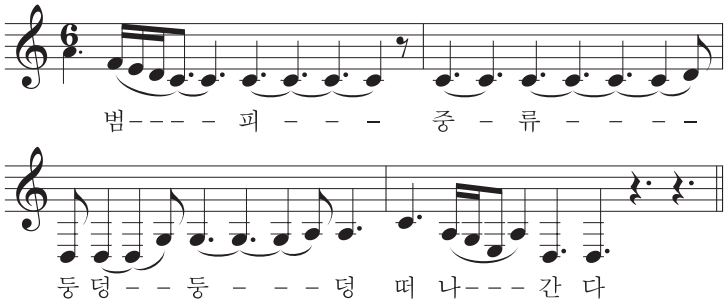
판소리

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.
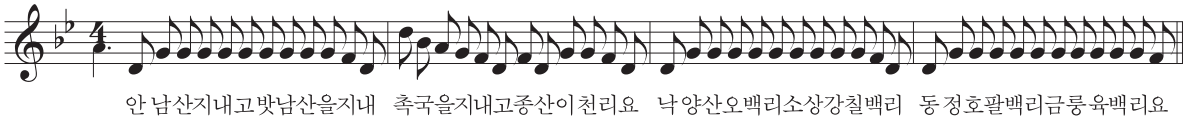

범피중류 | 판소리 「심청가」 중에서

- 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		

생활 속의 음악

세계로 나아가는 우리 음악 문화유산

우리나라 유네스코 인류무형문화유산의 특징을 알 수 있다.

061

우리나라 음악이 세계적으로 주목받고 있다. 「종묘제례악」을 시작으로 12개의 종목(2022년 기준)이 유네스코 인류무형문화유산으로 지정되어 높은 문화적 가치를 인정받았다. 이를 기반으로 새로운 기술과 결합하여 다양한 콘텐츠가 국내외에서 크게 사랑받으며 재창작되고 있다.

1 유네스코 인류무형문화유산에 등록된 국악을 모둠별로 조사하고, 특징을 이야기해 보자.

종묘제례악(2001)

강강술래(2009)

처용무(2009)

아리랑(2012)

농악(2014)

탈춤(2022)

2 기존의 국악을 재창작하여 새롭게 만들어 낸 음악을 원곡과 비교하며 감상해 보자.

• Mask Dance

'Mask Dance'는 처용무에서 아이디어를 얻어 기괴하고 이국적인 이미지를 음악으로 표현하였으며 앰프와 이펙터를 국악기와 결합하여 강렬한 분위기를 연출한 곡이다. 거문고, 대금, 전자 기타, 타악으로 구성된 창작 국악 그룹 '블랙스트링'은 전통 음악을 기반에 두고 즉흥 음악이라는 공통점을 지닌 재즈와 조화를 이루어 음악적 색을 갖고 해외에서 활발하게 활동하고 있다.

• 범 내려온다

'범 내려온다'는 판소리 「수궁가」 중 '범 내려오는 대목'을 재해석하여 만든 현대 판소리 곡이다.

이날치는 판소리를 전공한 여러 명의 보컬, 베이스, 드럼으로 구성되었으며, 앰비규어스 댄스 컴퍼니와 함께 작업한 한국관광공사의 홍보 영상이 크게 인기를 얻으며 신드롬을 일으켰다.

창작 국악 그룹 '블랙스트링'

국악 록 밴드 '이날치'

3 국악을 재창작한 음악을 더 조사하여 발표해 보자.

• 백대웅의 '남도아리랑'

• 해파리 '귀인-형가'

4 국악을 계승하고 발전시키는 방안에는 어떤 것이 있을지 자신의 생각을 이야기해 보자.