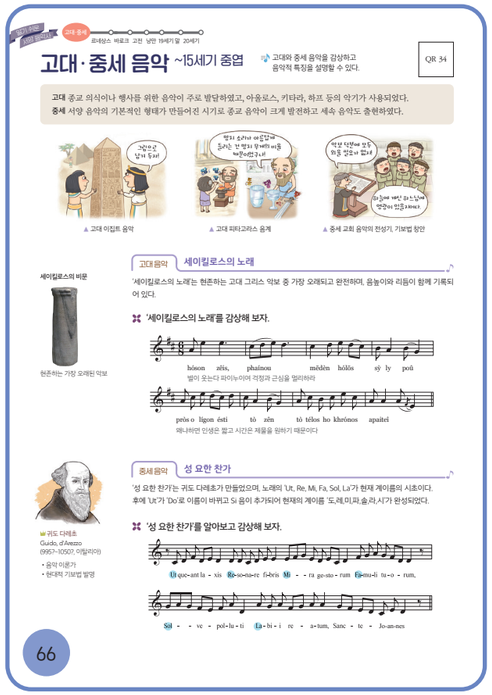고대·중세 음악

교과서 66쪽

학습 목표

고대·중세 음악을 감상하고, 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	고대·중세 음악	9음02-03

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

사회·문화적 배경

고대는 출토품, 벽화 등에 그려진 그림을 통해 종교의식과 부족 공동 행사에 음악이 사용되었음을 알 수 있다.
중세는 종교가 정치, 사회, 경제, 철학, 문화를 지배하던 시기로 음악 역사상 기독교가 가장 중요한 위치를 차지하던 시기였다. 음악적으로 많은 음악 유산이 만들어지고, 서양 음악의 기본적인 틀이 만들어진 시기다.

악곡해설

- **세이킬로스의 노래**

'세이킬로스의 노래'는 현존하는 고대 그리스 악보 중 가장 오래되고 완전한 악보로, 세이킬로스라는 사람이 자신의 아내를 위해 묘비에 새긴 악보이다. 음높이와 리듬이 함께 기록되어 있으며 기원후 1~2세기경에 제작된 것으로 추정된다.

- **성 요한 찬가**

그레고리오 성가 중 성 요한을 찬미한 노래로 시는 파울루스 디아코누스가 쓴 것으로 전해진다. 내용은 '당신의 종이 당신의 훌륭한 업적을 목소리로 편안히 함께 노래할 수 있도록 우리 입술의 죄를 씻어 주소서, 성 요한이여!'이다. 누가 곡을 썼는지는 알려지지 않는다.

도입

- 음악은 언제, 어떻게 시작되었는지 이야기한다.

지도 Tip 고대의 벽화나 고분의 유물, 신화 등을 통해 그 시대의 음악 활동을 추론하고, 도출되는 결과에 대해 의견을 공유하도록 한다.

- 네우마 악보를 보고 그것이 무엇을 표현한 것인지 느낌을 이야기한다.

지도 Tip 중세 초기까지 성가는 오랫동안 구전으로 내려왔으나 곡이 점점 늘어나면서 모든 선율을 암기하기가 어려워지자 네우마라는 기보법이 등장하였음을 설명한다.

전개

- **고대·중세 음악 이해하기**

- 고대·중세 시대의 사회·문화적 배경과 관련하여 음악의 특징을 이해한다.

지도 Tip 고대 음악의 시작은 신화를 통해 짐작해 볼 때 종교적인 것에 근원을 두고 있으며, 대부분의 음악은 축제나 종교의식과 밀접한 관계가 있음을 설명한다.
중세 음악은 기독교 의식 음악인 그레고리안 성가로부터 시작하여 그레고리안 성가의 선율을 발전시키고 변형시켜 다성 음악으로 발전되었음을 설명한다.

- **악곡 감상하기**

'세이킬로스의 노래'를 감상하고 느낌을 이야기한다.

지도 Tip 하나의 완성된 노래로 가사와 함께 고대 그리스 기보법으로 악보가 음각되어 있다. 악곡을 감상하고 느낌을 공유한다.

'성 요한 찬가'를 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

지도 Tip 가사의 각 구절의 시작 음이 한 음씩 올라가고 있음을 설명한다.

정리와 평가

고대·중세 음악의 사회·문화적 배경과 음악적 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 사회·문화적 배경과 관련지어 고대·중세 음악의 특징을 비교하여 설명할 수 있는가?			

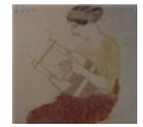
참고 자료

- **고대 음악**

고대에는 출토품, 벽화 등을 통해 종교의식과 부족 공동 행사에 음악이 사용되었음을 알 수 있다. 시리아 지역에서는 고대 그리스 악기로

고대 이집트 벽화와 악기

리라
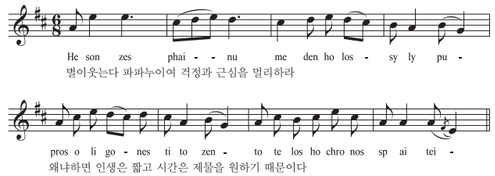

키타라

아울로스

- **세이킬로스의 노래와 비문**

현존하는 고대 그리스 악보 중에서 곡 전체가 유일하게 온전히 남아있는 악보이다. 튀르키예의 트랄레스(Tralles) 폐허 유적에서 발견한 원형 기둥에 새겨진 문장으로, 하나의 노래가 가사와 함께 고대 그리스 기보법으로 음각되어 있다.

- **중세 음악**

중세 시대에는 교회 음악의 중요성이 강조되었으며, 서양 음악 발전에 토대가 된 그레고리오 성가가 탄생하고, 다성 음악이 발전하였다. 그 외에, 음높이를 기보할 수 있는 기보 체계(네우마 기보법)가 창안되었고, 세속 음악이 발달하였다.

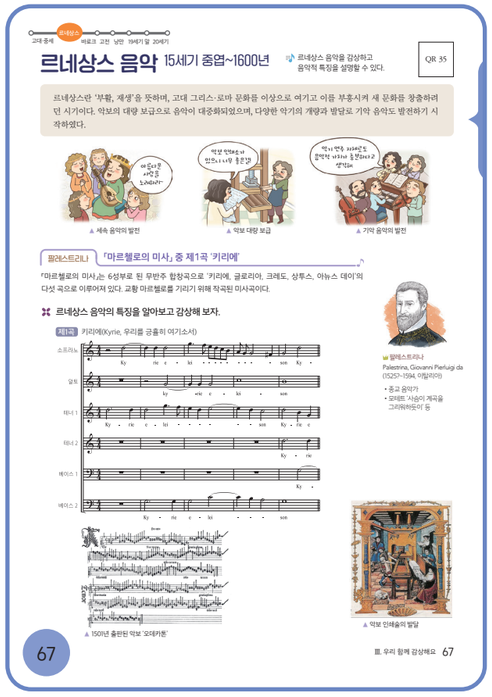
- **귀도 다레초(Guido d'Arezzo, 995? ~ 1050?)**

이탈리아의 음악 이론가이다. 성가대가 음을 확실히 잡게 하고 연습의 편리성을 위해 '성 요한 찬미가'의 각 구절 첫 여섯 개의 음 'ut, re, mi, fa, sol, la'에 근거한 계명창법을 만들었다. 이후 'ut'는 발음이 어려워 'do'로 바뀌었다.

- 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시'는 누가 만들었을까?

르네상스 음악

교과서 67쪽

학습 목표

르네상스 음악을 감상하고, 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	르네상스 음악	9음02-02 9음02-03

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

사회·문화적 배경

르네상스란 '재생'이라는 뜻이다. 르네상스 시대는 15~16세기 유럽 사회의 인본주의적 문예 부흥기로, 중세의 교회와 봉건주의에 반발하여 시작되었다. 인간 중심 사상인 인본주의가 부각되면서 개인의 가치와 존엄성을 믿게 되었다. 르네상스 음악은 이탈리아에서 시작되어 유럽 전역으로 확산되었다. 서유럽 여러 나라의 시민 계층을 중심으로 고대 그리스, 로마의 철학과 예술 부흥 운동이 일어나 음악에 영향을 끼침으로 다성 음악과 마드리갈, 샹송 등 여러 나라에서 새로운 양상을 보이며 세속 음악이 독자적 양식을 확립하였다.

악곡해설

- **마르첼로의 미사 중 제1곡 '키리에'**

키리에는 16세기 대위법적 짜임새와 모방 기법이 사용된 팔레스트리나 양식의 특성을 잘 보여주는 곡이다. 교회 음악에 큰 관심이 있던 교황 마르첼로 2세가 즉위하고 3주 만에 죽자, 그를 기리기 위해 헌정된 미사곡이다. 이 곡은 당시 교회 음악의 지나친 화려함에 부정적이었던 트렌트 종교 회의에서 대위법 음악의 교회 연주를 금지하려고 하자 다성 음악 양식이 가사의 이해를 방해하는 것이 아니라는 사실을 증명하여 교회에서 계속 대위법에 의한 음악을 연주할 수 있는 계기를 만들었다. 팔레스트리나의 미사곡들은 도약이 크지 않고 노래 부르기 편한 성악적 선율을 구사한다. 각 구절마다 새로운 동기가 도입되고 이것을 다른 성부에서 차례로 모방하는 모방 기법도 사용되었다. 이것은 다성 종교음악의 표본이 된 '팔레스트리나 양식'으로 자리잡았다.

도입

- 다양한 '아 카펠라' 음악을 감상하고 느낌을 이야기한다.

지도 Tip 아 카펠라 음악을 듣고 반주가 있는 음악과 비교하여 느낀 점을 공유한다.

전개

- **르네상스 음악 이해하기**

- 르네상스 시대의 사회·문화적 배경과 관련하여 음악의 특징을 이해한다.

인본주의

르네상스의 인본주의 사상은 중세의 신 중심의 사회를 인간 중심으로 돌리고자 한 것이다.

발생원인

과거의 특권적인 사회 구조와 이에 따른 불평등, 인권 침해 등에 대한 반발

인본주의가 음악에 미친 영향

- 중세는 신을 찬양하는 음악이었으나 르네상스 음악은 인간의 감정을 한층 풍부하고 감성적으로 표현한, 즉, 종교적인 기능보다는 미학적인 면을 우선으로 하였다.
- 음악의 다양성과 자유로움의 증진
- 세속 음악과 기악 음악의 발달

- **악곡 감상하기**

마르첼로의 미사 중 제1곡 '키리에'를 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

지도 Tip '키리에'는 각 성부가 독립적으로 움직이는 다성 음악이다. 대위법을 사용하여 선율을 진행시키고는 있으나 주제와 응답은 리듬적으로 단순하게 시작하여 가사의 분명한 뜻을 잘 전달하고 있다.

- 아 카펠라를 알아본다.
- 다성 음악과 대위법을 알아본다.

정리와 평가

르네상스 음악의 사회·문화적 배경과 음악적 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 사회·문화적 배경과 관련지어 르네상스 음악의 특징을 비교하여 설명할 수 있는가?			

참고 자료

- **르네상스 음악의 특징**

르네상스는 그리스 로마 시대의 정신을 회복하려는 인본주의와 문예부흥 운동이 활발히 일어난 시기였다. 이 시기에는 과학 기술의 발달로 인쇄술이 개발되어 악보가 출판되기 시작하였다.

- 세속 음악의 발달

르네상스의 대표적인 세속 음악으로는 프랑스의 샹송과 이탈리아의 마드리갈을 들 수 있다. 세속 음악은 15세기 후반부터는 중세의 고착된 형식에서 탈피하여 자유롭게 작곡되고, 가사 내용도 다양해졌다.

샹송

중세와 르네상스 시대의 프랑스를 대표하는 세속 음악으로 다성 노래이다.

마드리갈

이탈리아에서 성행한 무반주 다성 성악곡으로 주로 세속적인 내용을 노래한다.

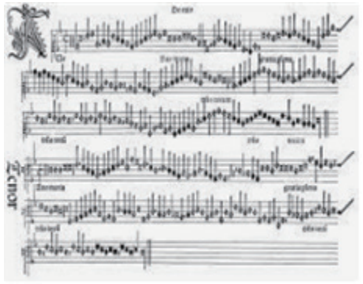
- 아 카펠라(a cappella)

르네상스는 기악 음악이 점점 중요해지는 시기이기는 하지만, 여전히 성악 중심이라고 해도 과언이 아니다. 그래서 '교회에서', 또는 '합창으로' 노래한다는 라틴어인 '아 카펠라'를 르네상스 대표적인 연주 방식으로 간주한다. 아 카펠라는 '성당풍으로'라는 뜻으로 16세기 유럽의 교회와 성당에서 불렸던 악기 반주 없는 합창곡을 말한다.

- 악보 인쇄술의 발달

16세기 초 인쇄술의 발달은 신속하고, 효과적인 문화적· 예술적 교류를 가져왔다. 악보 인쇄는 1501년에 최초로 시작되었다. 다량의 악보가 비교적 적은 비용으로 제작되면서 다수의 르네상스 음악 작품이 순식간에 전 유럽에 보급되었고, 음악의 대중화에도 큰 영향을 끼쳤다.

악보 오데카톤

페트루치가 1501년에 출판한 악보집 '오데카톤'(Odhecaton, 그리스어로 100개라는 뜻)은 다성 음악을 활자로 인쇄한 최초의 악보로, 그리스어 제목을 붙여 당시의 최신 유행을 상업적으로 활용하였다.

- **팔레스트리나**
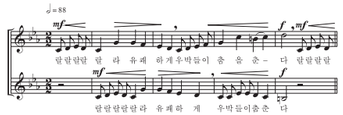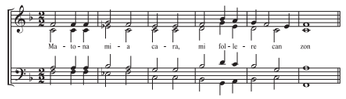
로마 근교 팔레스트리나에서 태어난 그는 20대 후 반부터 교황청을 비롯한 로마 주요 교회의
오르간 주자, 성악 교사, 성가대의 가수를 거쳐 1571년부터는 성 베드로 대성당의 악장으로 봉직하였다.
주요 작품으로 105곡의 미사, 500곡 정도의 모테트, 그리고 수많은 세속곡을 남겼다. 가락의 독립성을 유지하면서도 화성을 매끄럽게 다듬는 대위법 기술을 보여주어 후세 사람들에게 대위법의 표본이 되었다.

- **다성 음악**

두 개 이상의 독립된 가락이 대위법적인 모방 기법에 의해 서로 동등한 중요성을 지니며 진행하는 음악의 형태이다. 다성 음악은 중세 이후부터 바로크 시대까지 널리 사용되었으며, 다성 음악의 악곡으로는 카논, 인벤션, 푸가 등이 있다.

- **대위법**

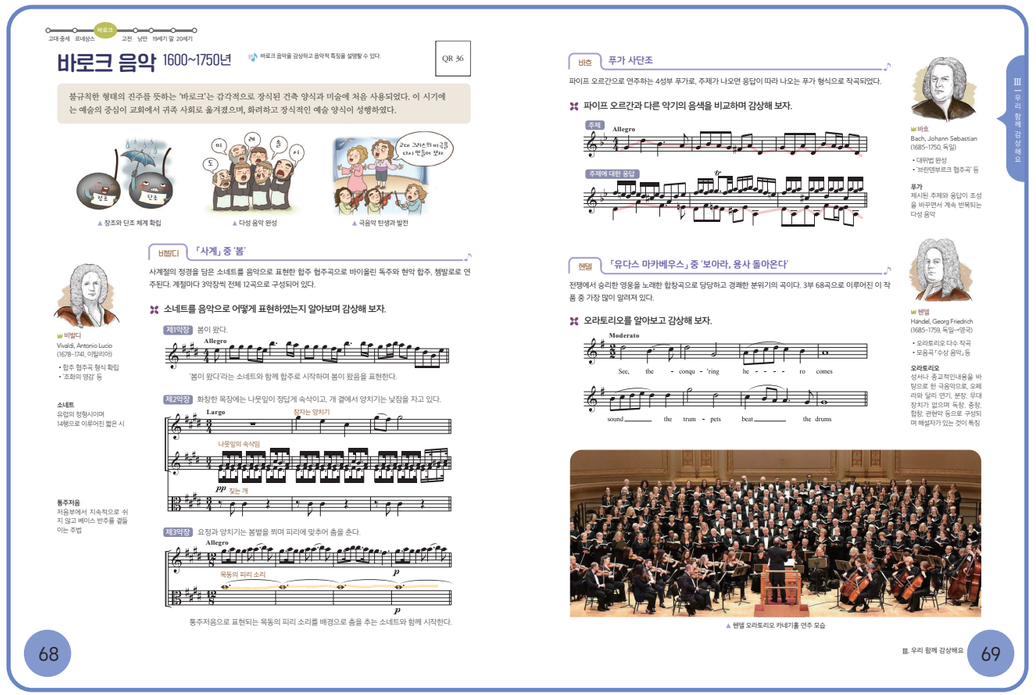
두 개 이상의 선율을 독립적으로 활용하여 조화로운 음악을 만드는 작곡 기법이다. 대위법이 사용된 음악을 다성 음악(polyphony)이라고 한다. 이러한 다성 음악은 둘 이상의 가락이 존재한다는 점에서 단성 음악과 다르며 각각의 가락이 동등한 위상에 있다. 15, 16세기에는 특히 여러 성부간의 모방을 주체로 하는 일명 모방 대위가 성립되었다.

대위적인 짜임새	여러 성부에서 각 주제 선율이 등장하면서 성부들이 동등한 지위를 가지며 진행되는 형태다. 두 개 이상의 독립된 선율을 동시에 불렀을 때, 그 선율들이 따로따로 들리지 않고, 잘 어울리게 들리도록 하는 음악적인 기법이다.
화성적인 짜임새	주제 선율이 한 성부에서만 등장하며, 나머지 성부에서는 그 주제 선율을 화성적으로 뒷받침하는 형태이다.

1차시

바로크 음악

교과서 68~69쪽

학습 목표

바로크 음악을 감상하고, 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	-바로크 음악의 배경 -사계 중 '봄'	9음02-01 9음02-02 9음02-03
2차시	-푸가 사단조 -보아라, 용사 돌아온다	

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

사회·문화적 배경

바로크는 '일그러진 진주'를 뜻하는 단어로 17세기에 고도로 장식된 양식의 건축과 미술에 관련되어 처음 사용되었다. 이 시기 유럽은 수공업과 상업에 바탕을 둔 부르주아들이 등장하여 절대 군주를 지지하기 시작하였다. 절대 군주 체제는 정치, 경제, 문화뿐 아니라 음악도 교회 음악에서 궁정과 귀족들을 위한 음악으로 변화하기 시작하면서 세속 음악과 기악 음악이 발전하게 되었다.

악곡해설

- **사계 중 '봄'**

'사계'는 봄, 여름, 가을, 겨울로 각각 3악장으로 이루어진 사계절의 분위기와 색채를 섬세하고 아름답게 묘사한 음악이다. 이 곡은 14행시로 이루어진 소네트(시)를 붙여 음악의 장면을 설명하였으며, 그 중 '봄'은 빠름-느림-빠름의 3악장으로 구성되어 있다. 겨울 동안 얼어있던 시냇물이 녹으면서 새들의 노래

가 들려오는 봄의 상쾌함을 음악적으로 표현하였다. 악기는 바이올린, 비올라, 첼로, 콘트라베이스 등으로 구성되며, 현악 합주를 통해 봄의 활기를 전해 주고 있다. 독주 부분과 합주 부분의 대조가 바로크 음악의 특징을 잘 나타낸다.

1악장은 다섯 개의 합주부(Tutti)와 네 개의 독주부(Solo)가 교대로 나타난다. '봄이 왔다'라는 소네트와 함께 첫 번째 합주로 시작하며 봄의 시작을 표현한다.

1악장 소네트

봄이 왔다.
새는 즐거운 소리로 봄을 맞고
샘물은 산들바람에 유혹되어
졸졸 흐르는 소리를 달콤하게 낸다.
먹구름과 번개가 하늘을 달리고
뇌성이 봄이 왔다고 알린다.
폭풍이 멎고 새들이 다시 상쾌하게 노래하기 시작한다.

2악장은 독주 바이올린으로 시작하며 '잠자는 양치기'를 아름다운 선율로 표현한다. 나뭇잎의 흔들림은 바이올린으로 연주되는 연속되는 3도의 병진행을 통해 묘사되고, 비올라는 가장 아래 성부에서 개가 짖는 모습을 표현한다.

2악장 소네트

꽃에 묻힌 화창한 목장에는
나무들의 푸른 잎이 정답게 속삭이고
짖는 개 곁에 양치기가 잠들다.

3악장은 통주저음으로 표현되는 목동의 피리 소리를 배경으로 춤을 추는 소네트와 함께 시작한다. 빠르게 변하는 조성은 곡의 긴장감을 고조시키며 춤추는 모습을 떠오르게 한다.

3악장 소네트

요정과 목동들은 화려하게 빛나는 봄의 햇볕을 쬐며
피리에 맞추어서 춤춘다.

- **푸가 사단조 BWV578**

푸가 사단조는 4성부로 작곡되었으나 주로 3성부로 진행되며 주제와 응답, 대주제의 구조로 이루어져 있다. 이 곡은 제1부(1-33마디), 제2부(33-49마디), 제3부(49-66마디)로 나눌 수 있다. 제1부는 사단조로 시작되며 소프라노 성부에서 주제가 제시된다. 6마디에서 주제에 대한 응답이 알토 성부에서 5도 위로 이루어진다. 이때 소프라노 성부에서 대주제가 나타난다.

- **유다스 마카베우스 중 '보아라 용사 돌아온다'**

헨델의 종교적 오라토리오 '유다스 마카베우스' 3부 68곡 중 57번째 합창곡이다. 강한 포르테로 연주되는 감동적인 승리의 합창이다.

1746년, 스코틀랜드의 윌리엄 공은 조지 2세의 왕위를 노리는 형 에드워드와의 카로덴 전투에서 승리한다. 헨델의 오라토리오 '유다스 마카베우스 (Judas Maccabaeus)'는 이 승리를 축하하기 위하여 토머스 모렐 대본에 곡을 붙인 것으로, 윌리엄 공에게 헌정된 후 초연에 대성공을 거두어 헨델이 국가적인 음악가로 존경받기 시작했다.

악곡은 3부 구성으로, 이민족에게 압박받는 유대인의 탄식에서 시작, 마카베우스의 유다가 민족 영웅으로 시리아의 압정에 반항하여 승리를 거두는 과정이 감동적으로 그려져 있다.

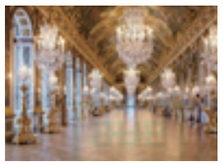
참고

베토벤의 <헨델의 오라토리오 '유다스 마카베우스' 주제에 의한 12변주곡>은 '보아라, 용사 돌아온다'의 선율을 이용하여 작곡되었다.

도입

- <르네상스-산토 스피리토 성당> <바로크-베르사유 궁전, 거울의 방>을 보여주며 느낀 점을 이야기한다.

산토 스피리토 성당

베르사유 궁전의 거울의 방

지도 Tip 바로크 시대 유럽은 절대 군주제가 강화됨에 따라 궁정, 귀족 중심의 사회로 건축물이 화려해졌다.

전개

- **바로크 음악 이해하기**
  - 바로크 시대의 사회·문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 이해한다.

지도 Tip <절대 왕정>
절대 왕정의 왕들은 자신의 위대함과 위엄을 바로크 양식으로 나타냈다.
♬ 발생원인
종교개혁 이후 교회가 무너지면서 그 자리를 '왕'을 중심으로 한 중앙집권적인 국가체제로 전환
♬ 절대 왕정이 음악에 미친 영향
오페라와 같은 화려한 예술을 통해 자신의 권력과 영향력을 표현하고자 함
<과학의 발달>
♬ 과학의 발달이 음악에 미친 영향
과학의 발전으로 음악의 음높이, 음색, 진동 등의 원리를 이해할 수 있게 되어 이전 시대보다 더욱 복잡하고 다양한 음악적 기법이 사용되고 연주 기법과 악기발전에 영향을 줌

- **악곡 감상하기**

사계 중 '봄'을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

지도 Tip 바로크 음악의 특징으로는 통주저음의 발달, 협주곡, 강약의 표현과 꾸밈음의 발달 등이 있다.

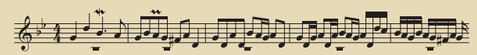
지도 Tip **통주저음**은 작곡가에 의해 작곡된 선율선과 베이스 위에 연주자가 그에 맞는 화음을 즉흥적으로 연주하는 방식이었다. 베이스와 화음은 보통 하나 이상의 악기로 연주하는데 보통 하프시코드나 류트, 오르간이 담당한다.

- 각 악장의 소네트를 알아본다.
- 자연을 묘사한 부분을 찾아보고 이야기한다.

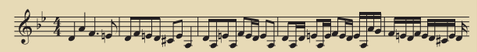
지도 Tip **1악장**
새소리, 시냇물 소리, 산들바람, 천둥 번개를 표현한 부분을 찾는다.
2악장
나뭇잎의 살랑거림, 개 짖는 소리를 표현한 부분을 찾는다.
3악장
목동과 요정이 흥겹게 춤추는 전원 축제를 묘사하였다.

푸가 사단조를 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.
- 파이프 오르간을 알아본다.
- 푸가를 알아본다.
- 주제, 응답 부분 알아보고 감상한다.
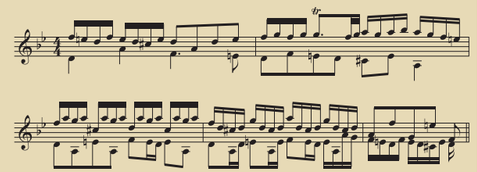
주제 선율

응답 선율

주제와 대주제 선율

유다스 마카베우스 중 '보아라, 용사 돌아온다'를 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.
- 오라토리오를 알아본다.

정리와 평가

바로크 음악의 사회·문화적 배경과 음악적 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 사회·문화적 배경과 관련지어 바로크 음악의 특징을 비교하여 설명할 수 있는가?			

참고 자료

- **로크 음악(1600~1750)의 특징**
  - 다성 음악이 완성되었다.
  - 교회 선법에서 벗어나 장·단조의 조성이 확립되었다.
  - 기악 음악이 발달하면서 연주 기술이 매우 발달하였다.
  - 오페라, 오라토리오, 칸타타, 푸가, 합주 협주곡 등이 작곡되었다.
  - 음악의 중심이 교회에서 궁정이나 귀족 사회로 옮겨갔다.

- **합주 협주곡(Concerto grosso)**

바로크 시대 악곡 형식의 하나로, 콘체르티노라고 하는 독주자 그룹과 리피에노 또는 그로소라 하는 2개의 그룹으로 나뉘어

서로 협주하는 형식이다.

- **협주곡(Concerto)**

바로크 시대부터 크게 발전한 기악 음악으로 독주 악기와 오케스트라가 서로 '협력하듯' 또는 '경쟁하듯' 함께 연주하는 악곡이다. 보통 3악장으로 구성되며, 독주자의 기교를 유감없이 발휘할 수 있는 카덴차가 있다. 카덴차는 원래 즉흥적인 부분이었으나 베토벤 이후부터는 즉흥 연주에 맡기기보다는 처음부터 작곡하는 것이 관례가 되었다.

- **오라토리오**

성경이나 기타 종교의 경전, 도덕적 내용의 가사를 바탕으로 만든 서사적인 대규모 악곡이다.
오라토리오에서는 오페라에 비해 독창보다 합창이 중시되며, '테스토' 또는 '히스토리쿠스'라고 하는 이야기하는 사람이 극의 진행을 담당하는 것이 특징이다.

- **비발디**

비발디는 어려서 사제 교육을 받았으나 건강이 나빠져서 미사 집전이 어렵게 되어 전적으로 음악에 헌신하게 되었다. 그는 베네치아의 고아와 사생아들의 교육을 담당하였던 피에타 오스페달레의 바이올린 주자, 작곡가, 교사로 15년간 일하였다. 그는 협주곡에서 탁월한 성과를 보였으며 500여 곡의 협주곡 중 절반이 바이올린을 위한 작품이다. 그는 3악장 구조의 느린 악장에 다양한 변화를 주었으며, 풍부한 상상력으로 그림과 같이 생생한 음악을 작곡하였다. 16개에 달하는 신포니아(sinfonia)는 고전 교향곡의 발판을 마련해 주었다.
주요 작품: '사계', 합창곡 '글로리아' 등

- **바흐**

바로크 시대를 대표하는 오르가니스트 겸 작곡가로 평생을 교회 음악가로 활동하였다. 음악을 가업으로 한 바흐의 집안은 200년에 걸쳐 50명 이상의 유명한 음악가를 배출하였다. 바흐는 교회 성가대 지휘자로 활동하였으며, 오라토리오, 칸타타, 수난곡, 토카타, 코랄, 오르간 곡 등 많은 종교음악을 작곡하였다. 그는 대위법을 바탕으로 한 푸가 기법을 가장 효과적으로 완성한 작곡가로 300여 곡의 교회용 칸타타, 5개의 수난곡, 5개의 미사곡 등을 작곡하였다.
주요 작품: '브란덴부르크 협주곡', '마태수난곡', '토카타와 푸가', '골드베르크 변주곡', '평균율 클라비어곡집' 등

- **헨델**

독일에서 태어나 영국으로 귀화해서 활동한 바로크 시대의 작곡가로, 50개의 오페라와 23개의 오라토리오, 많은 양의 교회 음악과 기악 음악 작품을 남겼다. 영국에 머무르면서 앤 여왕의 비호를 받아 오페라 작곡가로 이름을 떨치게 되었다. 바로크 후기(18세기 중엽)의 동시대 인물인 바흐와 비교된다. 바흐는 독일에서만 거주하며 작곡과 연주 활동을 한 반면, 헨델은 독일뿐 아니라 이탈리아, 영국에 이르기까지 여러 나라에서 활동한 국제적인 작곡가였다.

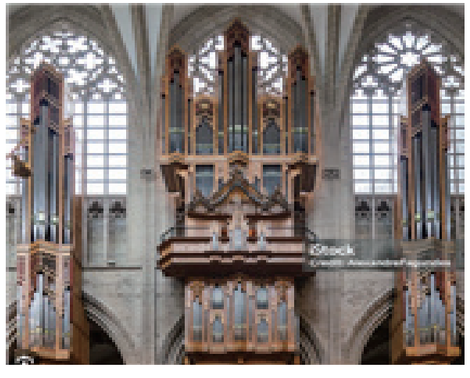
주요작품 오라토리오 「메시아」 관현악곡 '수상 음악 모음곡', '왕궁의 불꽃놀이' 등

- **푸가**

푸가(fugue)는 '도망치다'라는 뜻으로 앞서가는 한 성부의 테마가 도망가고 그 뒤로 다른 성부의 같은 테마가 이를 추격하는 것에서 나온 말이다. 이렇게 테마가 테마를 추격하는 음악을 모방 양식이라고 한다.
푸가에서 첫 부분은 하나의 성부로 연주되는데 이것을 주제라고 하며, 주제는 응답에 의해 모방된다. 주제는 1도로, 응답은 5도나 4도로 연주된다. 주제를 연주하지 않은 성부에는 대선율이 나타난다.

- **이프 오르간**

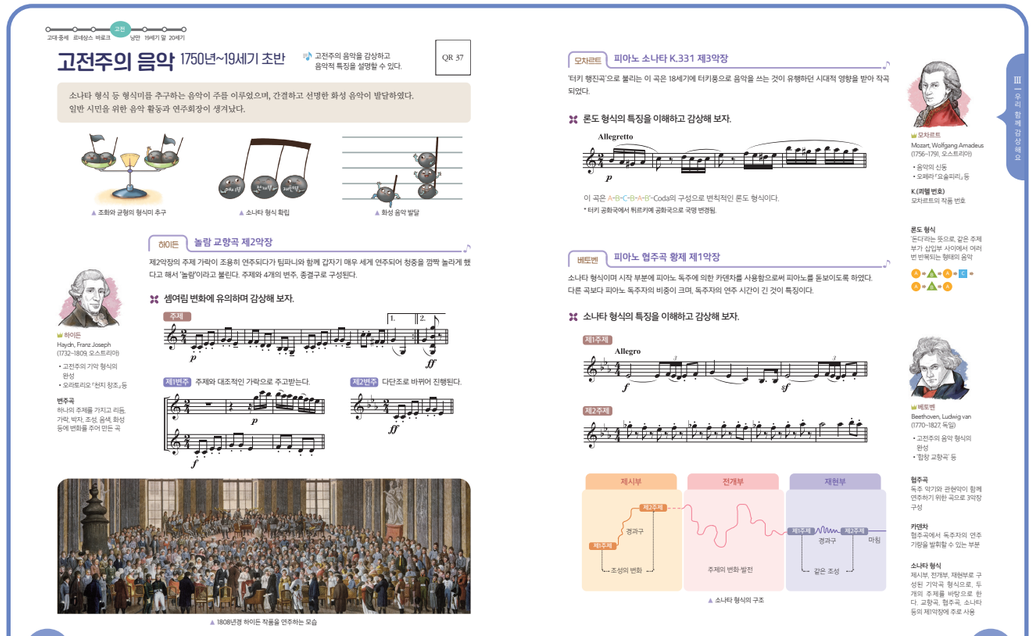
여러 개의 파이프를 건반에 각각 연결한 건반악기로, 바람을 각 파이프에 넣어 소리를 낸다. 연주대(console)는 발 건반과 손 건반으로 이루어져 있으며 손 건반은 대체로 두 개 이상이다. 발 건반으로는 주로 베이스 음을 연주하지만 때로는 음악의 주선율을 연주할 때도 있다. 손 건반은 한 건반에서 같은 소리로 음악을 만들어 낼 때도 있으나 각 건반의 소리를 달리하여 양손이 다른 음색을 내기도 한다.

1차시

고전주의 음악

교과서 70~71 쪽

학습 목표

고전주의 음악을 감상하고, 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	-고전주의 음악의 배경 -놀람 교향곡 2악장	9음02-01 9음02-02 9음02-03
2차시	-피아노 소나타 K.331 제3악장 -피아노 협주곡 황제 제1악장	

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

사회·문화적 배경

계몽주의 영향으로 시민권이 향상되고 자유주의의 물결이 일어났으며, 산업혁명이 추진되어 새로운 기술혁신으로 사회 경제 구조에 변화를 가져왔다. 중산층 확대, 프랑스 혁명을 배경으로 귀족에서 중산층으로 힘의 전환이 이루어지며 중산층을 위한 공공 음악회장이 등장하였다.

악곡해설

- **놀람 교향곡 2악장**

'놀람 교향곡' 제2악장은 주제와 4개의 변주, 코다로 이루어진 변주곡이다.
주제는 제1주제와 제2주제로 나뉘며 바이올린의 대선율과 비올라, 더블베이스의 반주 선율이 잘 어우러져 p로 곡이 시작된다. 스타카토와 테누토의 반복으로 긴장과 이완이 교차하며, 선율과 음향의 대조로 동적인 변화를 유도한다. 제1주제의 끝부분에서는 ff로 현악기, 관악기, 타악기가 총동원되어 '놀람'의

음을 자아내며, 곧 제2주제인 p로 연결된다.

주제	- 주제1과 주제2로 이루어짐 - 현악기로 스타카로 매우 여리게 시작하다가, 주제 1의 끝부분에서 모든 악기가 큰 소리로 연주(놀람)
제1변주	- 현악기가 주선율을 연주하고, 또 다른 현악기들이 대선율을 연주
제2변주	- 단조로 힘차게 시작
제3변주	- 오보에로 연주하며 짧은 리듬으로 바뀌어 연주
제4변주	- 주제1을 금관 악기로 연주

작품 배경

하이든 당시에는 음악이 귀족들의 전유물이었다. 왕이나 귀족들이 음악을 무척 좋아하여 음악가들을 궁정에 살게 하면서 작곡하거나 자주 연주하게 하였다.

매일 밤 백작의 궁정에서 연주를 하면 궁정에 있는 많은 사람들이 연주를 들으러 왔는데, 저녁을 먹은 뒤라서 그들은 자주 졸곤 하였다. 그중에서도 귀족 부인들은 멋진 드레스를 걸치고 거들먹거리지만, 음악이 시작되면 꾸벅꾸벅 졸고 있는 사람들이 많았다. 특히 조용하고 느린 2악장에 들어가면 그 모습은 더욱 가관이었다. 하이든은 이렇게 2악장이 시작될 때 졸고 있는 사람들의 모습에 몹시 화가 나서 이들을 놀릴 방법으로 2악장 처음에 매우 느리고 조용하게 연주하여 졸리게 만든 뒤, 갑자기 팀파니를 포함한 모든 악기들을 한번에 크게 연주하여 깜짝 놀라게 하였다.

- **피아노 소나타 K.331 제3악장**

이 곡은 터키풍의 론도로 3부분 형식이다. '터키 행진곡' 별칭답게 행진곡의 분위기가 느껴진다. 18세기 당시에는 터키풍으로 음악을 작곡하는 것이 유행이었는데 모차르트도 이런 시대적 영향을 받아서 이 작품을 쓴 것이다.

- **피아노 협주곡 황제 제1악장**

피아노 협주곡 제5번은 고전주의를 대표하는 협주곡 중 하나로 베토벤의 초기에서 중기로 넘어가는 전성기를 대표하는 최고의 작품이다. 이 곡의 별칭인 '황제'라는 단어에서 느껴지듯이 베토벤의 영웅적인 면모와 화려하고
폭넓은 음악관이 잘 느껴진다. 황제라는 부제목은 베토벤이 직접 지은 것은 아니고 후세에 따로 붙여진 것이다.
제1악장은 전통적인 소나타 형식으로 작곡되었다. 일반적으로 곡의 절정부나 중간에 삽입되었던 카덴차를 시작 부분에 사용함으로써 피아노를 돋보이게 한 것이 특이하다.

도입

- 고전주의 대표 작곡가들의 사진을 보여주며 알고 있는 작곡가를 이야기한다.

전개

- **고전주의 음악 이해하기**

- 고전주의 시대의 사회·문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 이해한다.

계몽주의

경험에 의한 이성 존중, 무지·미신·낡은 제도와 관습 타파, 인간의 존엄성과 자유권 강조, 시민계급의 인권 성장

발생 시기

17세기~18세기

계몽주의가 음악에 미친 영향

- 음악의 대중화: 시민계급이 부상하고 중산층이 생기면서 음악을 즐기고자 하는 사람 많아짐
- 노래하기 쉬운 선율과 화성적 반주
- 사회를 풍자한 작품 등장
- 공공 음악회장 등장: 경제적 여건을 갖춘 사람들이 음악을 즐기고자 함

- **악곡 감상하기**

'놀람 교향곡 2악장' 2악장을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- '놀람'이라는 제목이 붙은 이유를 생각해 보고 이야기한다.
- 교향곡과 변주곡 형식을 알아본다.

지도 Tip 주제가 '제시'되고 그 주제가 '반복'되며, 계속 그 주제가 '변화'됨을 설명한다.
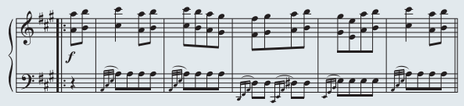
피아노 소나타 K.331 제3악장을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 소나타와 작품번호를 알아본다.- 론도 형식을 알아본다.

론도 형식

기본적인 론도 형식은 A-B-A-C-A-B-A이나 이 곡은 A-B-C-B-A-B'-Coda 구성으로 변칙적인 론도 형식이다.

지도 Tip 24마디부터 등장하는 왼손의 활기 넘치는 움직임은 행진곡의 북소리를 떠올리게 한다.

피아노 협주곡 황제 제1악장을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 협주곡과 소나타 형식을 알아본다.

지도 Tip - 이 협주곡은 베토벤의 다른 작품보다 피아노 독주의 역할이 많기에 기량이 많이 요구되는 작품이다.
- 시작 부분에 바로 카덴차를 사용함으로써 피아노를 돋보이게 한 것이 이 곡의 특징이다.

정리와 평가

고전주의 음악의 사회·문화적 배경과 음악적 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 사회·문화적 배경과 관련지어 고전주의 음악의 특징을 비교하여 설명할 수 있는가?			

참고 자료

- **고전주의 음악**

고전주의 음악은 산업혁명, 계몽주의, 프랑스 대혁명 등을 배경으로 한다. 보통 하이든, 모차르트, 베토벤이 활동했던 시대를 말한다. 이 시기에는 성격이 다른 두 개의 주제가 전개되는 소나타 형식과 소나타와 실내악, 교향곡, 협주곡 등이 생겨났다. 또한, 계몽주의와 합리주의의 영향으로 화성적인 음악과 형식미가 중시되었고, 절대 음악이 작곡되었다. 소나타 형식이 완성되면서 독주 소나타, 교향곡, 협주곡 등이 작곡되었다. 또한, 일반 대중들을 위한 음악 활동과 연주회장이 생겨났다.

- **화성 음악(homophony)**

화음이 결합된 음악으로서 하나의 성부가 주된 가락을 담당하고, 나머지 성부는 주성부를 화성적으로 뒷받침하는 형태의 수직적 짜임새를 갖는다.

- **절대 음악(absolute music)**

음악에서 특정한 이미지나 상징적 의미를 나타내려 하지 않고 오로지 음과 음의 관계와 조합을 통한 순수한 음악적 예술성을 추구하려는 음악이다.

- **하이든**

오스트리아 출생으로 '교향곡의 아버지'라 불린다. 고전 시대 기악곡의 전형인 교향곡 양식을 확립하였다. 특히 교향곡 제1악장에 소나타 형식을 완성한 작곡가로 유명하다. 어린 시절 교회 합창단에서 활동하였고, 후에 에스테르하지 후작의 관현악단 악장으로 30년 동안 활동하였다. 그의 작품은 대체로 쾌활하고 낙천적이며 해학이 풍부하다. 하이든의 현악 4중주는 모차르트와 베토벤 뿐만 아니라 18세기 이후 많은 음악가들에게 지대한 영향을 주었다. 그는 106개의 교향곡, 68개의 현악 4중주, 60여 개의 피아노 소나타, 칸타타, 미사곡 등 많은 명곡을 남겼다.

주요작품 현악 4중주 '종달새', 교향곡 '고별', 오라토리오 '천지 창조' 등

- **모차르트**

모차르트는 음악의 신동으로 4살의 어린 나이에 음악을 듣고 바로 피아노를 칠 수 있는 재능을 보였다. 5살에는 작곡을 시작, 9살에는 첫 합창곡을, 12살에는 첫 오페라를 작곡하였다. 음악가였던 아버지의 철저한 음악 교육은 그에게 매우 큰 영향을 끼쳤다. 특히, 6살부터 시작한 10여 년에 걸친 가족 연주 여행을 통해, 독일과 오스트리아, 프랑스, 영국, 이탈리아를 돌아다니며 유럽의 여러 음악 양식을 배웠고, 유명한 음악가들을 직접 만나는 귀중한 경험을 하면서 음악 세계를 넓혀갔다. 25세에는 빈에서 음악가로 활동하기 시작하여 35세에 죽을 때까지 많은 곡을 작곡하였다.

주요작품 '레퀴엠', 교향곡 '주피터', 오페라 '피가로의 결혼', '요술 피리', 협주곡, 소나타 등

- **베토벤**

독일 본의 음악가 집안에서 태어났다. 어린 시절부터 아버지에게 음악 교육을 받았으며 남다른 노력과 열정으로 11세 때부터 연주자로 활동하였다. '교향곡 9번, 합창'을 작곡할 무렵에는

귀가 전혀 들리지 않았고 경제적으로도 궁핍하였으나 베토벤은 절망과 슬픔 속에서도 좌절하지 않고 불멸의 음악을 만들어 냈다. 그는 고전 음악의 경지에 도달함과 동시에 낭만파 음악의 길을 열어, 19세기 이후의 음악에 큰 영향을 끼쳤다.
주요 작품: 교향곡 '영웅', '운명', '전원', '합창' 등 9개의 교향곡, '비창', '월광', '열정' 등 32개의 피아노 소나타, 오페라 '피델리오' 등

• 교향곡

관현악으로 연주되는 다악장 형식의 악곡으로 주로 4악장으로 이루어진다. 보통 1악장은 소나타 형식의 빠른 악장, 2악장은 가요 형식의 느린 악장, 3악장은 스케르초나 미뉴에트로 이루어지는 보통 빠르기 또는 빠른 악장, 4악장은 론도 형식 또는 소나타 형식의 빠른 악장이다.

• 협주곡

협주곡은 독주 악기와 오케스트라가 함께 연주하는 음악으로, 보통 3악장으로 구성된다. 어떤 종류의 독주 악기와 연주하느냐에 따라서 피아노 협주곡, 바이올린 협주곡, 호른 협주곡 등으로 불린다. 협주곡에는 독주자의 기교를 유감없이 발휘할 수 있는 카덴차가 있다.

• 카덴차

카덴차는 악곡의 형식에 상관없이 자유롭게 독주 악기가 연주하는 기교적이고 즉흥적인 악구로 독주자에게는 비중이 큰 부분이다. 반주 없이 연주하지만 일정한 길이나 박자도 없는 경우가 많다. 카덴차에서는 독주자의 연주 기술이 발휘되며 어려운 기교를 요구한다. 카덴차는 주로 제1악장에서 사용된다.

• 소나타와 소나타 형식

- 소나타(Sonata)
  소나타 형식 또는 론도 형식 등의 악장을 포함하여 보통 3~4악장으로 된 큰 규모의 기악곡이다.
- 소나타 형식(Sonata Form)
  소나타 형식은 '제시부-전개부(발전부)-재현부'의 형태이다. 주로 교향곡, 소나타, 협주곡 등의 1악장에 사용된다.

• 변주곡 형식(Variation Form)

짧은 주제에 박자, 리듬, 가락, 화성, 조성, 빠르기 등을 다양하게 변화시켜 만든 곡이다. 주제 가락의 윤곽은 유지된 채 끊임없이 새로워지는 '변주곡'은 통일성 속에 다양성을 구현하는 음악이다.

• 작품번호

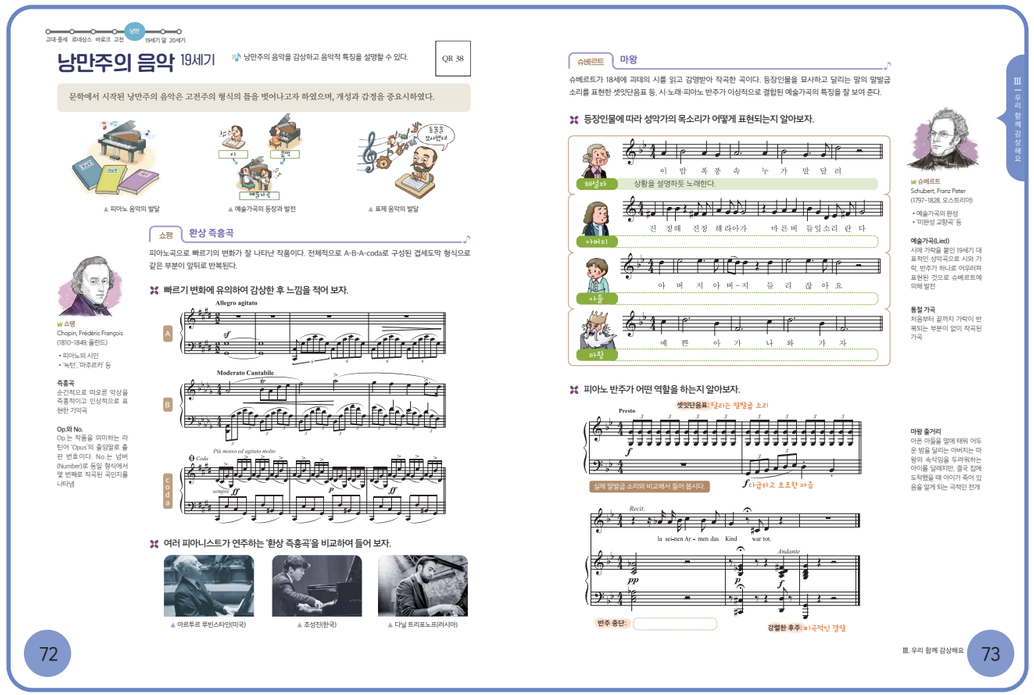
작품번호로 가장 많이 쓰이는 Op.는 '작품'을 의미하는 라틴어 'Opus'의 약자로 가장 보편적으로 사용된다. 다만, 바흐, 모차르트, 슈베르트 등과 같은 작곡가의 악보는 출판되지 않은 곡이 많아 후대의 사람들이 작곡가의 곡을 정리했기에 정리한 사람의 이름의 앞글자를 따서 작품번호를 붙였다.

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

1차시

낭만주의 음악

교과서 72~74 쪽

학습 목표

낭만주의 음악을 감상하고, 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	-낭만주의 음악의 사회·문화적 배경 알기 -낭만주의 음악의 특징 알기 -쇼팽의 '환상 즉흥곡' 감상하기	9음02-01 9음02-02 9음02-03
2차시	-슈베르트의 '마왕' 감상하기 -차이콥스키의 '백조의 호수' 감상하기	

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

사회·문화적 배경

낭만주의는 19세기경 유럽에서 발생한 문예 사조를 말한다. 당시는 프랑스 혁명의 영향으로 자유와 이상을 추구하게 되고, 개인주의가 만연했다. 또한, 과학 기술의 발달과 산업혁명이 시작되면서 도시 노동자들이 급격히 늘어났으며, 교회는 점점 힘을 잃어 갔다. 신흥 자본가들의 재력에 힘입어 흥행주가 공연을 주관하게 되고 직업 연주가들이 음악계를 주도하기 시작했다.

악곡 해설

• 쇼팽, '환상 즉흥곡'

쇼팽이 1834년 파리에서 작곡한 곡으로 폴란드 출신의 피아니스트이자 친구였던 줄르 폰타나에게 헌정했다. 빠르고 현란한 기교가 나타나는 앞부분, 서정적이고 아름다운 가락의 중간 부분, 다시 앞부분이 반복되는 부분 등 세 부분으로 구성된다. 각 부분의 분위기와 빠르기가 매우 대조적이며, 연주자가 감정을 이입하여 빠르기를 임의로 바꾸는 템포 루바토(tempo rubato)

로 연주한다. 쇼팽 사후 유작으로 출판되었고, 특유의 몽환적인 비애감과 격정적인 고양감으로 쇼팽의 작품들 가운데에서도 가장 많은 사랑을 받는다.

• **슈베르트, '마왕'**

1815년, 슈베르트가 18세 때, 괴테의 시 「마왕」을 읽고 감동받아 즉석에서 곡을 붙인 예술가곡이다. 가사의 내용을 가락과 피아노 반주가 생생하게 묘사하는 듯이 표현하였다. 독창과 피아노 반주 형태이지만 한 사람이 해설자, 아버지, 아들, 마왕의 네 사람 목소리를 표현하며 노래한다. 등장인물과 시의 내용에 따라 반주와 노래의 음색에도 변화를 주어 극적인 내용을 더욱 효과적으로 표현하였다.

• **차이콥스키, '백조의 호수'**

1871년, 차이콥스키는 누이 알렉산도르의 아이들을 위하여 규모가 작은 발레인 '백조의 호수'를 작곡하였다. 그 후 1875년, 모스크바 왕실 가극장으로부터 의뢰를 받아 본격적으로 '백조의 호수'를 작곡하기 시작하여 1876년에 완성하였다. 1877년에 볼쇼이 극장에서 초연되었지만, 악평을 받으며 공연은 실패로 끝났다. 이후 콜레라로 급서한 차이콥스키의 추도를 위하여 1895년에 재연되어 비로소 진가를 인정받아 지금의 명성에 올랐다.

발레 모음곡 「백조의 호수」는 전체 4막 36곡 중에서 줄거리와 상관없이 유명한 곡들을 발췌한 모음곡이다.

• 제1곡 정경 가장 유명한 곡으로 '백조의 주제'라고도 불리며 발레 전체에서 오데트 공주가 등장할 때마다 연주된다.
• 제2곡 왈츠 왕자의 배필을 고르려는 궁정 무도회에서 마을 아가씨들이 왕자를 둘러싸고 춤을 출 때 연주되는 춤곡이다.
• 제3곡 작은 백조들의 춤 오데트 공주가 왕자의 무도회에 초대받자 주위 백조들이 기뻐하며 춤을 출 때 연주된다.
• 제4곡 정경 왕자와 공주가 사랑의 춤을 출 때 연주된다.
• 제5곡 헝가리 춤곡 '차르다시'라는 헝가리 춤을 추는 장면에서 연주된다.
• 제6곡 정경 마지막 장면에서 연주되는 곡으로 웅장하고 슬픔에 찬 음악이다.

도입

• **흥미 유발하기**

- 낭만주의 시대의 미술과 건축물을 감상하고 느낌을 이야기한다.

들라크루아
'민중을 이끄는 자유의 여신'

왕정에 반대하는 시민들이 이끈 7월 혁명을 주제로 한 작품이다. 들라크루아는 인간의 내면을 자신만의 강렬한 색채를 통해 나타내고자 하였다.

빈 왕립 극장

오스트리아 빈에 있는 극장으로 1874~1888년에 만들었다.

- 낭만주의 미술과 음악을 연관 지어 생각해 본다.

전개

• **낭만주의 음악 이해하기**

- 낭만주의 음악의 사회 문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 이해한다.

<프랑스 혁명>

발생 시기

1789.7.14 ~ 1794.7.28

발생 원인

평등한 권리를 얻기 위한 구체제에 대한 반발

프랑스 혁명이 음악에 미친 영향

-음악가의 위치: 궁중 후원에서 벗어나 자유롭게 활동함.
-음악 목적: 느낌이나 감정을 자유롭게 표현함.
-음악 대상: 일반 시민까지 확대됨.

<산업혁명>

증기기관의 발명과 기술 혁신으로, 수공업적인 생산 체계에서 공장제 기계 공업으로 바뀌면서 비약적인 생산력 증대를 가져옴.

♬프랑스 혁명이 음악에 미친 영향

- 기계 발달: 피아노의 발달을 가져옴.
  대량생산으로 피아노의 가격이 저렴해짐.
  새로운 악기의 탄생(튜바, 색소폰, 첼레스타)
- 증기기관차의 발달: 순회연주가 가능해짐
- 대도시 계획: 도시 안에 오페라 극장, 연주회장. 음악교육 기관, 합창단 등이 설립됨

• **악곡 감상하기**

'환상 즉흥곡'을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 악곡을 감상하고 빠르기가 변화되는 부분의 음악 용어를 알아본다.

	<A>		<B>
빠르기말:	(Allegro agitato)	➡	(Moderato Cantabile)
뜻:	(빠르고 열정적으로)	➡	(보통 빠르기로 노래하듯이)

- 여러 연주자가 연주한 '환상 즉흥곡'을 감상한다.
  아르투르 루빈스타인 https://www.youtube.com/watch?v=twIQYQgPzaE
  다닐 트리포노프 https://www.youtube.com/watch?v=Gy5UHK4EeM8

지도 Tip 연주자에 따라 곡의 해석과 표현이 어떻게 달라지는지 이야기하도록 지도한다.

슈베르트의 '마왕'을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 예술가곡을 알아본다.
- '마왕'의 작곡가와 줄거리를 알아본다.

마왕 줄거리

폭풍우가 몰아치는 밤, 아버지가 아픈 아들을 안고 말을 타고 급히 집으로 달린다. 마왕은 아들의 목숨을 노려 유혹하고, 아들은 마왕을 보고 무서워하나 아버지는 마왕을 보지 못한다.
무서움에 떠는 아들을 안심시키며 품에 안고 말을 달려 집에 도착하였을 때, 아들은 이미 마왕에게 목숨을 빼앗긴 뒤였다.

- 가락, 반주, 목소리의 변화 등을 통해 등장인물의 특징을 알아본다.
  해설자: 바리톤의 씩씩한 목소리로 상황을 설명한다.
  아버지: 아들을 안심시키려는 낮은 목소리
  마왕: 달콤하게 유혹하는 목소리
  아들: 두려움이 있는 애절한 목소리
- '마왕' 가사를 목소리와 표정으로 연기해 본다.
- 피아노 반주가 어떤 역할을 하는지 알아본다.

차이콥스키의 '백조의 호수'를 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 백조의 호수 줄거리와 등장인물을 알아본다.
- 줄거리를 이해하며 발레 공연을 감상한다.

백조의 호수 줄거리

마법에 걸려 백조로 변하는 공주와 공주를 사랑한 왕자의 진실한 사랑 이야기

- '정경' 선율에 맞추어 오데트와 오딜이 춤추는 부분을 비교하며 감상하고 느낀 점을 써본다.
  ***오데트가 춤추는 부분**(2막 중 오데트 공주가 왕자와 춤을 추는 장면)

♫ 한 줄 감상: 서로 사랑하는 마음을 춤으로 표현하였으며, 느린 속도로 연주되어 우아하게 느껴진다.

♫ 한 줄 감상: 서로 사랑하는 마음을 춤으로 표현하였으며, 느린 속도로 연주되어 우아하게 느껴진다.

***오딜이 춤추는 부분**<3막 중 오딜이 등장하는 장면>

한 줄 감상: 빠른 속도로 연주되어 격렬하고 강렬하게 느껴진다.
- 다른 발레 음악을 찾아 감상해 본다.

차이콥스키의 '호두까기 인형', 스트라빈스키의 '불새' 등

정리와 평가

낭만주의 음악을 감상하고 음악적 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 낭만주의 음악의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 낭만주의 음악의 특징

- 고전적인 형식에서 벗어나 자유로운 형식의 악곡이 많이 작곡되었다.
- 피아노 음악이 발달하였다.

전주곡	자유로운 형식으로 작곡된 관현악곡 또는 독주곡	드뷔시, '목신의 오후' 전주곡
야상곡	밤의 분위기를 표현한 피아노곡으로 자유로운 형식으로 작곡되었으며, 쇼팽에 의해 예술 음악으로 격상됨.	쇼팽, '야상곡'
즉흥곡	순간적으로 떠올린 악상을 자유롭게 쓴 소품	쇼팽, '환상 즉흥곡'
환상곡	즉흥적이고 떠오르는 악상에 의해 환상적으로 전개된 곡	슈베르트, '방랑자 환상곡'
스케르초	중간에 트리오가 있는 겹세도막 형식으로 쾌활한 3박자이며, 베토벤이 처음으로 교향곡에 쓰기 시작	쇼팽, '스케르초'
랩소디	'광시곡'이라고도 하며 서사적, 영웅적, 민족적 색채를 지닌 자유로운 환상곡	브람스, '피아노를 위한 랩소디'

- 시와 음악이 조화를 이룬 예술가곡이 등장하여 발전하였다.
- 회화, 문학 등을 묘사하는 표제 음악이 발달하였다.
- 다양한 장르의 음악이 만들어졌고, 대중적인 인기를 얻는 연주자와 작곡가가 나타났다.
- 관현악의 쓰임새가 화려해졌으며, 색채적인 표현과 연주 기교가 발달하였다.

• 쇼팽

폴란드 출신의 작곡가로 시적이고 낭만적인 내면의 세계를 담아낸 피아노곡을 주로 작곡하여 '피아노의 시인'이라 불린다. 피아노 음악의 전 분야에 걸쳐 최고의 경지를 보여주었으며, 특히 폴란드의 민속 춤곡인 마주르카와 폴로네즈를 예술 작품으로 승화시켰다.
주요 작품 '야상곡(녹턴)', '빗방울 전주곡', '군대 폴로네이즈', '마주르카' 등

• 슈베르트

오스트리아 태생의 슈베르트는 초기 독일 낭만파의 대표적 작곡가로 '가곡의 왕'으로 불린다. 31세의 짧은 생애에도 불구하고 오페라, 실내악, 피아노곡, 교회 음악, 가곡 등 모든 부문에 걸쳐 많은 곡을 남겼다. 고전파 시대에는 그다지 주목받지 못했던 가곡을 아름다운 선율과 색채 넘치는 화성을 이용하여 독립된 주요한 음악의 한 분야로 승화시켰다.
주요 작품 교향곡 '미완성', 피아노 5중주 '송어', 연가곡집 '겨울나그네' 등

• 괴테

독일의 시인이자 소설가, 극작가이다. 대표 작품으로는 '파우스트', '젊은 베르테르의 슬픔' 등이 있다. 괴테의 서정시는 고전주의 시대부터 수많은 작곡가에 의해 곡이 붙여지고 있기에 독일 문학사에서 '예술가곡'이라는 음악 장르에 지대한 영향을 끼친 시인으로 불린다.

• 차이콥스키

러시아 음악을 유럽의 전통 음악과 결합하여 민족적 예술 음악을 창조하였으며, 무용의 반주 역할에만 머물러 있던 발레 음악을 예술 작품으로 끌어올렸다. 교향곡, 오페라, 발레 음악 외에 다수의 실내악곡, 협주곡 등을 남겼다. 특히, 그의 발레 음악은 독립적인 기악곡으로도 많이 연주된다.

주요작품 교향곡 제6번 '비창', 서곡 '1812년' 등

• 모음곡

몇 개의 고전 춤곡을 배열하여 만든 고전 모음곡과 춤곡만이 아니라 피아노나 관현악을 위한 음악, 발레를 위한 음악, 연극을 위한 음악 등을 자유롭게 모은 근대모음곡이 있다.

• '마왕'으로 연극하기

제목: 마왕
예상 소요 시간: 20분
등장인물: 마왕, 아들, 아버지
스태프: 조명, 음향, 무대감독, 연출

시놉시스

폭풍우가 몰아치는 어느 늦은 밤, 열병을 앓고 있는 어린 아들을 안은 아버지가 말을 타고 달려가고 있다. 이때 마왕이 나타나서 어린 아들을 데려가려 하자 아들은 무서워 떨며 헛소리를 한다. 무서움에 떨며 어쩔 줄 모르는 어린 아들을 품에 안고 말을 달려 집에 이르렀지만 아들은 이미 죽어 있었다.

<장면> 어두운 밤의 숲

＃아버지와 아들은 무대의 오른쪽 앞쪽에서 등장한다(말은 빗자루나 대걸레를 활용). 아들의 움직임이 서서히 빨라진다.(아들의 행동에 맞춰 음악이 5초 나오고 아들이 말할 때 멈춘다)
아들: (몸을 이리저리 흔들며 불안해한다) 아버지, 아버지.
아버지: 아들아, 무엇 때문에 떠느냐?
아들: 아버지, 마왕이 보이지 않으세요?
아버지: 마왕이 어디 있단 말이냐. 온통 안개밖에 없는걸.

＃ 마왕이 무대 왼쪽에서 등장한다. 마왕의 조명과 아버지, 아이의 조명이 대조를 이루게 한다(예: 빨간색과 파란색). 마왕이 등장해 대사하는 부분에서 음악이 나오고 아들이 대사의 시작과 맞추어 서서히 작아지며 끝난다.

마왕: 애야, 나하고 같이 가자꾸나. 나랑 같이 놀면 아주 재미있단다.
아들: (몸서리치며) 아버지, 들리지 않으세요? 마왕이 제게 말을 하고 있어요.
아버지: 진정해라 애야. 저건 바람 소리란다.

＃ 다시 마왕이 대사한다. 이번에는 아들의 만류에도 불구하고 더욱 죽음으로 몰아붙인다. 아들의 대사가 끝남과 동시에 암전을 하여 10초 정도의 여유를 두고 다음 장면으로 넘어간다(암전은 아들의 죽음을 나타내는 것이며, 아버지가 불안한 상황을 느끼고 서둘러 집에 도착하는 것을 의미한다).
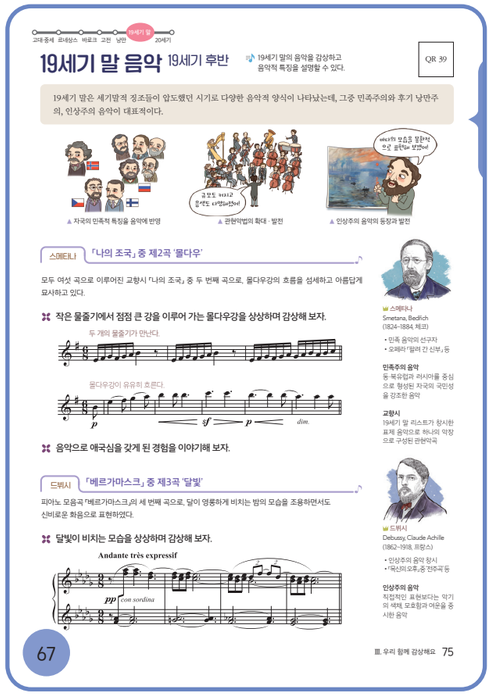
마왕: 애야, 나와 함께 가지 않겠니? 내 주변에는 예쁜 딸들도 있고 너랑 같이 춤추고 노래 부를 거야.
아들: (더욱 몸서리치며, 목소리는 고조되어) 아버지, 아버지, 저기 마왕의 딸들이 보이지 않으세요?
아버지: 아들아, 저건 나무들이 잿빛으로 번뜩거리는 거란다.
마왕: 난 네가 좋단다. 너를 폭력을 써서라도 데려가겠다.
아들: 아버지, 마왕이 나를 붙잡아요. 나를 아프게 해요!
(마왕과 아들은 거리감을 유지하지만 동작의 빠르기는 거의 비슷한 속도를 유지하게 한다. 마왕은 아들을 유혹할 때는 서서 연기하고 춤을 추는 것과 노래하는 것의 동작을 취해 관객에게 보여주며 말투는 부드럽게 한다. 아들은 마왕과는 반대로 행동에 의도가 담긴 것이 아닌 환영을 보는 것 같은 공포감에 질린 행동을 한다. 관객들은 아들의 행동에서 목적을 찾을 수 없지만 죽음으로 인해 그것을 이해하게 된다.)

＃ 아버지는 집에 쏜살같이 달려온다. 암전의 시간은 아버지가 서둘러 말을 몰고 집에 오는 속도와도 비례한다. 암전이 끝나면 무대 한가운데서 아들은 쓰러져있고 아버지는 아들을 안고 울고 있다.

아버지: 아들아, 아들아!
(아버지의 통곡과 함께 극은 끝난다. 이 극에서는 마왕이 직접 아들을 죽이는 장면을 넣지 않았기 때문에 관객은 아들이 '죽었다'는 것을 아버지가 통곡하는 모습을 통하여 확신하게 된다. 이렇듯 대사와 행동을 적절히 맞물려 극의 진행을 원활하게 할 수 있다.)

19세기 말 음악

교과서 75 쪽

학습 목표

19세기 말 음악을 감상하고, 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	-19세기 말 음악의 사회·문화적 배경 알기 -19세기 말 음악의 특징 알기 -스메타나의 「나의 조국」 중 제2곡 '몰다우' 감상하기 -드뷔시의 「베르가마스크」 중 제3곡 '달빛' 감상하기	9음02-01 9음02-02 9음02-03

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

사회·문화적 배경

19세기 말은 세기말적 징조들이 압도했던 시기로 다양한 음악적 양식들이 혼재하였다. 프랑스 대혁명 이후 제국의 지배하에 있던 여러 나라들의 민족 운동 여파로 각국에서는 국민악파가 대두되었다. 독일어권에서는 19세기 전반의 낭만주의를 계승한 후기 낭만주의 음악이 이어졌으며, 프랑스에서는 사실주의 문학에 대한 반발로 등장한 상징주의 시와 미술에서 비롯한 인상주의의 영향으로 인상주의 음악이 발생하였다.

악곡 해설

• 스메타나, 「나의 조국」 중 제2곡 '몰다우'

「나의 조국」은 조국의 역사와 자연을 소재로 한 6곡으로 이루어진 교향시이다. 그중 가장 유명한 두 번째 곡 '불타바'는 강 이름인데 독일명 '몰다우'로 더 많이 알려져 있다.

악곡 구성			
1	몰다우강의 2개의 수원	5	주제의 재현
2	몰다우 주제	6	몰다우의 급류
3	초원에서 벌어지는 사냥	7	주제의 재현
4	달빛과 요정의 춤	8	고성 뷔세흐라드

이 곡은 두 곳의 수원지로부터 시작하여 국토의 여러 곳을 누비며 유유히 흘러가는 강과 강변의 여러 모습, 숲속의 사냥, 농부의 혼례, 달빛 아래서의 요정들의 춤 등을 매우 아름답게 묘사하고 있다. 이는 다시 성요하네의 급류로 이어지고, 마지막으로 프라하 시내로 흘러가 체코 사람들의 영광된 과거를 떠오르게 하면서 끝난다.

• 드뷔시, 「베르가마스크」 중 제3곡 '달빛'

드뷔시의 모음곡 중 '달빛'에 의해 특히 사랑을 받는 「베르가마스크 모음곡」은 네 개의 악곡으로 구성된 모음곡이다. 고전 모음곡과는 다르게 형식과 내용이 다른 악곡들로 구성된다.

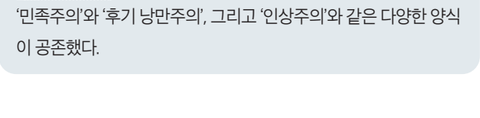
악곡 구성			
제1곡	전주곡	제3곡	달빛
제2곡	미뉴에트	제4곡	파스피에 무곡

'달빛'은 프랑스의 시인 폴 베를렌의 '하얀 달'이라는 시를 모티브로 작곡되었다. 인상주의 음악의 기법이 아직 확립되지 못한 시기이지만 그의 독특한 아름다운 서정미가 넘치는 작품으로 미끄러지는 듯한 글리산도 주법과 달빛의 확산을 묘사하는 듯한 분산 화음들이 몽롱하면서도 아름답다.

도입

• 흥미 유발하기

- '블타바강'과 폴 베를렌의 '하얀 달' 시를 보고 음악으로 어떻게 표현할 수 있는지 이야기한다.

블타바 강

하얀 달(폴 베를렌)

하얀 달이 빛나는 숲속에서
가지마다 우거진 잎사귀 사이로
흐르는 목소리
오, 사랑하는 사람아
깊은 겨울 연못에 드리운
버드나무의 검은 그림자는
바람에 흐느끼네
아, 지금은 꿈꾸는 때
별들이 무지개빛으로
반짝이는 하늘에서
크고 포근한 고요가 내려오는 듯
아득한 이 시간

• 19세기 말 음악 이해하기

- 19세기 말의 사회·문화적 배경과 관련하여 음악의 특징을 이해한다.

지도 Tip 19세기 말에서 20세기로 넘어가는 세기 전환기는 '민족주의'와 '후기 낭만주의', 그리고 '인상주의'와 같은 다양한 양식이 공존했다.

민족주의	19세기에는 서구 유럽의 보편적 음악을 넘어서 자국의 민속적 요소들을 전통 음악으로 표현한 민족 음악이 발달하기 시작했다. 서양 음악의 중심을 차지했던 독일, 프랑스, 이탈리아에서 벗어나 러시아, 체코, 노르웨이, 스페인, 영국 등의 나라들이 각국의 민족적 특징들을 사용하여 신비스럽고 독특한 음악을 탄생시킨 것이다.
후기 낭만주의	이 시기의 음악은 독일의 바그너와 말러, 그리고 슈트라우스(Johann Strauss)를 중심으로 발전하였다. 바그너의 트리스탄 화음은 반음계주의의 효시가 되었고, 이러한 화성어법은 더욱 강화되고 과장되어 극적인 표현을 끌어냈다. 효과적인 표현을 위하여 작품과 오케스트라의 규모와 색채로 전례 없이 확장되었다.
인상주의	인상주의는 빛과 색에 의한 느낌이나 분위기를 표현한 회화에서 유래하였다. 인상주의 화가들은 뚜렷한 선과 윤곽보다는 빛에 따라 시시각각 변하는 미묘한 분위기를 그리려고 했다. 이것은 음악에도 영향을 미쳐 전통적인 화성에서 벗어나 5음 음계나 선법, 다채로운 음향, 모호한 박자를 사용하여 순간적인 느낌이나 어떤 뉘앙스를 표현하고자 했다. 이처럼 인상주의 작곡가들은 기존의 독일 낭만주의 음악이 구축해 놓은 전통과는 획기적으로 다른 음악 언어를 사용하고 있다. 이러한 맥락에서 볼 때 인상주의는 낭만주의 음악과는 다르다. 새로운 경향을 추구하는 20세기 음악의 전조라고 할 수 있다.

• 악곡 감상하기

스메타나의 「나의 조국」 중 제2곡 '몰다우'

- 교향시를 알아본다.
- 흘러가는 몰다우강을 상상하며 감상한다.
- 애국심을 불러일으키는 음악을 찾아 발표한다.

민요 '아리랑', 안익태의 '한국환상곡' 등

- 음악을 통해 애국심을 갖게 된 경험을 이야기한다.
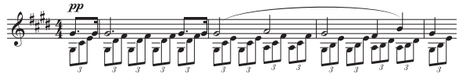
조국의 독립만을 위해 목숨을 걸고 일제와 싸웠던 안중근에 관한 뮤지컬을 보았다. 주권을 가지고 살 수 있음에 감사했고, 잠재된 나의 애국심이 불타올랐다.

드뷔시의 「베르가마스크」 중 제3곡 '달빛'

- '달빛'을 감상하면서 은은하게 빛나는 달빛의 색채를 음악으로 어떻게 묘사했는지 알아본다.
- '달빛'과 베토벤의 피아노 소나타 '월광 1악장'을 비교 감상한다.

베토벤의 월광 소나타 1악장

3악장 구성의 피아노 독주곡이다. 1악장의 선율을 '달빛이 비친 루체른 호수의 물결에 흔들리는 조각배'라고 비유하여 베토벤 사후에 '월광'이라는 제목이 붙었다.

정리와 평가

19세기 말 음악을 감상하고 음악적 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 19세기 말 음악의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

- **19세기 말 음악의 특징**

민족주의 음악

유럽 동북부와 러시아를 중심으로 자국의 민족적 특징을 음악에 반영하였다.

후기 낭만주의 음악

작곡가의 개성이 더욱 뚜렷해지고, 화성법과 관현악법이 확대·발전되는 한편, 악곡의 규모가 커졌다.

인상주의 음악

인상주의 미술에 영향을 받아 생겨났으며, 모호한 조성과 과감한 화성이 사용되었다.

- **스메타나**

보헤미아 작곡가로 어릴 때부터 피아노 연주에 뛰어나 피아노 연주자를 꿈꾸었다. 하지만 오스트리아의 지배에 놓인 체코슬로바키아 민족으로서의 의식에 눈떠 민족 운동의 선두에 서서 지휘자·작곡가·평론가로서 활동하였다. 1862년 체코슬로바키아 국민극장의 전신인 가극장의 지휘자로 임명되어 활발한 활동을 하였으나 1874년 50세의 나이에 환청이 악화되어 귀가 전혀 들리지 않게 되자 은퇴하였다. 그는 오페라에 민족적 소재를 많이 쓰고 음악에는 폴카 등 민족 무용의 리듬을 많이 도입하였다.

주요 작품 '국민 의용군 행진곡', '자유의 노래' 등

- **드뷔시**

프랑스 작곡가로 프랑스적인 정신과 감각을 바탕으로 인상주의 음악의 길을 열었다. 진보적인 시인이나 화가의 영향을 받아 새로운 창작 세계를 구축한 그는 가락과 화성, 리듬에 의한 정연한 형식의 음악을 버리고 새로운 기법과 다양한 음색을 구사하는 많은 작품을 작곡하였다.

주요 작품 오페라 '펠레아스와 멜리장드' 등
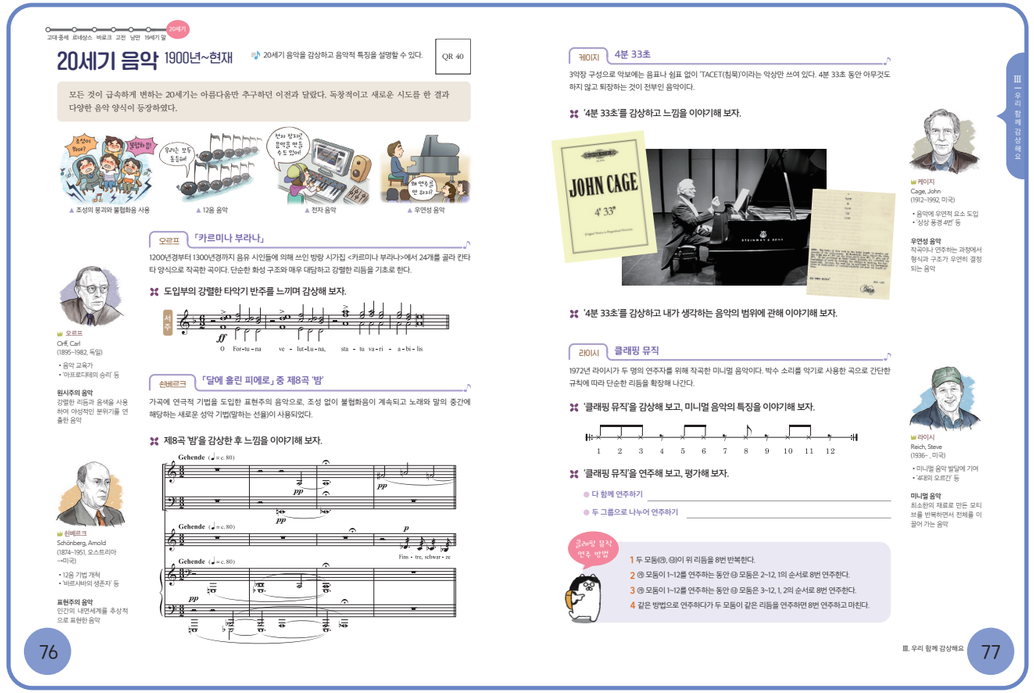
- **인상주의 음악과 인상주의 미술**

인상주의 음악		인상주의 미술	
특징	모호한 선율과 화성, 감정과 분위기를 강조	특징	강조된 빛의 역할, 희미한 경계선, 복잡하게 얽힌 색조 등
대표 음악가	드뷔시, 라벨	대표 화가	마네, 모네 등

2차시

20세기 음악

교과서 76~77 쪽

학습 목표

20세기 음악을 감상하고, 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 20세기 음악의 사회·문화적 배경 알기 - 20세기 음악의 특징 알기 - 오르프의 「카르미나 부라나」 감상하기	9음02-01 9음02-02 9음02-03
2차시	- 쇤베르크의 「달에 홀린 피에로」 중 제8곡 '밤' 감상하기 - 라이시의 「클래핑 뮤직」감상하기 - 케이지의 「4분 33초」 감상하기	

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

사회·문화적 배경

현대 음악은 새로움을 찾기 위한 탐구와 실험의 음악으로, 급격한 사회 변화에 따라 음악도 매우 다양하고 복잡한 변화를 겪었다. 과학 기술의 급속한 발달이 음악에도 영향을 주어 새로운 매체에 의한 음악과 광범위한 응용이 가능해졌다. 음악의 정의가 흔들릴 정도의 급진적인 전위 예술과의 교류도 있었으며, 무한히 발전하는 컴퓨터와의 결합도 음악에 영향을 끼쳤다.

악곡 해설

- **오르프, 「카르미나 부라나」**

가사는 대부분이 1200년경~1300년경까지 음유시인들이 쓴 방랑의 노래집 <카르미나 부라나>에서 고른 것이다. <카르미나 부라나>의 카르미나(Carmina)는 '노래'를 의미하는 Carmen의 복수형이고 부라나(Burana)는 독일 지방인 보이렌의 라틴

어 이름으로, 「카르미나 부라나」는 '보이렌의 시가집'이라는 뜻이다. 그 외 몇 개의 독일어 가사는 오르프 자신이 작시하여 첨부하였다. 모두 25곡인 이 곡은 2개의 서곡과 제1부 '봄의 노래', 제2부 '선술집에서', 제3부 '사랑의 뜰'로 구성된다.

• **쇤베르크, 「달에 홀린 피에로」 중 제8곡 '밤'**

1912년 작곡된 곡으로 벨기에 시인 알베르 지로의 시를 바탕으로 하르틀레벤이 작사하였다. 전통적인 조성과 화성, 형식과 구성 등을 부정하고 음악을 직관적으로 창작한 대담한 작품으로, 3부 21곡 구성이다. 이 곡은 가곡에 연극적 기법을 도입한 것으로, 노래할 때 정확한 음정을 가진 멜로디가 아닌 악보상 음고의 표기에 따라 상대적으로 말하듯이 노래하는 창법인 '슈프레히스티메(sprechstimme)' 기법으로 노래한다.

• **라이시, '클래핑 뮤직'**

이 곡은 두 명의 연주자의 손뼉 소리만으로 단계 전환을 나타내는 곡이다. 라이시는 이 곡을 놓고 "인간의 몸 이외의는 악기가 필요하지 않은 음악을 작곡하였다"고 말했다. 제1주자가 12개의 8분음표(또는 쉼표)로 이루어진 기본 리듬 패턴을 처음부터 끝까지 반복해서 연주한다. 제2주자는 기본 리듬 패턴을 똑같이 반복하는데 마디 내의 반복은 12번으로 한정되어 있다. 두 번째 마디부터 제2주자는 첫 번째 8분음표(또는 쉼표)를 하나씩 마디의 뒤로 빼고, 두 번째 8분음표(또는 쉼표)를 당겨서 연주한다. 즉, 제1주자는 고정된 기본 리듬 패턴을 계속 연주하고, 제2주자는 한 음씩 당겨지면서 단계 전환을 이룸으로써 유니즌에서 벗어난다. 이것을 체계적으로 반복하면 결국 두 주자가 다시 같은 리듬을 연주하게 된다.

• **케이지, '4분 33초'**

대표적인 우연성 음악 작품으로서 1952년에 작곡되었으며 그 해 피아니스트 데이비드 튜더를 통해 선보였다. 이 곡은 총 3악장 구성으로 악보에는 침묵이란 뜻의 'TACET'라는 글만 쓰여 있고 오선지나 음표는 기보되어 있지 않다. 다만 1악장 33초, 2악장 2분 40초, 3악장 1분 20초로 연주하라고 쓰여있을 뿐이다. 케이지는 완벽한 무음은 존재하지 않는다고 생각하고 주변의 미세한 소리나 소음을 음악의 일부로 받아들였다. 그 결과 4분 33초는 연주회장에서 우연적으로 발생하는 소음이나 소리로 곡의 구성된다.

도입

• **흥미 유발하기**

- 20세기의 예술 작품을 감상한다.

피카소 '우는 여인'

입체파 화가 피카소의 작품으로 전쟁의 비극을 통한 여인들의 슬픔을 추상적으로 표현하였다.

뒤샹 '샘'

변기라는 생각을 버리고 그 자체로만 보면 아름답게 보일 것이라는 작가의 생각이 반영되었다. 현대 미술에 커다란 개념 변화를 가지고 왔다.

지도 Tip 다양한 시각 자료와 영상 자료를 통해 음악사에 대한 호기심을 높인다.

전개

• **20세기 음악 이해하기**

- 20세기의 주요 사건을 중심으로 역사, 문화적 배경을 이해한다.

대공황

1차 세계대전 이후 과잉 생산과 투자가 소비로 이어지지 못했기에 1929년 대공황이 시작되었음을 설명한다.

블록경제의 형성

대공황을 극복을 위한 각 유럽 국가들의 자국 보호 정책으로 국가 간 무역이 축소되고, 경제 블록이 형성되었음을 설명한다.

전체주의

제1차 세계대전 이후의 사회·정치·경제적 혼란을 틈타 독일, 이탈리아 등에서 극단적인 인종주의와 국가주의를 내세운 나치즘과 파시즘이 대두되었음을 설명한다.

• **악곡 감상하기**

오르프의 「카르미나 부라나」를 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 칸타타의 연주 형태를 알아본다.

칸타타

'노래하다'라는 뜻의 이탈리아어 '칸타레(Cantare)'에서 유래하였으며, 17세기에서 18세기까지 바로크 시대에 발전한 다악장 형태의 성악곡을 뜻한다. 독창, 중창, 합창과 기악 반주로 이루어지며, 이야기를 구성하는 가사의 내용에 따라 '실내 칸타타(세속적인 내용)'와 '교회 칸타타(종교적인 내용)'로 나뉜다. 오페라와 달리 전체 연주 시간이 비교적 짧고 무대장치나 의상 없이 실내에서 소수의 청중을 대상으로 연주한다.

'칸타타' 의 연주 장면

- 원시주의 음악을 알아본다.

쇤베르크의 「달에 홀린 피에로」 중 '밤'을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 표현주의 음악을 알아본다.

표현주의 음악

삶 속에서 느끼는 불안, 공포, 죽음, 환상 등을 주제로 독자적인 감정 세계를 주관적으로 표현한 음악이다. 음악적으로 새로운 표현을 추구하여 조성이 해체되고 마침내 음렬 기법인 12음 기법이 탄생하였다. 쇤베르크, 베르크, 베베른이 대표적인 작곡가이다.

쇤베르크 '자화상'

- 슈프레히스티메 기법을 알아본다.

슈프레히스티메 기법

독일어로 '이야기하는 노래'라는 뜻으로 정해진 음정과 리듬 안에서 이야기하듯 노래하는 기법이다. 이야기와 노래의 중간 형태이다. 음표의 기둥에 x자로 표시하여 지시한다.
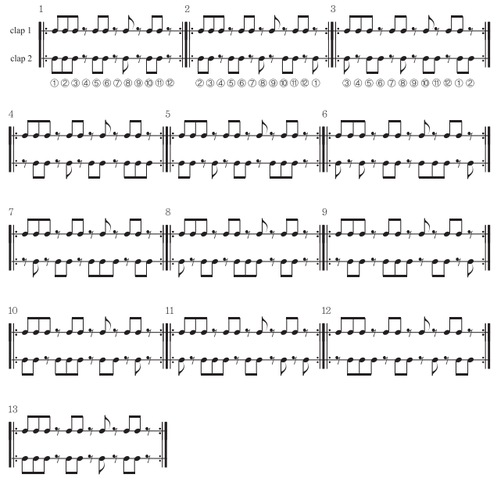
라이시의 「클래핑 뮤직」을 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 미니멀 음악을 알아본다.

미니멀 음악

최소한의 요소만을 사용하는 미술 양식인 '미니멀아트(Minimal Art)'에서 유래했다. 예술가의 주관적 의도를 축소하고, 이에 따라 통일적으로 명확하게 구분된 재료의 효과가 강조된 음악
양식을 일컫는다. 미니멀 음악은 작은 단위가 끊임없이 반복되는 것에 착안하여 최소한의 음악적 단위, 즉 모티브를 계속 반복함으로써 음악 전체를 이끌어나간다.

- 클래핑 뮤직 연주해 본다.

케이지의 「4분 33초」를 감상하고 악곡의 특징을 이야기한다.

- 우연성 음악을 알아본다.

우연성 음악

일종의 전위 음악으로 법칙이나 특정한 한계 없이 작곡 혹은 연주 과정에서 우연히 결정되는 음악이다. 지나치게 통제되는 총렬 음악과 전자 음악에 대한 반발, 음악을 만들고 연주하는 행위에 자유로움을 부여하고 인간성을 회복하려는 시도로 탄생하였다.
우연성 음악의 특징은 불확정성과 우연성으로 정리할 수 있다. 작곡 과정에서 음악적 요소를 주사위 던지기나 동전 던지기 등의 우연적인 방법으로 결정하는 우연성 음악(주사위 음악)과 작곡 과정에서 악보를 불확정적으로 명시해서 연주자에게 선택의 권한을 부여하는 불확정성 음악이다.

- 곡을 감상하고 자신이 생각하는 음악의 범위를 이야기해본다.

악기나 목소리를 위해 작곡된 곡을 연주하는 것이 음악이라고 생각했는데 4분 33초를 감상하고 난 후 소음까지도 음악이 될 수 있다고 느낌.

정리와 평가

20세기 음악을 감상하고 음악적 특징을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 20세기 음악의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 20세기 음악의 특징

기존에 사용했던 장음계나 단음계 이외의 음계를 사용하거나 반음계적 음계, 무조적 음계를 많이 사용하였다. 화음보다 불협화음이 많아졌고, 음악의 양식 면에서도 새로운 변화와 혁신적인 실험이 시도되었다. 특정한 유파 대신 개인적이고 일시적인 양식이 많아졌다.

• 오르프

독일의 작곡가이자 음악교육가로 뮌헨 음악원을 졸업한 후 오페라 지휘자로 활약하다가 교편을 잡았다. 특히 어린이들의 음악교육을 중요하게 여겨 특별한 리듬교육을 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.

주요작품 가극 「현명한 여자」 「안티고네」 등

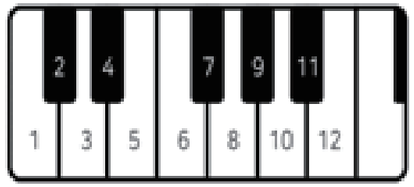
• 쇤베르크

오스트리아 태생의 작곡가로 초기에는 거의 독학으로 음악을 공부하였다. 바그너의 표현력 강한 반음계 화성에 영향을 받아 현악 6중주 '정화된 밤'과 같은 후기 낭만주의 양식의 곡들을 작곡하였다. 이후 점차 조성음악에서 벗어나 무조에 가까운 곡들을 작곡하다가 중심음 없이 음렬에 의해 작곡하는 12음 기법을 고안하였다. 이 기법은 그의 제자 베르크와 베베른에 의해 하나의 기법으로 정착하였으며 20세기 후반기 작곡가들에게 크게 영향을 끼쳤다.
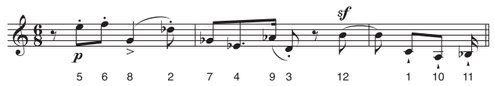
주요작품 '나폴레옹에의 오드', '바르샤바의 생존자' 등

• 12음 기법

12음 기법은 쇤베르크가 창시한 것으로, 한 옥타브 안에 있는 12개 음 모두를 한 번씩 일정 순서에 따라 사용하는 작곡 기법이다.

고유한 번호를 붙인 12개의 음렬

쇤베르크의 작품에서 사용된 음렬

• 라이시

미국 태생의 작곡가로 7살 때부터 피아노와 타악기를 배우면서 본격적인 음악교육을 받았다. 코넬 대학교에서 철학을 전공하였으며, 1958년부터 1961년까지 줄리아드 스쿨에서 작곡을 공부한 후 1963년 밀스 대학에서 작곡 석사 학위를 받았다.
미니멀리즘을 추구하던 스티브 라이시는 아프리카의 가나대학에서 타악기를 공부한 후 자신의 앙상블을 구성하여 뉴욕의 공연장과 박물관 등에서 연주 활동을 하였는데, 1971년부터 1985년까지 유럽과 아메리카 지역을 여행하며 많은 연주회를 가졌다. 작품의 독창성이 뛰어난 그는 서구음악의 전통을 거부하고 재즈 하모니를 비롯하여 아프리카, 인도네시아 등 여러 나라의 음악을 모두 섭렵하였다. 음악을 배우지 않은 일반인들도 쉽게 접근하고 이해할 수 있게끔 복잡한 구성이 아닌 단순하면서도 듣기 쉬운 음악적 진행들을 자주 사용하였다. 스티브 라이시의 이러한 독창적인 음악 활동은 그를 미니멀리즘을 대표하는 작곡가로 성장시켰다.

주요작품 '18명의 음악가를 위한 음악', '다른 기차들' 등

• 케이지

미국 태생의 작곡가로 1950년대부터 세상을 떠날 때까지 많은 화제를 일으키며 20세기 후반 음악에 큰 영향력을 끼쳤다. 케이지는 헨리 카웰에게 작곡을 배웠고, UCLA 여름학교에서는 쇤베르크에게 작곡을
배웠다. 이후 에드가 바레즈에게도 크게 영향을 받으면서 음악의 기본구조에 대한 발상과 개념의 전환이 필요하다고 생각하게 된다. 케이지는 기존의 음악 예술이 가지고 있는 질서 체계를 과감하게 벗어나려는 시도를 하는데, 그것은 20세기 초의 '신음악'이 보여주었던 변화의 정도를 훨씬 넘어선다. 그는 1930년대 이미 타악기를 사용한 다양한 작품을 발표하면서 새로운 음향을 모색하였고, 1940년대에는 프리페어드 피아노(조작된 피아노) 기법을 사용하여 전통적 악기를 사용한 새로운 음향을 시도하였다.

주요작품 '프리페어드 피아노를 위한 소나타와 인털루드' 등

• 20세기의 다양한 음악 사조

원시주의 음악	원시적 생명력에 대한 동경으로 강렬한 리듬과 음색을 사용하여 야성적인 분위기를 연출한 음악. • 스트라빈스키 '봄의 제전'
12음 음악	12음 기법으로 작곡한 음악으로 쇤베르 크가 시작. • 쇤베르크 '바르샤바의 생존자'
신고전주의	표현주의의 주관적 감정의 과다한 표출, 인상주의의 모호한 음악성과 형식 등에 대한 반동으로 나타났다. 명확한 선율선을 사용하였고 합주 협주곡이나 모음곡 등의 전통적인 형식을 사용하였다. • 프로코피예프 '고전교향곡'
구체 음악	생활 속의 소리를 녹음하여 기계나 전기로 조작해서 변질 또는 종합하여 새로운 음악을 창조하는 것. • 우싸체브스키 '나무와 쇠로'
전자 음악	전자회로를 통해 음의 소재를 변질, 합성하여 구성한 음악. • 슈톡하우젠 '습작 Ⅰ · Ⅱ'

20세기 음악을 찾아 감상해 보고 라이너 노트를 작성해 보자.

라이너 노트(liner note)

음반 재킷이나 패키지 안에 들어 있는 책자 등에 쓴 해설문으로 음악과 연주자의 이야기가 담겨 있다.

상고 삼국 시대

교과서 78 쪽

학습 목표

상고·삼국 시대의 음악적 특징을 이해할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 내용 없음, 채워주세요.

상고·삼국 음악의 사회·문화적 배경

상고 시대는 삼국 시대 이전 시대로, 농경의 시작과 함께 정착이 시작되면서 다양한 부족사회가 형성되었다. 이러한 부족들은 연합하여 군장국가를 이뤘으며, 제정일치의 사회적 특성을 보였다. 이 시기에 종교와 정치는 서로 밀접한 관계를 유지했다. 상고 시대 음악은 이러한 종교적인 제천 의식과 깊은 관련이 있다. 제천 의식은 하늘의 신에게 제사를 올리며 풍년과 국가의 안녕을 기원하는 의식으로, <삼국지>의 '위서' 동이전에 따르면, 제천 의식에서 사람들이 음식을 함께 먹고, 노래를 부르며, 춤을 추는 모습이 기록되어 있다. 이는 음악, 노래, 춤이 결합된 악가무 형태가 존재했음을 나타낸다. 오늘날의 대동굿이나 별신굿, 정월대보름, 단오축제, 마을굿(군무), 농악 등은 이러한 전통이 현재까지도 이어지고 있음을 보여준다.

삼국 시대는 고구려·백제·신라 삼국이 만주와 한반도 일대에서 중앙집권적 국가로 발전한 시기이다. 삼국은 중국의 정치, 경제, 문화, 종교 등을 수용하여 삼국의 문화를 발전시켰으며 불교를 받아들였다.

고구려는 한반도 북부와 만주 일대를 중심으로 성장한 국가로, 중국과 지리적으로 가까워 서로 활발한 문화 교류가 있었다. 때문에 고구려의 음악 발달에 큰 영향을 주었으며 삼국 중에서 가장 먼저 음악 문화가 발달하였다. 특히 고구려는 삼국 중에서 가장 융성한 음악 문화를 발전시켰다. 안악3호분, 무용총, 덕흥리 고분 등 고구려 고분의 벽화에 그려진 연주 장면으로 당시 음악 문화를 이해할 수 있다.

고구려의 대표 악기 중 하나로 거문고가 있다. 고분 벽화에는 거문고 연주 모습이 그려져 있어 거문고가 당시 고구려에서 거문고 연주가 문화적으로 중요한 역할을 했음을 짐작할 수 있다. 백제는 중국, 일본과 교류를 활발히 하며 중국 남조 음악을 받아들여 음악을 발달시켰으며, 이를 중국과 일본에 전파하였다.

신라는 중국과 거리가 멀어 고구려와 백제보다 외래 음악의 수용이 늦었지만, 독특하고 향토색이 짙은 자체의 음악 문화를 보존하고 발전시킬 수 있었다. 6세기경 신라는 가야 연맹을 정복하면서 가야의 문화와 예술를 받아들였고 그중에서도 가야금 음악이 신라를 대표하는 음악 문화 속에 자리 잡게 되었다.

도입

- **흥미 유발하기**

- 드라마 속 제천 의식의 한 장면을 제시하고 상고 시대의 제천 의식에서 음악은 어떠한 의미와 가치를 가지는지 자연스럽게 이야기하도록 한다.

출처 : MBC드라마 주몽

전개

- **상고 음악 이해하기**

- 상고 시대의 음악적 사회·문화적 배경과 특징을 이해한다.

상고 시대는 역사적으로 기록이 부족한 시기이지만 울산 반구대 암각화를 통해 약 8천년 전의 음악을 엿볼 수 있다. 암각화에는 다양한 동물과 인간의 모습이 그려져 있으며, 이를 통해 다산과 풍요를 기원하는 악가무 형태의 주술적인 의례를 거행했었음을 유추할 수 있다. 그림 중 '피리 부는 사람'의 그림도 발견되었다.

울산박물관이 제작한 국보 285호 반구대암각화 3D 실물모형의 중간 부분을 확대한 모습

울산반구대 암각화 중 피리 부는 사람

- **상고 음악 이해하기**

- 상고 시대의 음악적 사회·문화적 배경과 특징을 이해한다.

고대 국가인 고구려는 동맹, 부여는 영고, 동예는 무천이라는 제천 의식이 행하여졌다. 제천 의식은 악가무형태가 이루어진다.

나라명	부여	고구려	동예
제천 의식명	영고	동맹	무천

상고 시대의 음악 유물로는 함경북도 웅기군 굴포리에서 출토된 뼈로 만든 관악기인 '골제적'과 광주 신창동에서 출토된 현악기가 있다.

현악기는 발굴 당시 절반이 쪼개진 모양으로 발견되었는데, 위쪽 부분은 오늘날 정악가야금의 '양이두'와 같은 형태이다.

광주광역시 신창동 출토 고대현악기와 재현악기 (국립광주박물관 소장)

- **삼국 음악 이해하기**

- 삼국 시대의 음악적 사회·문화적 배경과 특징을 이해한다.

삼국 시대는 고구려·백제·신라의 세 나라가 정립하였던 시기부터 신라가 삼국을 통일한 668년까지의 시기이다.

고구려는 중국 대륙과 서역을 통해 다양한 음악 문화를 받아들여 삼국 중에서 음악 문화가 가장 발전하였다. 왕산악이 중국의 칠현금을 개량하여 거문고를 제작하고 100여 곡이나 작곡하여 거문고의 음악적 가치를 높였다. 고구려 고분 벽화에 그려진 연주 장면을 통해 당시 음악 문화를 이해할 수 있다.

안악3호분 대행렬도

무용총 거문고 타는 신선

무용총 무용도

백제의 음악은 중국 남송과 북송에 전해졌고, 미마지는 중국 오나라에서 기악(伎樂)을 배워 일본에 전파했다. 기악은 오늘날의 양주별산대, 봉산탈춤 등 탈춤과 관련이 있는 것으로 추측된다. 백제에서 사용한 악기는 현재 백제 금동 대향로를 통해 살펴볼 수 있다.

신라는 가야에서 망명한 우륵이 가야 음악과 가야금을 신라에 전해 신라 음악 발전에 기여하였다. 향찰로 기록된 노래인 향가가 불리었고 651년 우리나라 최초의 국립 음악기관인 음성서가 설립되었다.

정리와 평가

- 상고·삼국 시대의 음악의 음악적 특징을 정리한다.

평가 내용	상	중	하
상고·삼국 시대의 음악적 특징을 비교하여 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 백제 금동 대향로

백제 금동 대향로(국보287호)는 백제 문화를 보여주는 유물로 1993년 부여 능산리 절터에서 발견되었다. 전체 높이가 61.8cm로, 향을 피우던 도구로서, 불교와 신선사상을 바탕으로 우주의 삼라만상을 담고 있는 보물이다.

백제 금동 대향로에는 완함, 백제금, 적(피리), 백제소(관), 고(북)를 연주하는 다섯 명의 악사가 새겨져 있다. 다섯 명의 악사는 사람과 모든 동식물 위에 배치되어 있어 당시 음악을 연주하는 악사들의 사회적 위치와 지위를 상징적으로 보여준다.
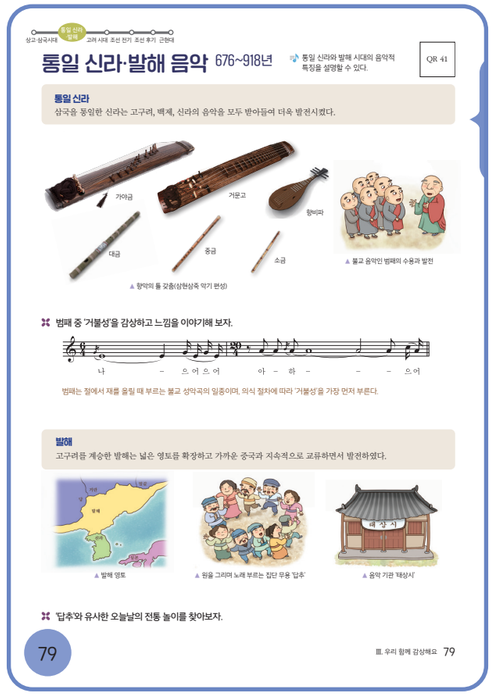

완함(비파) 백제고(북) 백제금(현재 거문고) 백제소(관) 백제적(피리)

1차시

통일 신라·발해 음악

교과서 79 쪽

학습 목표

통일 신라와 발해 시대의 음악적 특징을 이해할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 한 음절의 소리가 매우 여러 가지 모음으로 표현되어 가사전달에 유의하여 감상한다.

통일 신라 음악의 특징

- 삼현 삼죽의 발달과 범패의 유입, 당나라와 연합하여 통일의 과업을 이룩한 신라는 이후 자연스럽게 고구려 백제의 음악을 수용하여 삼현 삼죽을 발전시켰고 당의 문화를 받아들였다. 당나라로 유학 갔던 진감선사는 신라로 돌아와 옥천사(현재 쌍계사)에서 당풍의 범패를 재구성하여 다양한 작법을 전수하였다.

발해 음악의 특징

- 발해는 음악 관장기관인 태상시를 설치하고 고구려의 거문고를 계승하여 발해금으로 발전시켰다. 발해는 당나라와 일본과 문화교류를 활발히 하였으나 이후 거란족의 침입으로 중국에 흡수되어 발해 자체의 기록은 남아있지 않다. 발해와 교류한 다른 나라의 문헌적 자료와 기록으로 흔적만 확인할 수 있다.

악곡 해설

• 범패 중 '거불성'

이 곡은 불교 사찰에서 재를 올릴 때 부르는 의식음악으로 범패 중 가장 기본이 되는 곡이다.

일정한 장단과 화성이 없는 단선율이며, 악보 없이 구전으로 불렸으나 근래에 승려교육을 위해 채보되었다.

도입

• 흥미 유발하기

- 불교의식 영산재 중 범패를 감상한다.

전개
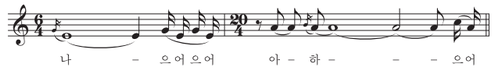
• **통일 신라 시대 음악의 특징을 알아본다.**

신라는 고구려 백제의 음악을 수용하여 삼현 삼죽 편성의 향악을 발전시켰으며, 왕족과 귀족들이 먼저 불교를 받아들여 국가 차원에서 불교 문화를 발전시켰다.

• **범패 알아보기**

- 범패는 불교 사찰에서 재를 올릴 때 부르는 의식음악이다.

• **범패 중 거불성' 감상하기**

범패 노랫말

나무승가부중 광림법회 '모든 스님네께 귀의하오니 법회에 널리 강림하여 주소서'

정리와 평가

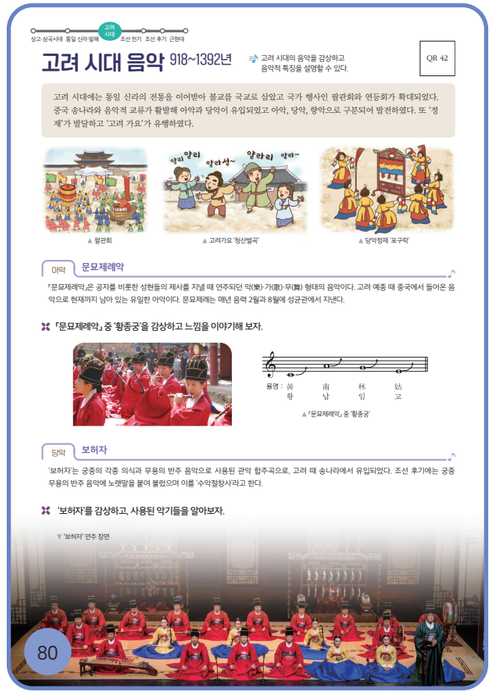
- 통일 신라 시대 음악의 특징을 설명할 수 있다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 듣고, 통일 신라 시대의 문화적 배경과 음악의 특징을 설명할 수 있는가?			

1차시

고려 시대 음악

교과서 80 쪽

학습 목표

- 고려 시대의 음악을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

- 제재곡 연주 영상 자료, 컴퓨터

지도상의 유의점

음악적 특징에 따라 아악·당악·향악으로 분류된 좁은 의미의 아악인 「문묘제례악」과, 궁중음악 전체를 일컫는 큰 의미의 아악이 혼동될 수 있으니 아악의 개념을 잘 알고 이해할 수 있도록 지도한다.

악곡의 특징

문묘 제례악	종묘와 사직에 이어 조선 시대 국가적인 제례 중 비교적 중요한 제사인 중사(中祀)에 속한다. 공자를 비롯한 중국과 우리나라의 훌륭한 유학자를 모신 사당인 성균관 대성전에서 거행하는 제향으로 석전제라고도 한다.
보허자	고려 때 들어온 당악 중 하나로 '장춘불로지곡'이라고도 한다. 당피리, 대금, 해금, 당적, 편종, 편경에 장구와 북을 갖추어 연주한다.

도입

고려 시대 음악 중 하나인 「문묘제례악」의 연주 영상을 감상한다.

전개
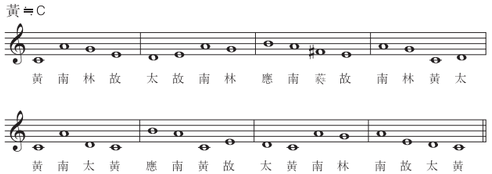
• **고려 시대 음악의 특징 이해하기**

고려 시대에는 통일 신라의 전통을 이어받아 불교를 국교로 삼았고 국가 행사인 팔관회와 연등회가 확대되었다. 당나라, 송나라, 원나라로부터 많은 음악과 악기들이 유입되어 향악이 발전하였고, 음악적 특징에 따라 아악·당악·향악으로 구분되어 발전되었다. 당악인 '보허자', '낙양춘', 아악인 「문묘제례악」은 현재까지 남아 전해진다. 남북국 시대에 유행하던 향가가 고려 가요로 바뀌고, '사모곡', '서경별곡', '청산별곡', '가시리', '정읍사' 등의 가요가 성행하였다.

• **「문묘제례악」 중 '황종궁' 감상하기**

- 「문묘제례악」을 알아본다.
  고려 예종 11년에 아악이 우리나라에 소개되었다. 본 고장인 중국에서는 없어진지 오래이며 오직 우리나라에만 남아 전해 내려온다. 현재 전해지는 아악은 「문묘제례악」 하나만이 남아있다.
- 「문묘제례악」 중 '황종궁'을 감상하고 느낀 점을 이야기한다.
  현재 연주되는 「문묘제례악」은 세종 때 원나라 임우의 석전악보 가운데 12율을 각기 궁(으뜸음)으로 삼아 만든 영신악·황종궁 등 12곡과, 송신악 중에서 송신황종궁·송신협종궁·

송신임종궁을 채택한 15곡으로 이루어져 있다. '황종궁'은 이들 중 황종을 으뜸음으로 한 곡이다.
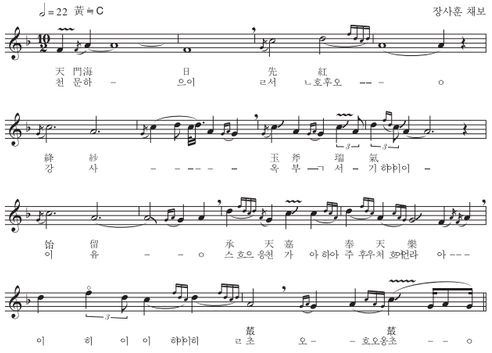

「문묘제례악」 중 황종궁_국악방송
https://youtu.be/j3a0gtBANc0?si=shYQCeyhfDtCL1wK

- **'보허자' 감상하기**

고려 시대 때 들어온 당악(우리나라 궁중음악 중 중국에서 들어온 당·송의 속악) 중의 하나로 궁중에서 주로 정재 반주로 사용되었다. <고려사> '악지'에 실린 당악정재의 하나인 <오양선>의 창사(唱詞)로 실려있다.

장춘불로지곡이라고도 한다. 보허자는 20박 한 장단의 조금 느린 관악 합주로 연주된다.

국립국악원 토요명품공연 보허자
https://www.youtube.com/watch?v=fjnjJqvRVsU

- 보허자 연주 시 사용되는 악기들을 알아본다.
  관악 보허자: 편종, 편경, 당피리, 당적, 대금, 해금, 아쟁, 좌고, 장구 등 향악기로 연주

지도 Tip 현악기로 연주되는 보허자인 '보허사'와 혼동되지 않도록 지도한다. '보허사'에 대한 내용은 참고 자료를 활용한다.

정리와 평가

- 모둠별로 「문묘제례악」과 보허자를 정리하여 발표해 보자.

- 고려 시대 음악의 특징을 정리하여 발표해 보자.

평가 내용	상	중	하
고려 시대 음악의 특징을 이해하고, 작품을 감상할 수 있는가?			
「문묘제례악」, '보허자'의 특징을 이해하고 감상할 수 있는가?			

참고 자료

- **「문묘제례악」의 유래**

예종 11년 중국 송(宋)나라에 갔던 왕자지(王字之)·문공미(文公美)가 돌아오는 길에, 휘종(徽宗)이 보내준 대성아악(大晟雅樂)에서 유래되었다. 이 대성아악은 환구(圜丘)·사직(社稷)·태묘(太廟)의 제향과 더불어 문묘제례에 사용되었다.

- **「문묘제례악」의 악기 편성**

등가	특종, 특경, 편종, 편경, 축, 어, 절고, 금, 슬, 소, 지, 약, 적, 훈, 박, 도창
헌가	편종, 편경, 축, 어, 진고, 노고, 노도, 부, 지 약, 적, 훈, 박

- **「문묘제례악」의 의식절차**

영신(신을 맞이함), 전폐(폐백), 초헌(첫 잔을 올림), 공악, 아헌(둘째 잔을 올림), 종헌(세 번째 잔을 올림), 철변두(제사 지낸 그릇과 음식을 거둠), 송신(신을 보냄), 망료(축문을 불사름)

- **「문묘제례악」의 구성**

세종 때는 총 15곡이 연주되었는데, 12율의 각 음을 중심음으로 한 '황종궁', '대려궁', '태주궁', '협종궁', '고선궁', '중려궁', '유빈궁', '임종궁', '이칙궁', '남려궁', '무역궁', '응종궁' 등 12곡에 '송신황종궁', '송신협종궁', '송신임종궁' 세 곡을 더한 형태였다. 종묘제례악에 버금가는 대규모였을 테지만 양대 환란을 거치며 '황종궁', '고선궁', '중려궁', '이칙궁', '남려궁', '송신황종궁' 등 6곡만 남아 오늘날까지 제례에 쓰인다.

- **관악보허자와 현악보허자**

관악보허자	- 오늘날의 '보허자'라 부름 - '장춘불로지곡'으로도 불림 - 옛 보허자의 7장 중 1, 3, 4장을 발췌하여 3장 구성으로 만든 곡 - 궁중 정재 반주 음악으로 많이 사용됨 - 수악절창사: 장생보연지무에서 이 보허자의 1,2장 가락에 맞추어 한문 가사를 부르는 것 - 악기 편성: 당피리 중심 관악합주 (당피리, 대금, 소금, 해금, 아쟁, 장구, 좌고)
현악보허자	- 오늘날의 '보허사'라 부름 - '황하청'으로도 불림 - 옛 보허자의 원형을 가장 많이 간직한 곡으로 18세기 이후 도드리를 비롯하여 여러 파생곡을 생성시킴 - 5장 이후부터 급박 - 악기 편성: 현악 합주 (가야금, 거문고, 양금, 장구)

조선 전기 음악

교과서 81 쪽

학습 목표

- 조선 전기의 음악을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

- 제재곡 연주 영상과 관련 사진, 컴퓨터 또는 태블릿PC 등

악곡의 특징

여민락	'백성과 더불어 즐긴다'라는 뜻으로 세종이 백성을 사랑하는 마음을 담아 만든 곡이다. 원래는 '용비어천가'를 노래하며 관현악 반주가 따르던 성악곡이었으나, 지금은 노래 없이 기악곡만 남아있다.

지도상의 유의점

조선 전기 음악의 정비를 위해 노력한 왕들의 업적을 찾아볼 수 있도록 지도한다.

도입

'여민락' 연주 영상을 감상한다.

전개

• 조선 전기 음악의 특징 이해하기

조선 전기에는 고려 시대의 음악을 계승하고 궁중음악 중심으로 음악이 발전되었으며, 유교의 영향으로 예(禮)와 악(樂)을 중요하게 여겼다. 악기 제작을 위한 기준음을 만들기 위해 율관을 제작하였고, 동양 최초의 유량악보인 정간보가 만들어져 음의 싯가 구분이 가능해졌다. 또한 <악학궤범>을 편찬하여 음악을 정리하였다.

세종	정간보 창안, '여민락', '정대업', '보태평' 등의 악곡을 만듦.
세조	오음약보가 만들어지고, '보태평', '정대업'을 종묘제례악으로 채택.
성종	성현을 중심으로 음악이론서인 <악학궤범>을 편찬.

• '여민락' 감상하기

'여민락'은 조선 세종 때 궁중 정재로 창제된 <봉래의>에 포함되었던 음악 중 하나로 조선 후기에는 민간의 풍류방을 통하여 전승된 악곡이다. 이 곡은 악기 편성에 따라 선율악기를 복수로 편성하고 소금·아쟁·좌고를 추가하여 큰 규모의 관현합주로 연주하는 경우에는 '승평만세지곡'으로 불리고, 줄풍류와 같은 실내악 편성으로 연주하는 경우에는 '오운개서조'라는 아명으로 불린다.

여민락의 유래

'백성과 더불어 즐긴다'라는 의미로 '용비어천가'의 일부에 곡을 붙여 부른 성악곡이다. 조선 후기를 거치면서 네 가지 음악(여민락 만, 본령, 해령)으로 분화되어 전승되었다. 모두 관악합주로 연주되는 궁중음악이다.

여민락의 구성

원래 10장이었으나 현재는 7장까지만 전해진다. 장단은 다음과 같다.

1장~3장	한 장단이 20박
4장~7장	한 장단이 10박

청소년이 꼭 알아야 할 우리 음악과 춤 15선 : 여민락 감상편
https://www.youtube.com/watch?v=dUeSsaHVpj0

정리와 평가

조선 전기의 음악의 특징을 정리하여 발표한다.

평가 내용	상	중	하
조선 전기의 음악을 감상하고 음악적 특징을 이해할 수 있는가?			

참고 자료

• 절대음감의 소유자 세종대왕

조선 초기 박연에게 궁중음악을 정비하게 하여 악기 정비하고 새로 제작하였다. 이를 위해 첫 번째로 악기를 정비하는데, 없는 악기도 많고, 음의 높낮이도 맞지 않았다. 그래서 표준음인 황종 음을 정하기로 하고 12율관 제작하였다. 이후 편경 제작에 들어갔는데 편종 연주를 듣던 세종이 "이칙1매의 소리가 약간 높다"라고 조언했다. 나중에 확인해 보니 편경에 먹으로 그린 줄이 남아있었다. 편경은 두께로 음을 조절하는데, 편경이 두꺼울수록 높은 소리가 나고, 얇을수록 낮은 소리가 난다. 그런데 두께에 맞게 자르려고 그어놨던 먹줄이 돌을 다 갈지 못해 남아있던 것이다. 먹줄 하나의 차이는 10분의 1정도 미세한 차이였는데 이 정도의 차이는 보통 사람들에게는 거의 같은 음으로 들리는 정도였다. 이 차이를 구별하는 절대음감의 소유자가 바로 세종이었던 것이다.

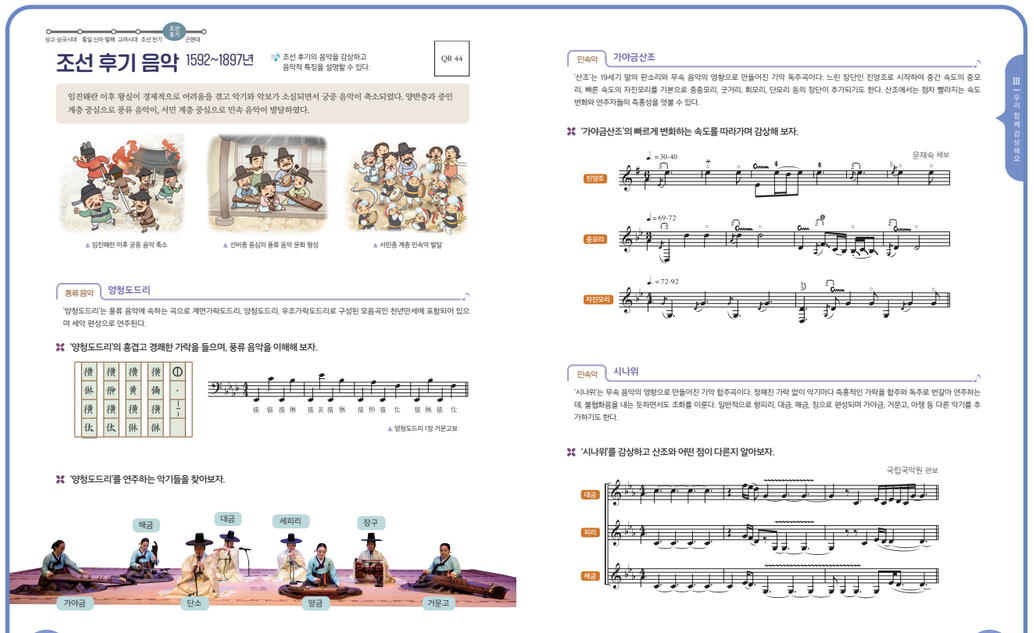

• 정대업과 보태평

내용 주세요

조선 후기 음악

교과서 82~83 쪽

학습 목표

- 조선 전기의 음악을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용없습니다. 채워주세요.

조선 후기 음악의 사회·문화적 배경

되고 왕실이 경제적으로 어려움을 겪으면서 궁중음악이 축소되어 음악 문화에 영향을 끼쳤다. 농업 생산력의 증가와 상품화폐경제의 발달은 신분제의 변동으로 이어졌다. 경제적 여유가 생긴 서민들이 문화와 예술에 관심을 갖기 시작하면서 양반 중심의 예술 활동이 서민층까지 확대되었다.
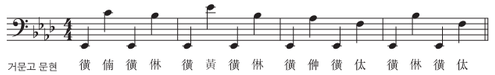
부유한 중인들은 풍류방의 음악 활동이나 판소리 명창들을 경제적으로 후원하면서 조선 후기 음악에 큰 영향을 끼쳤다. 또한 중인층 일부는 가객이나 풍류객으로 풍류방을 중심으로 활동하며 시조·가곡·영산회상 등 풍류 음악을 발전시켰다. 서민층에서는 전문적인 예능인들에 의해 판소리, 잡가, 산조, 시나위, 병창 등 새로운 형태의 음악이 발전하였다.

악곡 해설

• 천년만세 중 '양청가락도드리'

양청도드리는 천년만세 중 한 곡이다.

보허자의 파생곡인 웃도드리(細還入;송구여지곡)를 변주한 곡으로 양청(兩淸)도드리는 두 음(청)의 연속으로 된 도드리라는 뜻으로, 거문고 연주법에서 온 이름이다. 웃도드리 한 장단 가운데서 주요음(主要音) 2음씩을 추출하여 이 2음 앞에 거문고의 첫째 줄 문현(文絃) 음을 삽입하는 방법으로 연주한다. 7장으로 구성되어 있다.

양청도드리 거문고악보 1장 중

천년만세는 계면가락도드리·양청도드리·우조가락도드리로 구성된 모음곡이다. 천년만세는 (현악)영산회상에 이어 연주하는데 영산회상부터 천년만세까지의 연주를 '가즌회상'이라 한다. 천년만세만은 영산회상 뒤에 연주한다고 하여 '뒤풍류'라고도 불렸다. 악기 편성은 가야금·거문고·해금·세피리·대금·장구·양금·단소 등 세악 편성이다. 악곡 구성은 보통 빠르게-빠르게-보통 빠르게 순으로 이어진다.

• 산조

산조는 19세기 말 판소리와 무속음악의 영향으로 만들어진 기악 독주곡이다. 김창조의 가야금산조를 필두로 거문고, 대금, 해금, 아쟁 순으로 산조가 발생하였다.

느린 장단의 진양조로 시작하여 중간 속도의 중모리장단, 빠른 속도의 자진모리장단의 기본 틀에, 중중모리, 굿거리, 휘모리, 단모리 등 장단이 추가되기도 한다. 산조에서는 점차 빨라지는 속도의 변화와 연주자들의 즉흥성을 볼 수 있다.

• 시나위

시나위는 무속음악의 영향으로 만들어진 기악 합주곡이다. 정해진 가락 없이 즉흥적인 가락을 독주와 합주로 자유롭게 연주하는데 불협화음을 내는 듯 하면서도 조화를 이루는 특징이 있다. 일반적으로 피리, 대금, 해금, 징으로 편성되며 가야금, 거문고, 아쟁 등의 악기가 추가되기도 한다.

도입

• 흥미 유발하기

- 김홍도의 '무동'과 신윤복의 '쌍검대무' 그림을 보여주고 조선 후기 음악 문화를 자유롭게 이야기한다.

김홍도의 '무동'

신윤복의 '쌍검대무'

지도 Tip 김홍도의 '무동'과 신윤복의 '쌍검대무'를 통해 민중들 속에 파고든 음악 문화를 파악하여 지도한다.

전개

• 조선 후기 시대적 배경 이해하기

- 조선 후기 음악의 사회·문화적 배경을 이해한다.
  임진왜란과 병자호란 이후 양반 사회가 서서히 무너지고 사회가 변화하기 시작했다. 화폐유통과 상품경제에 의한 신분계층의 이동, 농업 발달로 부농의 출현, 천주교의 전래 등을 들 수 있다.
- 조선 후기 민중 음악을 중심으로 풍류방 음악과 민속악의 발생 배경을 살펴본다.
  화폐유통과 상품경제로 부를 축적한 중인 계층이 음악의 수요층이 되면서 풍류방 음악 문화가 만들어졌다. 이는 왕실 주도의 음악 문화가 민간 주도로 바뀌었다는 의의가 있다. 풍류방의 음악 문화에서 가곡, 가사, 시조 등의 성악곡이, 영산회상 같은 기악곡이 생겨났다. 또한, 서민예술이 융성해지면서 민요, 잡가, 판소리가 생겨났다. 판소리는 지지층이 넓어졌으며, 산조와 병창, 시나위의 장르를 탄생시켰다.

• 천년만세의 '양청도드리'의 특징 이해와 감상하기

- 양청도드리 악곡을 이해한다.
  천년만세는 풍류방의 대표 음악으로 풍류방이란 음악과 함께 운치 있고 멋있게 인생을 즐기려는 음악 애호가들이 모여서 연주하던 방이다. 조선 후기에는 전통적인 사회계층이 조금씩 무너지면서 경제력을 갖춘 이들이 급부상하고, 그들은 새로운 음악 수요층으로 등장했다. 가곡·가사·시조 등 성악곡에 능통하였던 사람들은 가객(歌客)이라 불렀고, 가곡 반주나 영산회상(靈山會相) 등의 기악곡에 뛰어난 거문고 연주자를 금객(琴客)이라고 불렀다.
  천년만세는 계면가락도드리·양청도드리·우조가락도드리로 구성된 모음곡이다. 이는 '느림-빠름-느림'으로 구성된 특징이 있다.
- 양청도드리의 음악적 특징을 살펴본다.
  천년만세의 두 번째 곡인 양청도드리는 정악 곡 중 가장 빠른 곡으로 경쾌하고 밝다.
- 양청도드리의 악기 편성을 알아본다.
  양청도드리의 악기 편성은 거문고, 가야금, 해금, 세피리, 대

금, 장구 등의 세악 편성 또는 줄풍류 편성으로 양금과 단소가 추가되기도 한다.

출처 : 국립국악원 블로그

기악 합주 형태

줄풍류 편성	거문고 중심의 악기 편성으로 거문고1, 가야금1, 해금1, 세피리1, 대금1, 장구1 등 단잽이 편성을 원칙으로 한다. 경우에 따라 단소1, 양금1을 추가하기도 한다.
세악 편성	2~3개의 병주 편성부터 8~9개의 줄풍류 편성까지를 세악편성이라 함.
대풍류 편성	향피리 중심의 악기 편성으로 피리2, 대금(젓대)1, 해금1, 장구1, 좌고1로 편성된 삼현육각편성을 기본으로 함.
삼현육각 편성	피리2, 대금(젓대)1, 해금1, 장구1, 좌고1 편성으로 무용 반주에 쓰임.

- 천년만세 중 양청도드리를 감상한다.

https://www.youtube.com/watch?v=YYGyC1qnr78

00:02 - 계면가락도드리

03:40 - 양청도드리

06:16 - 우조가락도드리

• 산조와 시나위의 특징 이해하고 감상하기

- 민속악인 산조와 시나위의 악곡 특징을 이해한다.

산조는 허튼 가락, 허드레 가락, 흐드러진 가락이라는 뜻이다. 기악 독주곡으로 김창조에 의해 가야금산조가 확립되었다. 산조는 무속음악에 뿌리를 두며 기본적인 음악 골격을 유지하되 연주할 때마다 즉흥성을 가지고 음악성을 표출하는 특징이 있다. 구조는 느린 순에서 점차 빨라지는데 기본적으로 느린 진양조, 중간 속도인 중모리, 빠른 자진모리장단으로 구성된다. 이 장단의 기본 틀에 중중모리, 굿거리, 휘모리, 단모리 등이 추가되기도 한다. 이렇게 진양조, 중모리, 자진모리의 구도는 풍류 음악의 만, 중, 삭의 연주형식이 내재되어 있다.

시나위는 굿판에서 무당의 춤에 맞추어 연주하던 악사들의 음악이 발전하여 자연스럽게 이루어진 즉흥 음악으로 산조와는 다르게 기악 합주곡 형태이다. 고정된 형식에 얽매이지 않고 여러 악기가 즉흥적으로 서로 엇갈리게 연주하며, 연주자의 즉흥성에 의한 우연적인 다성 진행으로 악기 간의 불협화음 연주도 묘하게 어울리는 묘미가 있다.

- 산조와 시나위를 감상하고 두 악곡의 공통점과 차이점을 비교하며 감상평을 발표하도록 한다.

산조와 시나위는 무속음악에 뿌리를 두고 있으며 즉흥적이라는 공통점이 있다. 둘 다 연주자의 음악적 해석과 즉흥적인 변주를 한다. 하지만 산조는 기악 독주곡이며 시나위는 기악 합주곡이다.

가야금산조(성금련류 가야금산조)

https://www.youtube.com/watch?v=5AQz7iztREQ

시나위 https://www.youtube.com/watch?v=mR37ynNrYpg

정리와 평가

- 조선 후기의 음악적 특징을 정리하고 요약하여 설명할 수 있다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 듣고 역사·문화적 배경과 관련지어 조선 후기 음악의 특징을 설명할 수 있는가?			
풍류 음악과 민속악의 차이를 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• '흥선대원군', 민속악 판소리의 최대 후원자

진채선을 그린 영화 '도리화가' 포스터

흥선대원군은 예술에 관심이 많고 조예가 깊은 인물로 중인 출신 가객인 박효관, 안민영 등을 총애했고 판소리를 좋아하여 가객과 명창들을 적극적으로 후원하였다. 당시 운현궁에는 박유전, 진채선 등의 명창이 기거하며 대원군의 후원 속에서 재능을 펼쳤다.

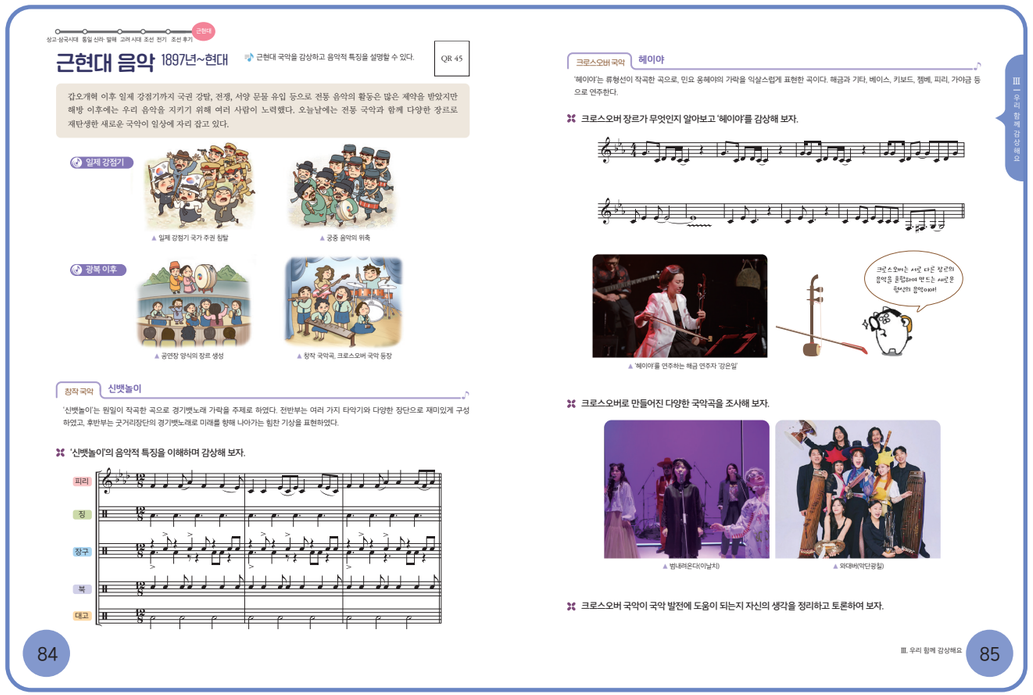
서편제의 시조로 알려진 박유전은 대원군의 사랑채에서 소리를 연마하며 '강산제'라고 하는 새로운 스타일의 판소리를 창조했다. '강산제'는 그의 호를 딴 것인데, 대원군이 박유전의 소리를 듣고서 "네가 천하제일 강산이다"라고 평하며 이 호를 내려줄 정도로 그에 대한 대원군의 총애는 특별했다고 한다.

대원군은 집정 직후 전주 감영(조선 시대 각 도 관찰사가 거처하는 관청)에 '전주통인청대사습'을 관장하도록 하고 여기에서 장원한 명창을 상경하게 했다. 지방의 소리꾼들을 발굴하고 그들의 명성이 전국적으로 퍼져나갈 수 있도록 기회를 준 것은 판소리 후원가로서의 면모를 잘 보여준다.

- 출처: 한국일보 문화, [조선왕실의 취향] 판소리 후원자 흥선대원군 · 고종, 명창에 벼슬도 내렸다(2019.12.07. 발췌)

근현대 음악

교과서 84~85 쪽

학습 목표

- 근현대 국악을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용없습니다. 채워주세요.

사회·문화적 배경

갑오개혁 이후 일제강점기까지 국권 강탈, 전쟁, 서양 문물 유입 등으로 전통 음악 활동은 많은 제약을 받았지만 많은 사람들의 노력으로 우리 음악을 지킬 수 있었다. 또한, 서양 문화의 도입으로 창극, 사물놀이 등 새로운 공연 장르와 창작 국악곡도 생겨났다.

21세기 이후 문화재법의 제정과 유네스코 문화유산 등록 등 전통 음악을 보존하고 계승하려는 움직임이 시작되었고 이에 국악은 다양한 시도로 발전하고 있다.

악곡 해설

- **창작국악 '신뱃놀이'**

이 악곡은 리듬 유희'를 위한 놀이적 음악이다. 장단을 현대적 감각으로 정형화시켜 그 위에 경기 뱃노래의 선율을 주제로 하였다. 전반부에는 여러 타악기로 구성하여 흥미를 더하고 있으며 리듬 변화를 주어 전체적인 곡의 분위기가 신선하다.

- **크로스오버 국악 '헤이야'**

민요 '옹헤야'를 모체로 만든 작품으로 원곡의 가락보다는 익살스럽게 구성된 느낌의 '옹헤야'가 연상된다.

도입

- **흥미 유발하기**
- 근현대 시대의 일어났던 역사적 사건들을 이야기해본다. 일제 강점기 국가 주권 침탈, 궁중 음악의 위축, 공연장 양식의 장르 생성, 창작 국악곡, 크로스오버 국악 등장

전개

- **근현대 시대 사회 문화적 배경과 음악적 특성 이해하기**
- **국악관현악과 전통 국악합주의 차이점 알아보기**
- 국악관현악: 서양 오케스트라를 본따서 만든 형태로 지휘자가 있고 의자에 앉아서 연주한다. 일반적으로 큰 규모의 악기들을 관현악, 작은 규모는 실내악이라고 한다.
- 국악합주: 지휘자 없이 국악기로만 연주하고 바닥에 앉아서 연주한다.
- **창작국악 '신뱃놀이' 감상하기**
- 신뱃놀이를 감상하며 국악관현악 연주 형태 이해하기
- **로스오버 '헤이야' 감상하기**
- 강은일 연주의 '헤이야'를 감상하며 실내악 편성 이해하기
- **크로스오버 국악곡 조사하기**
- 다양한 형태의 크로스오버 국악곡 조사하기
- **크로스오버 국악이 국악의 발전에 도움이 되는지 자신의 생각을 정리하고 토론하기**
- 크로스오버 국악은 국악의 발전에 도움이 된다.
  다양한 음악이 많이 만들어진다.
  대중들이 좋아한다.
- 크로스오버 국악은 국악의 발전에 도움이 되지 않는다.
  본래 국악의 가치를 잃어버린다.
  국악을 모르게 한다.

정리와 평가

- 근현대 국악의 특징을 설명할 수 있다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 듣고, 역사, 문화적 배경과 관련지어 조선 시대 전기 음악의 특징을 설명할 수 있는가?			

참고 자료

- **크로스오버**

다른 장르가 교차한다는 음악 용어로, 작품이나 연주자에게 쓰이는 용어이다. 주로 국악기과 서양악기, 또는 다른 동양악기와 합주를 할 때 이 용어를 쓴다.

- **강은일**

1998년부터 해금 솔리스트로 전향하여 전통 음악과 서양 음악을 접목하는 크로스오버 형태의 작업을 시작하였다. 1999년 창단한 음악 그룹 '강은일 해금플러스' 등으로 활동하고 있다.

- **이날치**

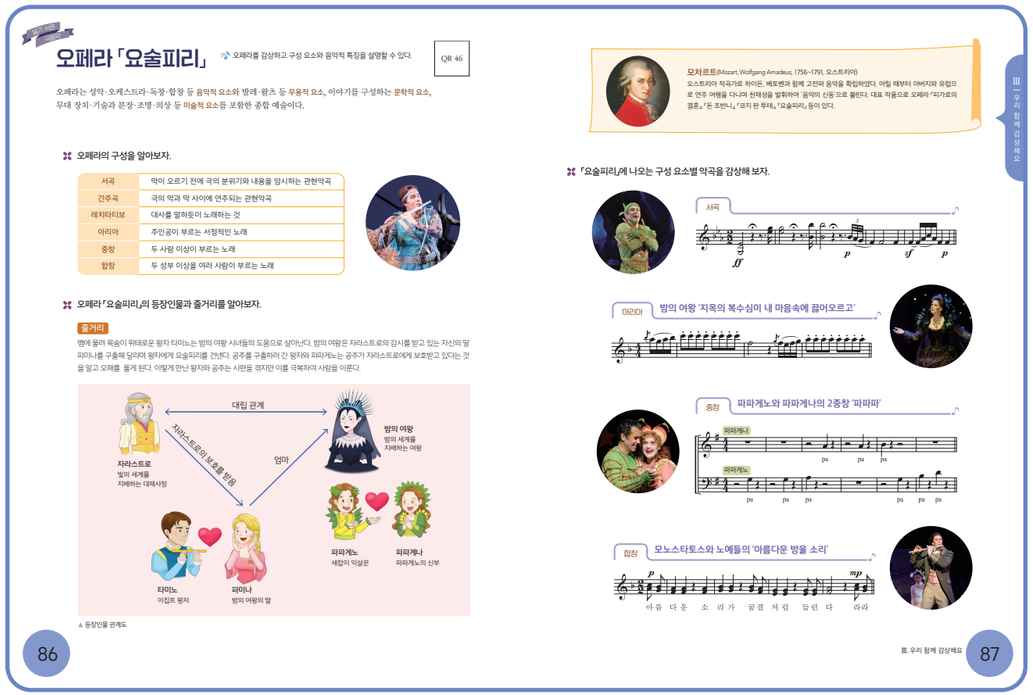
판소리 기반의 얼터너티브 팝 밴드로 한국관광공사가 홍보를 위해 만든 '한국의 리듬' 영상이 인기를 끌면서 대중들에게 알려졌다. 판소리를 대중음악으로 재해석하여 노래하고 있다. 타악기 느낌을 강조하기 위하여 베이스 기타와 드럼만으로 악기를 구성하여 전통적 음악 양식을 현대적으로 구현하였다.

- **악단광칠**

- 악단광칠은 전통과 대중음악의 경계에 있는 크로스오버 대표주자로 2015년 광복 70주년을 기념하여 결성되었다. 북한 지역의 황해도 옛 음악을 기반으로 다양한 음악적 창작을 시도하며 전통 음악에 대한 깊은 이해와 뛰어난 연주력을 바탕으로 현대를 절묘하게 엮어낸다. 오로지 국악기와 전통 보컬만으로 강렬하고 유쾌한 사운드를 선보인다.

오페라 「요술 피리」

교과서 86~87 쪽

학습 목표

- 오페라를 감상하고 구성 요소와 음악적 특징을 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	오페라「요술 피리」	9음02-02 9음02-04

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용없습니다. 채워주세요.

악곡 해설

- **오페라 「요술 피리」**

노래와 대사를 포함한 독일의 희가극인 징슈필로 2막 구성이다. 내용은, 극 안에 내포된 도덕적·윤리적 특징은 즐겁고 환상적인 동화 속 이야기의 토대 위에 18세기의 정치적 풍자와 관련된 이야기로 프리메이슨적 상징주의와 천진한 유머가 그려진다. 모차르트 자신의 지휘로 빈에서 초연했다.

「요술 피리」 등장인물과 줄거리

- 초연: 1791년 9월 30일 빈 교외의 비덴 극장
- 연주시간: 약 2시간 20분
- 구성: 2막
- 배경: 고대 이집트의 수도 멤피스
- 등장인물

배역	역할
밤의 여왕	밤의 세계를 지배하는 여왕
자라스트로	이지스와 오지리스신을 섬기는
파미나	대제사장
타미노	밤의 여왕의 딸
파파게노	수려한 용모를 지닌 이집트의 왕자
파파게나	새잡이 익살꾼
모노스타토스	파파게노의 신부
3명의 시녀	이지스 신전의 노예 우두머리, 흑인
신전의	밤의 여왕의 시녀
세 수호신	타미노를 안내하는 인물
그 외 인물	두 제사장, 무장한 두 사나이

- 줄거리

고대 이집트. 큰 뱀에 쫓기던 왕자 타미노는 밤의 여왕의 세 시녀에게 도움을 받아 구원을 받고 밤의 여왕을 만난다. 밤의 여왕은 자신의 어둠의 세계로 딸을 데려오기 위해 타미노 왕자에게 납치된 공주를 구해 오면 딸을 주겠다고 제안한다. 밤의 여왕은 타미노 왕자에게 요술 피리를, 새잡이 파파게노에게는 마법의 차임벨을 준다. 그들은 공주를 구하러 갔지만 빛의 세계를 지배하는 자라스트로가 밤의 여왕의 딸 파미나 공주를 보호하고 있다는 진실을 알게 된다. 공주와 왕자는 첫눈에 반하여 사랑에 빠졌으나 자라스트로의 시험을 겪게 된다. 두 사람은 모든 시험을 극복하고 사랑을 이루었으며 어둠의 세력은 패하여 물러간다.

도입

- 밤의 여왕 아리아 일부를 들려주고 이 곡에 대해 알고 있는 내용과 악곡의 느낌을 나누도록 한다.

전개

- **오페라 이해하기**
- 오페라를 알아본다.
- 오페라의 구성 요소와 특징을 알아본다.
- 「요술 피리」의 등장인물과 줄거리를 알아본다

- **악곡 감상하기**
- 구성 요소별 악곡을 감상한다.

'서곡' 감상하기

> Adagio의 서주와 Allegro의 주부로 되어있다. 서주는 3개의 트롬본과 여러 악기가 장엄한 화음을 이루는 팡파르로 시작된다.

'아리아' 밤의 여왕의 **'지옥의 복수심이 내 마음 속에 끓어오르고'** 감상하기

> 복수의 아리아로 불리는 이 곡은 밤의 여왕이 파미나에게 나타나 단검을 주며 자라스트로를 죽이라고 명령하는 내용이다. 이 곡은 질주하듯이 빠른 연주와 멜로디의 풍부한 장식음, 쉼표와 스타카토의 사용으로 밤의 여왕의 불타오르는 복수심과 냉정한 성격, 여왕의 위엄 등을 잘 드러낸다.

'중창' **파파게노와 파파게나의 2중창 '파파파'** 감상하기

> 이 오페라에서 가장 희극적이고 익살스러움을 잘 보여준다. 파파게노와 파파게나가 극적으로 만나 너무나 기쁜 나머지 상대방의 이름을 더듬거리며 부르는 장면으로, 서로 번갈아 가면서 "파, 파, 파"하고 노래한다. 4분음표와 4분쉼표의 반복, 4분음표에서 8분음표로 빨라지면서 사랑의 감정이 고조됨을 느낄 수 있다.

'합창' **모노스타토스와 노예들의 '아름다운 방울 소리'** 감상하기

> 파파게노가 모노스타토스와 노예들에게 잡힐 위기 상황에서 요술 종을 울리자 모노스타토스와 노예들이 춤을 추고 노래하며 사라진다는 내용이다.

정리와 평가

- 오페라의 구성 요소와 「요술 피리」의 대표곡을 설명한다.

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

참고 자료

- **모차르트**

고전주의를 대표하는 모차르트는 천부적인 재능으로 6세에 미뉴에트를 작곡했고, 9세에 교향곡을, 11세에 오라토리오, 그리고 12세에 오페라를 작곡하였다. 음악 장르도 다양해서 교향곡이나 오페라와 같은 대규모의 기악곡과, 성악곡에서부터 가벼운 소품에 이르기까지 다양한 장르의 음악을 작곡하였다. 주요 작품으로는 오페라 「피가로의 결혼」, 「돈 조반니」, 다수의 교향곡, 협주곡, 소나타를 작곡하였다.

- **오페라**

오페라는 대사가 아닌 음악으로 만들어진 극으로 음악, 연극, 미술, 무용, 문학 등이 결합한 종합 무대 예술이다.

오페라라는 용어는 본래 라틴어 Opus(작품이란 뜻)의 복수형에서 유래하였다.

음악적 요소

독창, 중창, 합창과 관현악으로 구성되어 있다. 독창곡 '아리아'는 감정을 표출하고 음악적 아름다움을 표현한다. 중창은 2명 이상이 함께 노래를 부르는 것이고, 합창은 오페라 속에 등장하는 군중들이 함께 노래하는 것이다. 관현악은 서곡이나 아리아 등 반주를 담당하며, 무대의 분위기나 등장인물들의 감정을 묘사하는 기능도 한다.

연극적 요소

연극과 마찬가지로 이야기를 이끌어나가는 등장인물들의 연기

문학적 요소

대본을 들 수 있다. 오페라는 새롭게 이야기를 창작하여 대본을 만들기보다는 기존의 문학 작품이나 신화 등을 바탕으로 만들어지며 소설이 원작인 작품들이 많다.

무용적 요소

무용은 화려한 볼거리를 제공하며 극의 분위기를 고조시킨다. 발레는 프랑스 오페라에서 자주 사용되었는데, 주로 5막 구성의 그랜드 오페라에서 무용적 요소로서 발레가 포함된다.

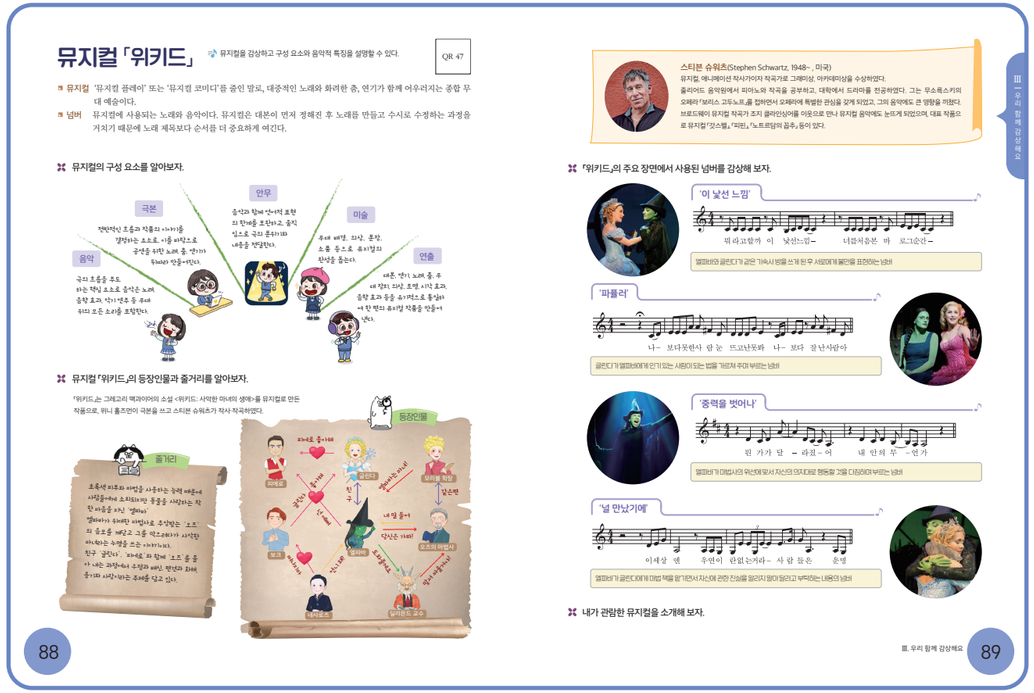
미술적 요소

무대 배경, 의상, 분장 등이 있다.

2차시

뮤지컬 「위키드」

교과서 88~89 쪽

학습 목표

뮤지컬을 감상하고, 구성 요소와 음악적 특징을 설명할 수 있다

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 뮤지컬과 뮤지컬의 구성 요소 알기 - 뮤지컬 「위키드」의 등장인물과 줄거리 알기 - 뮤지컬 「위키드」의 악곡 감상하기 - 내가 관람한 뮤지컬 소개하기	9음02-02 9음02-04

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

내용없습니다. 채워주세요.

악곡 해설

- **뮤지컬 「위키드」**

뮤지컬 「위키드」는 미국 소설가 그레고리 맥과이어의 소설 「위키드: 사악한 마녀의 생애」를 미국 브로드웨이에서 뮤지컬로 만든 작품이다. 이 소설은 원작인 라이먼 프랭크 바움의 동화 「오즈의 마법사」를 재조명한 작품으로, 「오즈의 마법사」에 등장하는 초록 피부의 마녀가 원래부터 사악한 존재는 아니었을 것이라는 상상에서 출발한다. 원작에서 악역으로 등장한 마녀 엘파바를 약한 자의 편에 서는 선한 주인공으로 바꿔 새로운 이야기를 창조해냈다. 뮤지컬 「위키드」는 초록색 피부와 마법을 사용하는 능력으로 주변 사람들로부터 소외되지만, 동물을 사랑하는 착한 마음을 지닌 학생 '엘파바'가 위대한 마법사로 추앙받는 '오즈'의 음모를 깨닫고 그를 막으려다가 사악한 마녀라는 누명을 쓰는 이야기이다. 친구 '글린다', '피에로'와 함께 '오즈'를 몰아내는 과정에 우정과 배신, 편견과 화해, 용기와 사랑이라는 주제가 모두 담겨 있다. 이 작품은 친숙함과 새로움을

동시에 느낀다는 매력이 있다. 동화 「오즈의 마법사」에 나오는 도로시, 허수아비, 사자, 양철 인간 등의 캐릭터는 뮤지컬 「위키드」에도 같은 이름으로 등장하여 친숙하고, 동시에 캐릭터의 성격과 사건이 달라지기 때문에 새로움도 느낄 수 있다.

도입

• **흥미 유발하기**

- 뮤지컬 「위키드」가 「오즈의 마법사」와 어떻게 연관되어 있는지 조사하기

뮤지컬 「위키드」

미국 소설가 그레고리 맥과이어의 소설 「위키드: 사악한 마녀의 생애」를 미국 브로드웨이에서 뮤지컬로 만든 작품이다. 이 소설은 원작인 라이먼 프랭크 바움의 동화 「오즈의 마법사」를 재조명한 작품으로, 「오즈의 마법사」에 등장하는 초록 피부의 마녀가 원래부터 사악한 존재는 아니었을 것이라는 설정에서 출발한다. 원작에서 악역으로 등장한 마녀 엘파바를 약한 자의 편에 서는 선한 주인공으로 바꿔서 새로운 이야기를 창조해냈다.

전개

• **뮤지컬 이해하기**

- 뮤지컬과 뮤지컬의 구성 요소를 알아본다.

뮤지컬	
정의	뮤지컬은 음악과 춤, 대본, 연기, 무대장치, 의상 등의 여러 장르 예술 형태의 다양한 요소들이 긴밀하게 어우러진 종합 무대예술로 대중적인 성격의 음악극이다. 뮤지컬은 미국에서 발달하였는데 뮤지컬이라는 용어는 미국의 대중 연극의 한 분야인 Musical Comedy(뮤지컬 코미디), Musical Play(뮤지컬 플레이) 등을 통용하는 약칭이다.
역사	유럽의 대중 연극, 오페라, 오페레타, 발라드 오페라를 근원으로 19세기에 영국과 미국에서 시작되었다.
특징	오페라에 비해 연극 요소가 강하므로 대사가 있고, 노래도 높은 음악성보다는 정확한 발음과 가사 전달을 중요하게 여긴다. 오페라의 등장인물은 '오페라 가수'라고 하지만 뮤지컬의 등장인물은 '뮤지컬 배우'라고 하며 대중가수나 배우들도 출연할 수 있다. 뮤지컬은 마이크를 사용하고, 관현악단 반주뿐만 아니라 전자 악기를 사용할 수 있으며, MR 반주를 사용하기도 한다.
넘버	뮤지컬에서 사용되는 노래를 말한다. *'뮤지컬 넘버'라고 부르는 이유 대부분의 뮤지컬은 대본이 먼저 만들어지고 그 내용에 맞추어 노래와 춤이 제작된다. 대본과 대사가 수정되면 등장인물의 캐릭터가 바뀌고 자연스럽게 노래의 제목과 가사도 달라진다. 그래서 뮤지컬 노래는 일단 내용에 맞추어 제작된 곡을 제목 없이 '1번 곡', '2번 곡' 등으로 넘버로 부르다가 대본이 완성되고 노래가 정해진 후 제목을 붙였다. 대본과 노래가 정해지기 전까지는 제목 대신 번호를 붙여 노래를 구분하기 때문에 뮤지컬에 나오는 노래들을 '뮤지컬 넘버'라고 부르는 것이다.

[출처: 권혁인 <뮤지컬 산책>]

뮤지컬의 구성 요소	
음악	뮤지컬에서 극의 흐름을 주도하는 가장 핵심적인 요소이다. 이때, 음악은 노래뿐만 아니라 음향 효과, 악기 연주 등 무대 위의 모든 소리를 포함한다. 음악은 언어가 전달할 수 없는 드라마의 단점을 보완하고, 극적 효과를 극대화한다.
극본	뮤지컬의 전반적인 흐름과 작품의 이야기를 결정짓는 요소이다. 극본을 바탕으로 실제 공연을 위한 노래와 춤, 연기가 만들어진다
안무	음악과 함께 언어적 표현의 한계를 보완하고, 움직임으로 극의 분위기와 내용을 전달한다. 안무는 연기의 일부로 언어나 음악이 표현하기 어려운 상징이나 감정적인 부분을 표현할 수 있다.
미술	무대 배경이나 의상, 분장, 소품 등으로 뮤지컬의 완성도를 높이는 요소이다.
연출	대본, 배우의 연기, 노래, 춤, 무대장치, 의상, 조명, 시각 효과, 음향 효과 등을 유기적으로 통일하여 한 편의 뮤지컬 작품을 만들어 낸다.

• **뮤지컬 「위키드」 알아보기**

- 뮤지컬 「위키드」의 등장인물과 줄거리를 알아본다.

등장인물	
배역	성격
엘파바	선천적으로 초록 피부와 마법을 갖고 태어난 마녀. 불같은 성격에 무뚝뚝하지만 누구보다 열정적이고 정의로운 인물이다. 외모 때문에 오해를 받지만 내면의 아름다움을 지녔다.
글린다	야망이 가득한 금발의 착한 마녀이다. 친구들의 부러움과 인기를 독차지하며 공주병 기질이 다분하지만, 착한 마음씨를 갖고 있다. 엘파바를 배척하지만 결국 친구가 된다.
피에로	인기 많은 바람둥이 왕자로 엘파바, 글린다와 삼각관계를 이룬다. 초반에는 글린다와 엮이지만 결국 엘파바와 사랑을 이룬다.
모리블 학장	쉬즈 대학교의 학장으로 엘파바를 보호하는척 하지만 그녀의 마법을 이용하려 한다. 매우 엄격하고 야망이 크며 처음엔 자상해 보이지만 야망 때문에 사악하게 변하고 만다.
오즈의 마법사	에메랄드 시티의 모든 이들에게 존경을 받는 마법사지만, 실상은 마술을 쓸 줄 모르는 평범한 남성이다. 권력과 명예에 눈이 멀어 거대한 기계장치 뒤에 숨어 살며 시민들을 속여온 부패한 인물이다.
네사로즈	애로 휠체어를 의지해 살아가는 엘파바의 어리고 아름다운 여동생이다. 처음엔 착한 소녀이지만, 아버지가 엘파바의 일로 충격받아 죽자 뒤를 이어 먼치킨 랜드의 통치자가 된다.
보크	글린다를 좋아하는 남학생으로 그녀의 환심을 사려고 네사로즈를 돌보지만 진심을 알게 된 네사로즈가 분노해 주문을 걸어 양철 인간으로 변하고 만다.
딜라몬드 교수	쉬즈 대학의 유일한 동물 교수이다. 말하는 염소이며 차별과 배척을 받고 말하는 능력을 잃어버린다. 이 사건으로 엘파바는 마법사와 싸우게 된다.

• **뮤지컬 「위키드」의 주요 넘버 감상하기**

- 작품 설명을 읽으며 감상하기

'이 낯선 느낌'

글린다는 단지 질문을 했을 뿐인데, 손을 드는 타이밍이 좋지 않아 서로 다른 엘파바와 글린다는 룸메이트가 된다. 서로에게 못마땅한 두 사람의 감정이 부모님께 쓴 편지에 아주 잘 나타나 있다. 유머 있는 가사를 통해 유희적으로 풀어내지만 학생들이 글린다 편에 서서 엘파바를 소외시키는 장면이다.

'이 낯선 느낌' 무대 장면

'파퓰러'

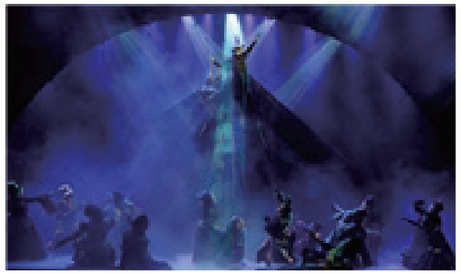
무도회장에서 엘파바에게 장난친 일을 미안하게 느낀 글린다가 기숙사로 돌아와 엘파바와 이야기를 나누며 우정을 싹틔우는 내용의 곡이다. 이 곡은 음악 형식의 대조와 멜로디의 반복적 사용을 통해 이야기를 전개한다.

'파퓰러' 무대 장면

'중력을 벗어나'

엘파바는 자신이 마법사와 모리블 학장의 음모로 악용됐다는 사실을 깨닫고 도망친다. 그 후 마법사는 엘파바가 도망치지 못하게 그의 병사들에게 체포 명령을 내리고 이에 모리블 학장은 오즈 시민들에게 엘파바는 사악한 마녀라고 공포한다. 이제 다시 평범한 인물로 돌아올 수 없게 된 엘파바는 글린다와 작별을 하면서 자신의 신념에 따라 주어진 운명을 받아들인다. 이 노래는 불의를 참지 못하는 성품의 엘파바가 주류 사회가 만들어놓은 선악 기준에 저항하며 자신의 길을 확립해간다는 내용이다.

'중력을 벗어나' 무대 장면

'널 만났기에'

엘파바와 글린다의 우정이 절정이 되는 장면의 곡이다. 글린다와 엘파바가 각각 솔로 파트로 진행하다가 곡의 후반부에서 같이 듀엣으로 전개되는데, 각자의 길을 걷게 되는 드라마적 상황을 하나의 음악으로 엮어내면서 이들의 운명을 묘사하고 있다.

'널 만났기에' 무대 장면

- 감상 후 가장 인상 깊었던 넘버가 어떤 것인지 발표하기

• **뮤지컬 공연 소개하기**

- 뮤지컬 공연을 본 경험이 있는지 알아보고, 기억에 남는 공연을 소개한다.

- 제목 :
- 줄거리 :
- 기억에남는 장면 :
- 기억에남는 넘버 :

정리와 평가

- 뮤지컬의 구성 요소와 「위키드」의 대표곡을 설명한다.

평가 내용	상	중	하
악곡을 감상하고 뮤지컬의 구성 요소를 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• 스티븐 슈왈츠

미국 태생으로 어릴 적부터 음악에 대한 사랑이 남달랐다. 부모의 지인을 통해 알게 된 무소륵스키의 오페라 「보리스 고두노프」를 접하면서 극음악을 알게 되었고 오페라가 그의 음악에 영향을 미치게 된다. 브로드웨이 뮤지컬 작곡가 조지 클레인싱어를 이웃으로 만나 뮤지컬 인연이 시작되었다.

카네기 멜런 대학교 졸업 후 RCA 레코드에서 프로듀서를 하다가 이후 뮤지컬 작사 작곡 일을 시작했다. 그래미 어워드 3회 수상, 아카데미 시상식 3회 수상, 토니상 후보 6회 등 쟁쟁한 경력이 있다.

앨런 멩컨과 협업으로 디즈니 애니메이션 '포카혼타스'와 '노트르담의 곱추', 드림웍스 애니메이션 '이집트 왕자'의 사운드트랙에 참여하였다. 1997년 슈왈츠는 그레고리 맥과이어의 소설 <위키드>를 만나면서 2000년대 최고의 흥행작으로 브로드웨이에 귀환하는 영광을 얻었다. 현재 뮤지컬계의 손꼽히는 작곡가로 활동하고 있다.

2차시

판소리와 창극

교과서 90~91 쪽

판소리와 창극

판소리와 창극을 감상하고 구성 요소와 음악적 특징을 비교하여 설명할 수 있다.

QR 48

판소리

판소리는 한 명의 소리꾼이 고수의 북장단에 맞추어 긴 이야기를 노래하는 1인 음악극이다.
현재 본격적인 창작 판소리의 등장으로 이전의 다섯 마당 「춘향가」, 「심청가」, 「흥보가」, 「수궁가」, 「적벽가」를 전통 판소리라 구분 지어 부르기 시작했다.

판소리의 구성 요소를 알아보자.

소리	장단에 맞추어 노래하는 것
아니리	소리 사이에 설명하듯이 말하는 것
발림	소리하면서 하는 몸짓 또는 표현
추임새	소리꾼이 소리를 할 때 고수나 관객이 하는 감탄사

판소리 「심청가」에 나오는 대목을 감상해 보자.

심청이가 인당수에 빠지는 대목

엇모리장단

한 꽃 당 도 허 니 - 어 는 꽃 인 당 수 라

심청이가 아버지의 눈을 뜨게 하기 위해 공양미 삼백 석에 팔려 인당수에 빠지는 장면으로 아버지를 향한 사랑과 심청의 효심이 드러나는 대목이다.

심봉사 눈 뜨는 대목

두 눈 을 끔 적 끔 적 끔 적 허 더 니 마 는

눈 을 번 쩍 떴 구 나

눈먼 아버지를 위해 인당수에 몸을 던진 심청이가 되살아나 황후가 되어 심봉사와 재회하고, 하늘이 감동하여 심봉사가 비로소 눈을 뜨게 된다는 대목으로 이야기 전반의 슬픔을 환희로 가득 차게 만든다.

창극

창극은 판소리에서 파생되어 여러 명의 소리꾼이 등장인물에 따라 역할을 나누어 공연하는 극음악이다. 고수 1인의 북 반주, 또는 국악 관현악 등 다양한 악기 구성으로 반주한다. 처음에는 판소리 다섯 마당을 중심으로 한 창극이 많이 공연되었으나, 요즘에는 다양한 소재의 창극이 만들어지고 있다.

▲ 창극 「춘향」

▲ 창극 「장한이」

창극 「춘향」을 감상하고 판소리와 비교해 보자.

	전통 판소리	창극
배역	한 명의 소리꾼이 여러 등장인물을 표현	
반주		소리북과 국악 관현악 중심의 반주
무대 장치	병풍과 돗자리	대규모의 여러 장치가 있는 무대
창법	판소리 창법	

창작 판소리

기존의 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 판소리를 찾아보고 감상해 보자.

예시 김준수 '대취타', 이날치 '범 내려온다' 이자람의 '억척가', '노인과 바다' 등

▲ 이자람의 창작 판소리 「억척가」

학습 목표

- 판소리의 특징을 감상하고 구성 요소와 음악적 특징을 비교하여 설명할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준

교수 학습 자료

감상용 영상 자료, 창극, 극음악 관련 영상, 컴퓨터

지도상의 유의점

내용없습니다. 채워주세요.

악곡의 특징과 해설

「심청가」	효성이 지극한 심청이가 맹인인 아버지를 위해 공양미 삼백 석에 팔려 인당수에 빠지지만 환생하여 황후가 되고, 아버지의 눈도 뜨게 한다는 내용.
창극 「춘향」	예고 없이 찾아온 사랑으로 생의 기쁨을 만끽하다가 신분의 벽에 부딪혀 절망하지만, 끝내 굴복하지 않는 강인함을 지닌 변화무쌍한 춘향을 표현한 극.

도입

- 극음악에는 어떤 종류가 있는지 이야기해본다.
- 우리나라의 극음악에는 어떤 것들이 있는지 이야기해본다.

전개

• **판소리 알아보기**

- 우리나라 판소리를 알아본다.
  소리꾼과 북으로 장단을 치는 고수, 관객이 함께 만드는 우리나라의 전통 예술이다. 소리꾼은 노래로, 고수는 장단으로 관객은 추임새로 판소리를 만든다. 판소리 다섯 마당으로는 「춘향가」, 「흥보가」, 「심청가」, 「적벽가」, 「수궁가」가 전해진다.
- 판소리의 구성 요소를 알아본다.

소리	장단에 맞추어 노래하는 것
아니리	소리 사이에 설명하듯이 말하는 것
발림	소리하면서 하는 몸짓 또는 표현
추임새	소리꾼이 소리를 할 때 고수나 관객이 하는 감탄사

• **「심청가」 중 '심청이 인당수 빠지는 대목'과 '심봉사 눈 뜨는 대목' 감상하기**

- 「심청가」 줄거리를 알아본다(악곡의 특징과 해설 참고).
- 음악과 내용이 잘 어울리는지를 생각하며 감상한다.
- 심청이가 인당수에 빠지는 대목을 감상하고 심청이의 마음을 이야기해본다.
  심청이 물에 빠지는 대목
  https://youtu.be/j4oTMnRiYLE?si=o22mnc9VtK_mV5-R
- 심봉사 눈뜨는 대목의 장단과 이야기 내용의 어울림을 생각하며 감상하고 심봉사가 눈을 뜰 때의 마음을 이야기해본다.
  심봉사 눈 뜨는 대목
  https://youtu.be/_2FJHfDj120?si=pD3X2WfztJ_PkAHR

• **판소리를 소재로 한 영화나 뮤지컬을 알아보기**

- 도리화가, 서편제 등 판소리를 소재로 한 영화나 뮤지컬을 알아보고 감상한다.
  도리화가 중 '사랑가'
  https://www.youtube.com/watch?v=lALFDLvoygQ&t=15s

• **창극 알아보기**

- 창극을 알아보고 판소리와 다른 점을 이야기한다.

• **창극 '춘향' 감상하기**

- 창극 '춘향'의 영상 한 부분을 감상한다.
  한국인에게 친숙한 이야기로 광한루에서 그네 타던 기생의 딸 춘향이와 대감마님의 아들 이도령이 신분의 차이와 변사또의 방해를 뛰어넘어 사랑을 이룬다는 이야기이다. 전통 판소리는 1인 창극인데 반하여, 창극은 합창과 다중 대화인 연극적 요소를 가미하여 여러 사람이 각자의 역할을 맡아 연기와 노래를 한다.
  창극 춘향 명장면
  https://youtu.be/l5kG25fUyGQ?si=OZ00bg0neiTckvGI

• **판소리와 창극을 비교하여 설명하기**

- 판소리와 창극의 다른 점을 발표해본다.

	전통 판소리	창극
배역	한 명의 소리꾼이 여러 등장인물을 표현	여러 사람이 각자 역할을 맡아 등장인물을 표현
반주	고수 1인의 북반주	소리북과 국악 관현악 중심의 반주
무대 장치	병풍과 돗자리	대규모의 여러 장치가 있는 무대
창법	판소리 창법	

• **창작 판소리 알아보기**

- 창작 판소리 한 부분을 감상한다.
  노인과 바다-놀면 뭐하니 중
  https://youtu.be/8bMRpeM2HpU?si=tvLz4BFA4iLnQPp5
- 판소리의 현대화를 조사해보고, 창작 판소리를 이야기한다.

정리와 평가

- 판소리와 창극의 차이점을 알아보고 비교하여 설명해보자.

평가 내용	상	중	하
판소리의 특징을 이해하며 감상할 수 있는가?			
전통 판소리와 창작 판소리의 특징을 비교하여 설명할 수 있는가?			

참고 자료

• **판소리와 창작 판소리**

판소리

한 사람의 소리꾼이 고수의 북장단에 맞추어 긴 이야기를 노래와 말로 엮어가는 1인 다(多)역의 민속예술 형태. 2003년에 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다.

창작 판소리

새로운 사설과 가락을 만들어 부르며 사설과 전혀 다르게 독창적으로 창작된 판소리. 20세기 이후 새롭게 만들어진 모든 판소리를 말한다.

• **중국과 일본의 음악극**

경극

중국의 전통 음악극으로 북경에 모여 경극이라는 형태로 자리잡았다. 배역은 남자(생), 여자(단), 성격이 독특한 인물(정), 광대(축)의 네 인물로 이루어지며 배우는 평생 그중 한 가지 역만 맡는 것이 특징이다. 2010년 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다.

가부키

노래(가(歌)), 무용(무(舞)), 연기(기(伎))가 결합한 형태의 일본 전통 음악극. 남자로만 구성된 연극으로 여자 역도 남자가 맡는다. 2008년 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다.

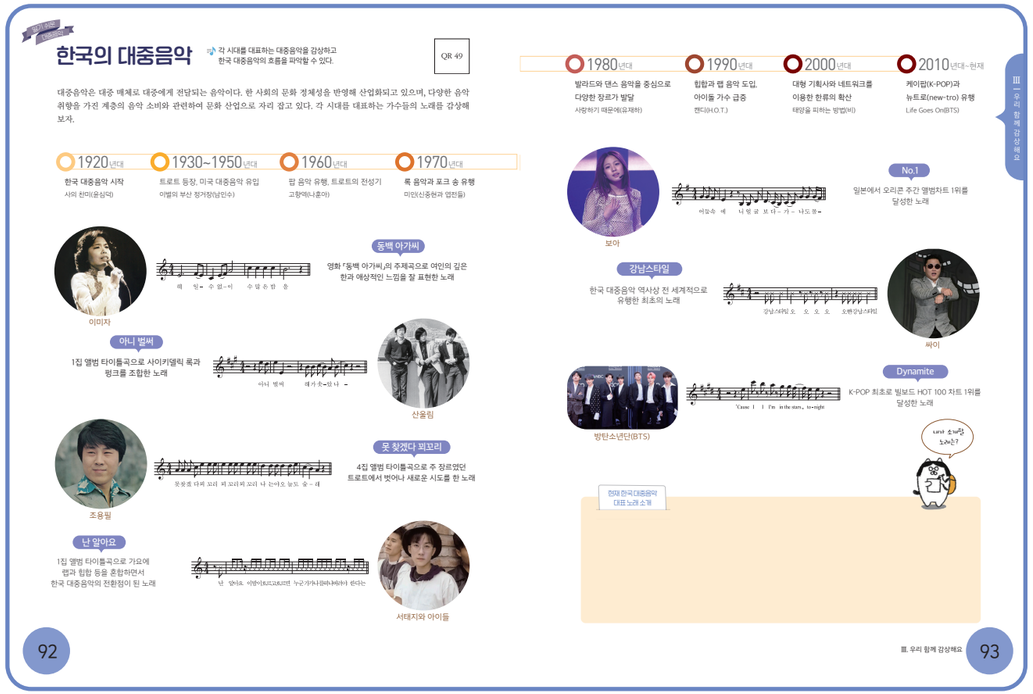
경극

가부키

한국의 대중음악

교과서 92~93 쪽

학습 목표

각 시대를 대표하는 대중음악을 감상하고 한국 대중음악의 흐름을 파악할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 한국 대중음악의 시대별 대표 가수들의 노래 감상하기	9음02-03

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 우리나라 대중음악사의 흐름을 알고 감상할 수 있도록 한다.

사회·문화적 배경

한국 대중음악은 대중 매체의 발달과 함께 그 시대를 살아가는 사람들의 정서와 시대적, 문화적 상황에 따라 같이 성장해 왔다. 즉, 대중음악은 그 시대의 산물이라고 할 수 있다. 대중음악의 종류와 용어는 시대와 유행에 따라 변화하는 특징이 있다.

악곡 해설

• 동백 아가씨

1964년 발표된 트로트로, 가수 이미자의 대표곡 중 하나이다. 1964년 발표된 영화 '동백 아가씨'의 주제가이며 한산도가 작사하고, 백영호가 작곡했다.

• 아니 벌써

1977년 발표된 록밴드 산울림 1집의 타이틀곡이다. 트로트가 주류였던 1970년대에 록 음악을 발표해 당대 대중음악계에 큰 영향을 준 독창적인 노래이다.

• 못 찾겠다 꾀꼬리

1982년 발표된 가수 조용필의 4집 타이틀곡이다. 김순곤이 작사하고, 조용필이 작곡했다.

• 난 알아요

1992년 발표된 그룹 서태지와 아이들의 1집 타이틀곡이다. 전자 음악과 메탈의 조화와 한국어로 랩을 자유자재로 구사하고 회오리춤, 힙합 패션 등이 어우러져 한국에서 힙합 음악이 주류 장르로 자리매김하게 된 계기가 되었다. 성인층에서 청소년 젊은 청년층으로 음악 산업의 비중이 옮겨갈 정도로 한국 대중음악사에 큰 영향을 끼친 곡이다.

• No.1

2002년 발표된 가수 보아의 두 번째 정규앨범 수록곡이다. 유로팝 스타일의 신나는 멜로디의 노래지만, 가사는 실연당한 소녀가 달에게 한탄한다는 내용이다.

• 강남 스타일

2012년 발표된 가수 싸이의 6번째 정규앨범 타이틀곡이다. 2010년대 전 세계 통합 스트리밍 1위를 기록하며 전 세계적으로 히트한 최초의 한국 대중음악으로 평가받는다.

• Dynamite

2020년 발표된 그룹 방탄소년단(BTS)의 레트로 팝(디스코 팝) 장르의 노래이다. K-POP 가수 최초로 빌보드 핫 100 차트 1위를 기록하였다.

도입

• 현재 유행하는 대중음악 감상하기

- 현재 유행하는 대중음악 중 어떤 가수의 어떤 노래를 들어볼지 추천을 받아 함께 감상한다.

전개

• 대중음악 이해하기

- '대중음악'이란 무엇인지 생각해보고, 정보를 찾아본다.
- 자신이 생각하는 대중음악을 정의하고 발표한다.
- 각 시대의 역사, 문화적 배경과 관련지어 우리나라 대중음악의 시대별 특징과 흐름을 이해한다.

지도 Tip 대중음악은 대중들이 좋아하는 음악적 특성뿐 아니라 시대적, 정치적, 문화적 배경 등이 대중에게 주는 영향력 등을 포함하여 총체적으로 만들어지는 시대적 산물이다. 이를 인식할 수 있도록 학생들이 정보를 찾는 동안 질문하며 상기시키고 학생의 이해를 도와준다.

• 각 시대를 대표하는 가수들의 노래 감상하기

- 1960년대를 대표하는 가수 이미자의 '동백 아가씨'를 알아보고 영상으로 감상한다.
  (가사)https://www.youtube.com/watch?v=iVti84LD7uA
- 1970년대를 대표하는 록밴드 산울림의 '아니 벌써'를 알아보고 영상으로 감상한다.
  (가사)https://www.youtube.com/watch?v=XA0op8s1feU
- 1980년대를 대표하는 가수 조용필의 '못 찾겠다 꾀꼬리'를 알아보고 공연 실황으로 감상한다.
  (콘서트)https://www.youtube.com/watch?v=63OzGidlhjI
- 1990년대를 대표하는 그룹 서태지와 아이들의 '난 알아요'를 알아보고 영상으로 감상한다.
  (영상)https://www.youtube.com/watch?v=8J3m-ao43Bs
- 2000년대를 대표하는 가수 보아의 'No.1'을 알아보고 영상으로 감상한다.
  (가사) https://www.youtube.com/watch?v=2DnSEWHCGxA
- 2010년대를 대표하는 가수 싸이의 '강남 스타일'을 알아보고 뮤직비디오로 감상한다.
  (M/V)https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
- 2020년대를 대표하는 그룹 방탄소년단(BTS)의 'Dynamite'를 알아보고 뮤직비디오로 감상한다.
  (M/V)https://www.youtube.com/watch?v=gdZLi9oWNZg
- 교과서에 제시된 음악 이외에 각 시대를 대표하는 가수와 대표곡을 알아본다.

• 현재 한국 대중음악을 대표하는 가수와 노래 조사하고 발표하기

- 현재 한국 대중음악을 대표하는 가수와 노래를 조사한다.
- 악곡 소개, 가수 또는 연주자, 음악적 특징 등을 감상 느낌과 함께 발표한다.

정리와 평가

- 각 시대를 대표하는 가수들의 노래를 듣고 느낀 점을 정리한다.

평가 내용	상	중	하
한국 대중음악의 흐름을 설명하고 각 시대를 대표하는 가수와 노래를 발표할 수 있는가?			

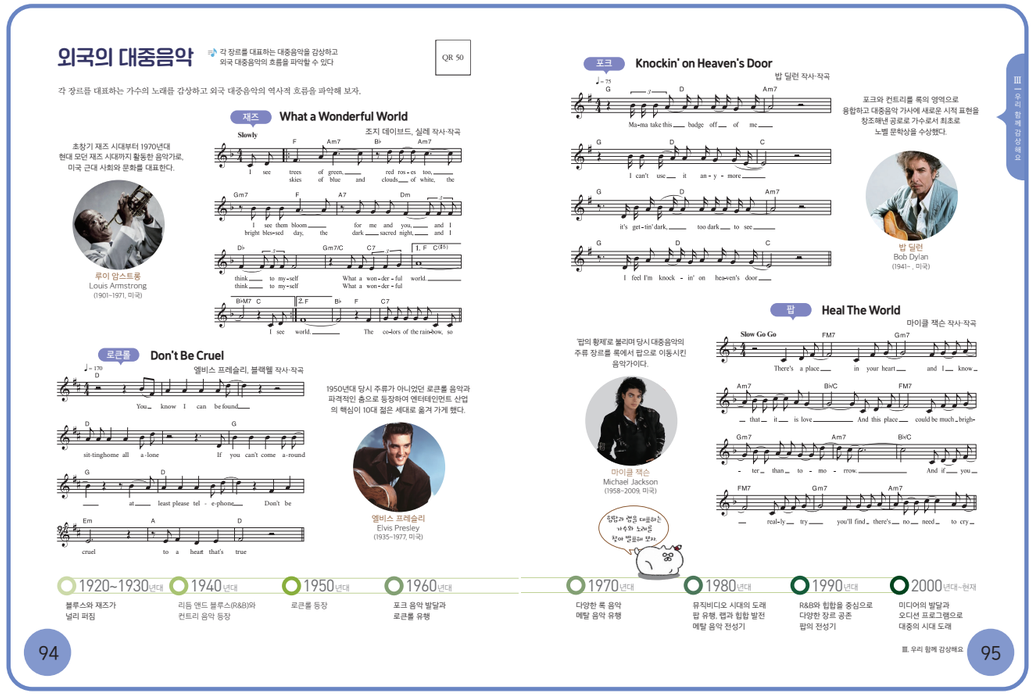
참고 자료

• 현재 한국 대중음악을 대표하는 가수, 노래 예시

대표 가수	탄소년단(BTS)
가수 (그룹) 소개	RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국의 7인조 보이 그룹으로 K-POP에서 가장 성공한 그룹으로 국내외에서 높은 인기를 받고 있다. '불타오르네', 'DNA', '작은 것들을 위한 시', '피땀 눈물' 등 대표곡들이 있다.
음악 스타일	다양한 음악 스타일을 시도하며, 팝, 힙합, R&B, 댄스, 발라드 등 다양한 장르를 포용한다.
사회적 영향	노래 가사를 사랑, 자아 식별, 사회 문제, 자기 자신에 대한 고민 등 다양한 주제를 다루며 전 세계 팬들에게 다양한 감정과 메시지를 전달하며 사회적 영향력을 행사함.
대표곡 소개 '봄날'	2017년에 발매된 앨범 '윙스 외전: 유 네버 워크 얼론'(WINGS 외전: You Never Walk Alone)의 수록곡이다. 이 노래는 멀어진 친구와의 만남을 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 메시지가 담겨있다. 멤버 RM과 슈가가 작곡에 참여했다
감상 느낌	각자 삶을 살아간다는 건 만만치 않지만 따뜻한 가사에 위로하는 듯한 섬세한 음악적 표현으로 가슴에 와 닿는 노래를 들으니 마음이 편안해진다.

외국의 대중음악

교과서 94~95 쪽

학습 목표

각 장르를 대표하는 대중음악을 감상하고 외국 대중음악의 흐름을 파악할 수 있다.

차시별지도계획안

차시	지도 계획	성취기준
1차시	- 각 장르를 대표하는 대중음악을 감상하고 외국 대중음악의 흐름 파악하기	9음02-03

교수 학습 자료

음원

지도상의 유의점

- 외국 대중음악사의 흐름을 알고 감상하게 한다.

사회·문화적 배경

대중음악은 미국으로 이주해 정착해서 살던 유럽 백인들과 19세기에 아프리카에서 건너온 흑인 노예들이 부르던 노래를 중심으로 그 개념이 생겨나기 시작했다.

악곡 해설

• What a Wonderful World

1967년 발표된 재즈 장르의 루이 암스트롱 노래로, 아름다운 세상을 찬사하는 곡이다. 재즈 스타일에 굵고 거친 루이 암스트롱의 독특한 목소리와 창법으로 노래한다. 영화 '굿모닝 베트남(1987년)'에서 전쟁의 참혹함을 역설적으로 표현하는 장면에 OST로 삽입되었다.

• Don't Be Cruel

956년 발표된 엘비스 프레슬리의 노래이다. 1956년경 오티스 블랙웰이 작곡하고 엘비스 프레슬리가 부른 노래다. 이 로큰롤 음악은 엘비스 프레슬리를 통해 미국 대중음악의 중심이 되었으며 세계적인 대중음악으로 발전했다.

• Knockin' on Heaven's Door

1973년 발표된 싱어송라이터 밥 딜런의 포크 록 장르의 노래이다. 샘 페킨파 감독의 영화 'Pat Garrett and Billy the Kid(관계의 종말)'(1973년) OST로 총상을 입고 시냇가에 앉아 죽음을 기다리는 보안관의 심정을 노래했다. 동명의 영화 'Knockin' on Heaven's Door'(1997년)에서는 바다를 보는 소원을 이루고 죽은 친구의 곁을 담담하게 지켜 주는 엔딩 장면에서 OST로 삽입되었는데, 독일의 밴드 Selig가 커버하였다.

• Heal the World

미국의 싱어송라이터 마이클 잭슨이 여덟 번째 음반 'Dangerous'에 녹음한 곡이며, 1992년 음반의 다섯 번째 싱글로 발표되었다. 이 곡은 반전 가사와 세상을 더 나은 곳으로 만들고자 하는 잭슨의 인간성에 대한 바람이 담긴 곡이다.

도입

• **음악 장르에 관한 이야기 나누기**

- 자신이 알고 있는 음악 장르를 이야기한다.

전개

• **외국 대중음악의 흐름 이해하기**

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

• **음원으로 악곡 감상하기**

- '재즈' 장르의 대표 가수인 루이 암스트롱을 알아보고 'What a Wonderful World'를 감상한다.
- '로큰롤' 장르의 대표 가수인 엘비스 프레슬리를 알아보고 'Don't Be Cruel'을 감상한다.
- '포크' 장르의 대표 가수인 밥 딜런을 알아보고 'Knockin' on Heaven's Door'를 감상한다.
- '팝' 장르의 대표 가수인 마이클 잭슨을 알아보고 'Heal the World'를 감상한다.

• **다양한 영상으로 악곡 감상하기**

- 'What a Wonderful World' 노래를 루이 암스트롱의 영상으로 감상한다.
  라이브 https://www.youtube.com/watch?v=VqhCQZaH4Vs
- 'What a Wonderful World' 노래를 영화 '굿모닝 베트남(1987년)'의 OST로 삽입된 영상으로 감상한다.
  자막 https://www.youtube.com/watch?v=bw0od-ouMnw
  고화질 https://www.youtube.com/watch?v=r64aae5stCI&t=83s
- 'Don't Be Cruel'를 엘비스 프레슬리의 영상으로 감상한다.
  라이브 https://www.youtube.com/watch?v=xe_ikmZq33M
- TV 프로그램 '무한도전'에서 'Don't Be Cruel'를 개사하여 패러디한 영상으로 감상한다.
  패러디 https://www.youtube.com/watch?v=qmlEk9rouX0&t=34s
- 'Knockin' on Heaven's Door'를 밥 딜런의 라이브 영상으로 감상한다.
  라이브 https://www.youtube.com/watch?v=cCV84dTevX0
- 'Knockin' on Heaven's Door'(노킹 온 헤븐스 도어) 영화의 엔딩 장면에 사용된 영상으로 감상한다.
  영화 https://www.youtube.com/watch?v=jFhjRZP4I3I
- 'Heal the World'를 마이클 잭슨이 제27회 슈퍼볼 하프타임 쇼(1993년)에서 35,000명의 플래시 카드 공연으로 노래한 라이브 영상으로 감상한다.
  라이브 https://www.youtube.com/watch?v=iaAd_kpzSas
- 'Heal the World'를 마이클 잭슨의 뮤직비디오 영상으로 감상한다.
  M/V https://www.youtube.com/watch?v=LUcfUGj-0wg

• **힙합과 랩을 대표하는 가수와 노래 발표하기**

- 힙합/랩 장르의 유명한 가수와 곡을 선정하고 음악적 특징 등을 감상 느낌과 함께 발표한다.
  예 에미넴의 'Lose Yourself'

정리와 평가

각 장르의 특징을 정리한다.

평가 내용	상	중	하
힙합/랩 장르를 대표하는 가수와 노래를 발표할 수 있는가?			

참고 자료

• **재즈(jazz)**

서양 음악과 미국 이주 흑인들 특유의 리듬감이 융합되어 미국 남부 뉴올리언스를 중심으로 소규모 악기 편성의 '뉴올리언스 재즈'가 생겨나 스윙 재즈, 비밥 재즈, 쿨 재즈, 퓨전 재즈 등으로 발전하였다. 재즈는 당김음, 스윙, 즉흥성, 연주자의 개성과 특징을 살린 리듬 가락 화성진행 등의 특징이 있다.

• **로큰롤(rock and roll)**

미국 남부 흑인들의 독특한 대중음악 형태인 블루스에 강한 비트가 가미된 리듬 앤 블루스(R&B)에 기초를 두고 있다. 미국 남서부의 카우보이, 광부, 농부 등 백인들의 컨트리 음악, 재즈, 가스펠이 뒤섞여 젊은 계층 취향에 맞게 만들어진 대중가요이다.

• **포크 록(folk-rock)**

문학적인 가사나 사회 저항적인 메시지를 담아 어쿠스틱 기타 반주에 맞춰 부르던 밥 딜런이 비틀즈의 초기 로큰롤에 영향을 받아 악기를 전자 악기로 바꾸고 록 음악 비트를 가미해 로큰롤 사운드를 포크 음악에 절묘하게 결합시킨 포크 록을 만들어 냈다.

• **팝(pop music)**

대중에게 인기를 얻기 쉬운 음악을 통칭한다. 대중이 쉽게 따라 부를 수 있게 리듬, 선율, 화성 등 음악적 요소가 쉽고 형식도 간단하다. 1980년대 팝은 힙합, 테크노 등의 복잡한 리듬을 수용했다.

• **힙합/랩(hip hop/rap)**

힙합에는 미국 젊은 흑인들이 삶의 방식을 자유롭게 표현한 그래피티, 랩음악, 디제잉, 브레이크댄스 등이 들어있다. 랩은 래핑(Rapping)이 들어간 힙합이며, 운(라임,Rhyme)을 가진 표현들을 반복적인 비트와 멜로디 위에서 유연한 흐름(Flow)를 보이며 음악적으로 발성하는 형태의 음악 장르이다.