

I 가사로 전달되는 음악

단원 개관

이 단원은 한국 가곡과 예술가곡을 감상하면서 가사와 음악의 조화를 느끼며, 다양한 악곡을 비교 감상하며 비평할 수 있도록 구성하였다. 악곡의 특징에 따라 음악적 특징을 분석하며 다양하게 음악을 감상함으로써 음악을 향유하고 음악에 대한 안목을 갖추어 음악 작품과 연주가 지니는 가치를 해석하고 평가할 수 있도록 구성하였다.

단원 지도 계획

I 가사로 전달되는 음악

영역	제재명	주요 학습 활동 내용	차시	교과서 쪽수
타이틀곡	그리운 금강산	<ul style="list-style-type: none"> 가사의 의미와 선율의 어울림을 느끼며 감상하기 악곡에 사용된 음악적 표현을 알아보고 특징을 살려 노래하기 독창과 합창으로 비교 감상하기 	1	10~12
	내 맘의 강물	<ul style="list-style-type: none"> 가사의 의미를 이해하고 노래로 표현하기 악곡의 형식과 특징을 파악하며 감상하기 	1	14~15
한국 가곡	첫사랑	<ul style="list-style-type: none"> 가사를 여러 번 낭송한 후, 느껴지는 감정을 허밍으로 표현하기 성악가들이 부르는 가곡을 다양한 관점에서 비교 감상하고, 비평하기 작곡가의 다른 곡을 감상하고, 감상 경험 공유하기 한국 가곡의 세계화를 위한 방안을 토의하기 	2	16~18
	서시	<ul style="list-style-type: none"> 시대적 배경을 떠올리며 낭독하기 서시의 한 구절을 캘리그래피로 표현하며 감상하기 	1	20~21
예술가곡	오! 내 사랑	<ul style="list-style-type: none"> 조바꿈에 의한 변화와 구성에 대해 알아보고 감상하기 악상 기호와 꾸밈음을 이해하며 개성을 살려 노래로 표현하기 	1	22~23
	입맞춤	<ul style="list-style-type: none"> 성악가들의 다양한 표현 방식을 비교하며 감상하기 악상 기호의 의미를 알아보고, 노래로 표현하기 개성을 살려 노래를 부르고, 음악의 아름다움과 정서를 공유하기 	1	24~25
	브람스의 자장가	<ul style="list-style-type: none"> 자장가의 음악적 특징을 느끼며 감상하기 작곡가의 의도와 음악적 표현을 파악하며 다양한 자장가 감상하기 자장가 플레이리스트 만들어 공유하고 음악의 가치 판단하기 	1	26~27
음악과 진로	음악 관련 직업	<ul style="list-style-type: none"> 시를 음악으로 어떻게 표현하고 있는지 파악하며 감상하기 시의 내용을 피아노 반주로 표현한 부분의 느낌을 이야기하기 (마왕, 보리수) 음악에 대한 시인 쇼버의 글을 읽고, 음악에 대한 나의 생각 적어보기 	1	28~30
		<ul style="list-style-type: none"> 음악 관련 직업 중 한 가지를 정해 필요한 음악 역량 조사하기 직업 중 음악을 활용하는 사례를 찾아 작성하고 발표하기 	1	31
참고곡	도라지꽃			32~33
	그대 있는 곳까지			34~35
프로젝트	나와 음악	<ul style="list-style-type: none"> 나를 위한 음악 선물로 배경 음악을 선택한 후 그 이유와 함께 나의 장점들 발표하기 리얼 뷰티 스케치 광고 영상을 찾아 시청하고 소감문 작성하기 영국 싱어송라이터 앤 마리의 Perfect to me 뮤직비디오 감상하기 	2	36~37

그리운 금강산

그리운 금강산

학습 목표 가사의 의미와 선율의 어울림을 느끼며 감상할 수 있다.

Moderato

한상익 작사 | 최영섭 작곡

가사: 가리 내 고 고 흥 - 산 나 에 래 로 만 - 가

그리운 금강산, 오봉의 아름다움, 가을의 아름다움, 가을의 아름다움, 가을의 아름다움

10 음악 감상과 비평

가사: 오봉의 아름다움, 가을의 아름다움, 가을의 아름다움, 가을의 아름다움

그리운 금강산, 오봉의 아름다움, 가을의 아름다움, 가을의 아름다움, 가을의 아름다움

타이틀곡 11

제재 개관

이 곡은 금강산의 절경과 분단으로 가지 못하는 심경을 표현한 가사에 선율을 입힌 곡으로 역사적 맥락을 담은 작품을 살펴봄에 감상하기에 좋은 제재이다. 또한 오랜 사랑을 받아온 한국의 대표 가곡으로서 1단원의 타이틀곡으로 감상하기에 적합한 제재이다.

학습 목표

- 가사의 의미와 선율의 어울림을 느끼며 감상할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

- 악곡이 작곡된 배경을 이해하고, 악곡의 음악적 특징을 이해할 수 있도록 지도한다.
- 독창곡과 합창곡을 비교 감상하며 자신이 생각하고 느낀 점을 이야기할 수 있도록 충분한 시간을 주고, 자유롭게 발표할 수 있는 분위기를 조성해 준다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상, 악곡 관련 뉴스
- 학생: 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 자기 주도성 역량
영역	• 감상과 반응
핵심 아이디어	• 음악적 수용, 반응, 공감은 미적 특성이나 사회·문화·시대적 맥락에 따라 다양하게 나타난다.
내용 요소	• [지식·이해] 음악 요소, 구성, 원리, 특징과 변화·발전 양상 • [과정·기능] 비교·분석하여 설명하기 • [가치·태도] 음악에 대한 수용과 공감
성취 기준	• [12감비01-01] 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 이해하며 음악을 듣고 특징을 비교·분석하여 설명한다.

학습 지도 내용 | 차시

도입

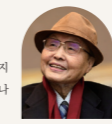
유명한 성악가가 부른 악곡에 관한 뉴스와 영상을 시청하며 한국 가곡에 대한 자부심 느끼기

- 2018년 플라시도 도밍고의 7번째 내한 공연의 마지막 노래로 '그리운 금강산'을 부른 내용의 뉴스 시청
<https://www.youtube.com/watch?v=uabtUz3CUBE>

작곡가

최영섭 | 1929~ / 대한민국

인천시 강화군에서 태어나 서울대학교 작곡과를 졸업하였다. 작곡가 겸 지휘자이며, 오르가니스트로 활동하였다. 주요 작품으로는 '고요한 아침의 나라', '우리는 영원한 애별', '대한민국 임시정부 성립 축하가' 등이 있다.

악곡 해설

1962년 국립극장에서 초연된 칸타타 '아름다운 내 강산'에 포함된 곡으로 방송을 통해 제작·보급되었다. 남북으로 분단이 되어 갈 수 없는 아름다운 금강산을 그리워하는 내용의 노래이다.

1 가사의 의미와 선율의 어울림을 느끼며 감상해 보자.

2 악곡에 사용된 음악적 표현을 이해하고 특징을 살려 노래해 보자.

그리운 금강산, 오봉의 아름다움, 가을의 아름다움, 가을의 아름다움

3 음악적 표현의 사용, 노래의 분위기 등에 집중하며 독창과 합창으로 비교 감상해 보자.

정리와 평가... 음악적 표현의 사용에 따라 음악이 어떻게 달라지는지 느낀 점을 발표할 수 있는가?

더 알아보기

- 악센트(accent): 그 음만 특히 세게 연주한다.
- 테누토악센트(tenuto accent): 음의 길이를 유지하며 세게 연주한다.
- poco rit. 포코 리타르다토(poco ritardando): 조금씩 점점 느리게 연주한다.
- a tempo 아 템포(a tempo): 본디 빠르기로 연주한다.
- accel. 아셀레란도(accelerando): 점점 빠르게 연주한다.
- 셋잇단음표(triplet): 2등분 해야 하는 음표를 3등분 한 음표이다.
- 테누토(tenuto): 음의 길이를 충분히 유지하여 연주한다.

12 음악 감상곡 비평

전개

1 가사의 의미와 선율의 어울림을 느끼며 감상하기

- 가사를 읽으며 만이천봉, 비로봉 등의 가사를 통해 금강산의 절경과 분단으로 인해 가지 못하는 심경을 표현한 노래임을 파악한다.
- 가사와 선율이 어떻게 어울리며 곡이 진행되고 있는지 집중하며 감상한다.
- 금강산을 사진으로 보면서 분단으로 인해 가지 못하는 이 시대의 역사적 상황을 생각하며 감상한다.
 - '현대 아산'에서 제공하는 금강산 자료와 사진
https://www.hdasan.com/tourism/tourism_0101

2 음악적 표현을 이해하고 특징을 살려서 노래하기

- 악보에 사용된 음악적 표현을 이해한다.
 - 악센트, 테누토 등의 악상 기호와 점음표, 셋잇단음표, 16분 음표 등의 리듬을 다양하게 사용하고 있으며, 빠르기의 변화를 한 곡 안에서 여러 번 사용하면서 금강산의 위엄과 사무치는 그리움 등의 가사 내용을 극적으로 잘 표현하고 있다.
- 가락의 흐름을 파악하고 셈여림과 빠르기 등의 변화를 주면서 악곡의 특징을 살려 노래 부른다.

3) 곡에 대한 자신만의 해석으로 가사의 내용, 곡의 분위기, 가락의 흐름, 클라이맥스에 어울리는 셈여림과 빠르기를 결정하고 표현력 있게 노래 부른다.

3 독창과 합창으로 비교 감상하고 느낌 발표하기

- 음악적 표현의 사용, 노래의 분위기 등에 집중하며 독창과 합창으로 비교 감상하고, 감상 느낌을 발표한다.

비교 감상 예시

독창곡	<p>조수미의 독창곡 감상 https://www.youtube.com/watch?v=8IAiUKgmVeE</p> <p>악상 기호의 표현과 빠르기의 변화를 합창곡보다 자유롭게 표현하며 노래하고 있으며, 특히 섬세한 셈여림과 호흡의 조절 등으로 분단으로 금강산에 가지 못하는 애절함의 느낌을 극적으로 표현하고 있음을 느꼈다.</p>
합창곡	<p>국립합창단의 합창곡 감상 https://www.youtube.com/watch?v=xRzNSniMKV8</p> <p>합창에서 느껴지는 화음의 어울림과 오케스트라의 웅장한 반주의 조화가 악곡에서 표현하고자 의도한 가사의 의미가 더 잘 전달되는 것 같았다.</p>

보충자료

그리운 금강산의 비밀

- '그리운 금강산'의 작곡 동기는?
1961년 당시 중앙방송(현 KBS)에서 이 주일의 노래라는 프로그램을 통해 작곡한 가곡들이 인기를 얻자, 금강산을 주제로 한 노래도 의뢰받아 한상익 작사에 곡을 붙여 작곡하게 되었다.
- 노래 가사 중 '주제'와 '주재' 어떤 것이 맞나요?
원래 가사는 '누구의 주제(主幸)'이며, 신의 섭리로서 누구의 '주재'를 뜻한다. 금강산을 빛어낸 조물주의 위대함을 표현한 가사였는데, 출판사의 실수로 '주제'가 됐다고 한다. 이에 본 교과서는 '주재'로 가사를 표기하였다.
※ 출처: '그리운 금강산'의 최영섭 작곡가 인터뷰 내용 발췌
<https://www.nocutnews.co.kr/news/4129056>

정리와 평가

평가하기		
평가 기준	평가	
음악적 표현의 사용에 따라 음악이 어떻게 달라지는지 느낀 점을 발표할 수 있는가?	상	중 하

음악 감상과 비평

○ 음악 감상
음악을 음미하고 미적인 내용을 지적으로 이해하며, 예술적으로 향유하는 경험이다. 즉, 감상은 음악의 객관적 특징들을 이해하는 것이며, 음악의 이해도에 근거한 느낌에 대한 감수성이 강조된다.

감상 예시
영화 「미션」 OST를 감상할 때 오보에 악기가 목가적인 분위기를 잘 표현해서 좋았다.
▶ 악기의 특성을 이해하는 학생이 음악이 왜 좋은지를 객관적으로 설명
감상문: 자신의 음악적 지식을 바탕으로 음악을 이해하여 주관적 감정을 표현하는 글

○ 음악 비평
담구의 과정을 통하여 음악의 가치를 이해하고 자신의 관점에서 평가하는 활동이다. 즉, 비평은 객관적인 요소에 대한 타당성을 밝혀 음악적 가치를 판단한다.

비평 예시
영화 「미션」 작곡가 「엔니오 모리코네」는 OST에 맑고 우아한 소리를 가진 목관악기 오보에를 사용함으로써, 작곡가 자신이 의도한 영화의 목가적인 분위기를 적절하게 표현했다.
▶ 작품에서 목가적인 분위기가 왜 나타나는지를 객관적 요소 즉, 악기의 음색으로 평가
비평문: 객관적 근거를 바탕으로 자신의 주장을 표현하는 글

○ 대상에 따른 음악 비평

연주 비평

음악회와 음반 등을 대상으로 비평 프로그램 구성, 연주자의 연주 기량, 청중의 반응 등 연주회의 가치 평가

작품 비평

음악 작품을 비평 학문적 지식을 기반으로 작품 분석을 통한 주관적 평가

○ 음악 비평의 유형

- 맥락적 비평: 역사적·사회적·심리적 맥락에서 이 작품의 가치 평가
- 내재적 비평: 음악 구성 요소, 구조 분석 등 음악적 특징을 통한 예술미 평가
- 인상주의적 비평: 음악을 듣고 난 후의 느낌과 감정을 통한 음악의 평가

13

비교 감상문 예시	
독창	합창
소프라노 조수미	국립합창단

<감상문에 넣을 요소>

프레이징의 처리, 셈여림의 변화, 빠르기의 변화, 가사 전달력, 호흡 조절, 기교, 감정 표현, 음정 처리, 감상 느낌 등

작품 비평의 유형별 예시

맥락적 비평

작품에 대한 정보

예시 '그리운 금강산'은 1961년 당시 중앙방송(현 KBS)에서 금강산을 소재로 한 노래를 작곡해 달라는 의뢰를 받아 작곡되었다.

분석(형식, 조성, 가락, 박자, 리듬, 음색, 셈여림, 빠르기 등)

예시 셋잇단음표로 표현되는 반주 음형이 곡 전체에 생기를 불어 넣어주고, 악센트, 테누토 등의 악상 기호와 빠르기의 변화가 금강산의 위엄과 사무치는 그리움 등의 가사 내용을 극적으로 잘 표현하였다.

해석(역사적, 사회적, 문화적 맥락)

예시 1960년대에는 분단으로 인한 슬픔이 담긴 곡이 많이 작곡되었는데, 이 곡은 갈 수 없는 아름다운 금강산을 그리워하는 내용이 잘 반영된 가곡이라고 볼 수 있다.

맥락적 비평에서의 가치 평가

예시 따라서 이 곡은 한국 가곡 성장기(1950~70년대)의 음악 특징인 6.25 전쟁으로 인한 민족의 애환이 시와 음악으로 잘 결합되어 나타난 한국 가곡으로 평가될 수 있다.

내재적 비평

작곡가, 작품에 대한 정보 / 분석 포함 해석(내적 요소에 따른 해석)

예시 이처럼 한상역은 슬픔, 그리움 등의 감정을 다양한 음악적 요소를 통해 표현하였다.

내재적 비평에서의 가치 평가

예시 가사의 분위기에 따라 음악적 표현이 적절하게 사용된 곡으로 평가된다. 빠르기의 변화를 극적으로 보여주는 표현은 한상역의 뛰어난 작곡 능력을 볼 수 있으며, 이는 작품에서 긴장과 이완을 적절히 제공한다.

인상주의적 비평

작곡가, 작품에 대한 정보 / 분석 포함 해석(청자의 개인적 경험)

예시 통일과 관련된 행사에서 들었던 음악이다. 악센트와 빠르기 변화 부분에서는 그리운 감정이 북받쳐 오르는 느낌이 들었다.

인상주의적 비평에서의 가치 평가

예시 금강산에 가지 못하는 그리움과 아름다운 금강산을 웅장하게 느낄 수 있는 곡이다. 현재도 갈 수 없는 아쉬운 느낌을 준다.

참고 자료

음악 감상

음악을 감상하는 방법에는 여러 가지가 있지만 대략 네 가지로 요약·분류하면 수동적 감상, 감각적 감상, 정서적 감상, 지각적 감상 등으로 구분할 수 있다.

- 1 수동적 감상** 사람들은 음악을 그저 들려오는 음료를 그대로 받아들이는 경우가 있다. 예를 들면, 바흐의 식탁 음악이나 커피 칸타타와 같은 것은 연주를 위하여 마련된 음악이 아니라 당시 귀족들의 식사와 대화를 돕는 일종의 배경 음악이다. 영화의 배경 음악 또한 스크린에 나타난 분위기를 고조시켜 주기 위한 것이다. 이런 경우, 감상자는 수동적인 입장이 되기 마련이다. 그저 들려오는 음악을 듣기만 한다는 태도는 진정한 의미에서 음악 감상을 한다고 볼 수 없다. 그러나 음악이 다른 부수적인 목적을 수반하지 않고 오직 음악을 들려주기 위한 목적으로 연주될 때, 감상자는 그 음악을 즐기기를 위하여 수동적인 태도를 지양하고 보다 적극적으로 음악을 들어야 할 것이다.
- 2 감각적 감상** 음악을 감각적으로 듣기 위해서는 더 많은 주의력이 요구된다. 음률의 미묘한 아름다움과 즐거움을 맛보기 위해서는 더욱 그렇다. 플루트 소리나 먼 데서부터 들려오는 교회의 종소리, 성당의 오르간 소리나 장중하게 울려 퍼지는 합창의 화음감, 교향악단에서 볼 수 있는 화려하고 양감있는 사운드 등 이런 모든 음률은 감상자들이 음악에 대한 전문적인 지식이 없어도 향유할 수 있다. 이와 같은 사운드가 불러 일으키는 감각적인 즐거움은 듣는 사람에게는 꽤나 의미 있는 것이지만 진정한 음악 감상은 이런 것만으로 이루어지는 것은 아니다.
- 3 정서적 감상** 감상자는 음악이 불러 일으키는 정서나 분위기와 함께 음악에 대한 자신의 반응에 커다란 비중을 두기 마련인데, 이런 것도 듣는 사람에 따라 송고한 체험을 맞본다는 점에서 권장할 만하다. 정서적 감상은 부담 없이 듣는다는 점에서 많은 사람들이 즐기고 있다.
- 4 지각적 감상** 지각적 감상은 먼저 열거한 수동적·감각적·정서적 감상과는 달리 주의력을 집중시켜야 하고, 어떠한 구조로 음악이 진행되고 있는가를 살필 수 있는 예리한 판단력을 갖추어야 한다. 악곡에서 선율, 화성, 형식, 양식 등을 살피는 이런 형태는 음악 감상에서 좋은 방법이다.
- 5 종합적 감상 방법** 감상자는 음악을 들을 때에 수동적인 태도에서 감각적으로, 그리고 정서적 또는 지각적 방법으로 듣는 태도가 달라질 수도 있다. 그러나 위의 네 가지 감상 방법 중에서 가장 주의력을 요구하는 것이 지각적 감상 방법이다. 음악 감상의 능력 배양이라는 면에서 볼 때 더욱 그렇다.

감상의 지각 능력 배양을 위해서는 먼저 주의력을 집중시키고, 한 작품을 반복하여 듣는다. 그리고 음악에 관한 지식의 배경이 필요하다. 연주회에 가거나 음반을 찾아 듣고, 합창단에서 노래를 부르거나 관현악단에서 연주를 하면서 음악 개인 지도를 받고, 음악가들의 전기 및 음악사 등의 저서를 읽어 음악에 관한 지식의 일반적 배경을 넓힌다. 또한 감상력을 배양하기 위해 작품마다 체계적으로 연구를 하면서 작품의 형식, 양식, 특성, 작곡가와 작품에 관한 지식(언제 어떤 목적으로 어떤 환경에서 작곡되었는지)을 감상을 통하거나 참고 서적 등을 활용하여 얻고 다양한 종류의 음악을 지각적으로 감상한다.

34 음악 감상과 비평

I. 가사로 전달되는 음악 35

내 맘의 강물

내 맘의 강물

이수인 작사·작곡

가사의 의미와 악곡의 특징을 느끼며 감상할 수 있다.

수많은 날은 비-나왔어도 내 맘의 강물 끝없이 흐르
 네-그날그때지-났어도 내 맘의 강물 끝없이 흐르
 내 세파 안와 눈-저 먼리 구름은 두둥실
 피나고 비바람모전-원서미 지나 간자-옥마-다
 밤아파도 안알이벳 링크-운진 주알 아-풍
 아 풍터-옥빛 나네 -그-날그때지-났어도
 도 내 맘의 강물 끝없이 흐르네

작곡가

이수인 | 1939~2021 / 대한민국
 경상남도 의령에서 태어나 KBS 어린이 합창단을 30년이 넘도록 이끌며 한국의 합창 발전에 많은 기여를 하였다. 주요 작품으로는 가곡 '그리움', '별', '석굴암', 동요 '동글게 동글게', '앞으로 앞으로' 등이 있다.

악곡 핵심

강물처럼 흐르듯이 연주되는 셋잇단음표의 리듬 위에 서정적인 느낌을 담은 노랫말과 아름다운 가락이 특징적인 노래이다.

1 가사의 의미를 이해하고 노래해 보자.

2 악곡의 형식과 특징을 파악하며 감상해 보자.

세도막 형식

A(a+a) + B(b+b) + A(a+a) = 세도막 형식

- A: 강물과 세월이 잔잔하게 흘러가는 듯한 모습을 셋잇단음표로 부드럽게 표현하였다.
- B: 마음이 아팠던 시절을 번박과 빠르기(rit: 점점 느리게)로 표현하였다.
- A: 끝없이 흐르는 강물과 인생의 느낌을 본래 빠르기로 진행하여 느낌을 보다 밝게 표현하였다.

번박: 한 악곡 안에서 박자가 바뀌는 경우와 한 마디 혹은 몇 마디의 박자가 바뀌는 경우를 말한다.

정리과 평가 ... 리듬, 박자, 빠르기 등의 음악 용어를 사용하여 비평할 수 있는가?

제재 개관

이 곡은 셋잇단음표와 점음표 등 여러 가지 리듬과 박자의 변화와 악곡의 형식이 가사의 의미와 어떻게 어울리며 악곡의 분위기를 표현하고 있는지 비평하기에 좋은 제재이다.

학습 목표

- 가사의 의미와 악곡의 특징을 느끼며 감상할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

- 가사를 여러 번 읽은 후 흘러가는 강물을 표현하듯이 연주되는 피아노 반주와 서정적인 가락이 어떻게 가사의 의미를 음악적으로 표현하고 있는지 파악하며 감상할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상 자료
- 학생: 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 자기 주도성 역량
영역	• 비평과 활용
핵심 아이디어	• 인간의 음악적 인식과 안목은 문화적 수용이나 비판적 평가를 기반으로 다양하게 확장된다.
내용 요소	• [지식·이해] 사회·문화·시대적 의미, 음악적 특징, 맥락 • [과정·기능] 다양한 관점에서 듣고 비평하기 • [가치·태도] 감상자·비평가로서의 태도
성취 기준	• [12감비02-01] 사회·문화·시대적 의미, 음악적 특징, 맥락 등의 관점에서 음악을 듣고 비평한다.

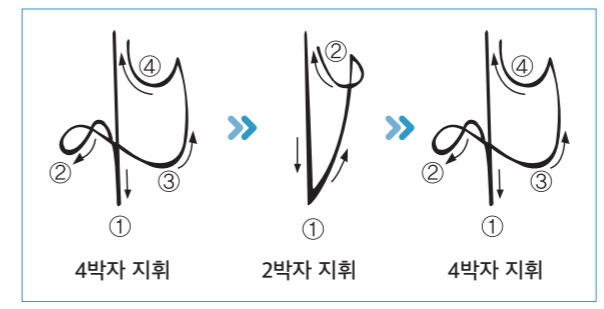
학습 지도 내용 | 차시

도입

반주만 듣고 음악의 분위기 느끼기

- 악곡을 연주하는 반주 음원만 듣고 음악의 분위기를 느낀 후 잔잔하게 흐르는 강물을 상상하며 감상한다.

- 전개**
- 1 가사의 의미를 이해하고 노래로 표현하기**
- 가사를 여러 번 읽으면서 시의 의미에 대해 생각하고 어떤 멜로디와 반주형태로 노래가 나올지 상상한다.
 - 가사와 어울리게 작곡되었는지 멜로디에 집중하여 음악의 분위기를 파악하며 감상한다.
 - 흘러가는 강물을 표현하듯이 연주되는 셋잇단음표의 아르페지오 반주형태에 도약과 순차가 적절히 배합된 서정적인 가락과 가사의 의미를 느끼며 감상한다.
 - 셋잇단음표와 점음표의 리듬을 구별하며 가사의 의미를 전달하려고 노력하면서 반주와도 어울리게 노래로 표현한다.
- 2 악곡의 형식과 특징을 파악하며 감상하기**
- 세도막 형식의 악곡의 짜임과 음악적 특징을 이해하고 가사에 따라 세 부분으로 구분하고 있음을 느끼며 감상한다.
 - 번박의 변화가 이루어지는 클라이맥스 부분을 찾아 악보에 표시한다.
 - 번박과 부분적인 빠르기의 변화가 이루어지는 부분을 지휘하며 집중적으로 감상한 후 이 부분을 작곡가가 어떤 음악적 의도를 가지고 작곡하였는지 생각해 보고 자신의 생각이 야기한다.

- 흘러가는 강물을 표현하듯이 연주되는 셋잇단음표의 아르페지오 반주형태 위에 더해지는 서정적인 가락과 아름다운 노랫말의 의미를 느끼며 감상한다.
- 작곡가가 표현하려고 했던 가사에 따른 멜로디와 반주의 음악적 표현 특성을 연주자들이 잘 표현하고 있는지 비평한다.

정리과 평가

평가하기	
평가 기준	평가
리듬, 박자, 빠르기 등의 음악 용어를 사용하여 비평할 수 있는가?	상 중 하

평가 예시

비평 기준: 리듬, 박자, 빠르기 등의 음악 용어를 사용하며 연주자 공연 비평

감상 정보	
감상곡	'내 맘의 강물'
작곡가	이수인
연주자	소프라노 강혜정
지휘	이종진
반주	코리안팝소울오케스트라
연주회	수성아트피아 신년음악회(2020.1.17.)
감상 출처	https://www.youtube.com/watch?v=kDe3ek_LyNU

오늘 감상한 곡은 이수인이 작사·작곡한 '내 맘의 강물'이라는 한국 가곡이다. 소프라노 강혜정은 강물이 흘러가듯 부드럽게 이어지며 움직이는 셋잇단음표와 점음표의 리듬을 도약과 순차가 적절히 배합된 서정적인 가락 위에서 가사의 의미가 잘 느껴지도록 악곡의 특징과 분위기를 한껏 살려주며 표현하였다. 피아노 반주와는 다른 오케스트라 반주는 부드럽하면서도 풍성한 음색이 섬여림의 변화와 빠르기의 변화 부분을 보다 적극적으로 표현하였다. cresc.로 긴장하면서 점점 세게 부르고, decresc.로 긴장을 풀어 주는 느낌으로 점점 여러게 부르는 성악가의 완급 조절과 미세한 감정 표현은 듣는 이의 감성을 움직일 정도로 감동을 주었다. 세도막 형식으로 되어있는 A-B-A 악곡의 형식 표현 부분 역시 강물처럼 잔잔하게 흘러가던 인생을 4/4박자 안에서 부드럽게 표현하고 있다가 마음이 아팠던 시절을 표현하는 B부분에서 2/4박자로 박자에 변화를 주어 큰 산을 하나 넘어야 할 것 같은 느낌을 받았다. 특히 맘 아파도 가사 부분은 rit.의 부분적인 빠르기와 함께 섬여림의 변화로 긴장감을 극대화하여 충분히 클라이맥스로 표현하고 있음을 느꼈다. 이어 익숙한 A가 다시 나오으로써 안정적인 느낌을 주면서 긴장과 이완, 대조와 반복이 잘 표현된 가곡이라 느껴졌다. 작곡가가 표현하려고 했던 가사에 따른 멜로디와 반주의 음악적 표현은 독창자, 오케스트라 모두 가사의 의미가 잘 전달되도록 표현하였으며, 곡에 대한 감정이 관객들에게 충분히 전달되었다고 볼 수 있다.

[프로젝트] 나와 음악

프로젝트

나와 음악

학습 목표: 나를 위한 음악을 선정하고 발표할 수 있다.

1 나의 장점 | 다섯 손가락 장점을 그리기

1 나를 위한 음악 선물로 배경 음악을 선정하고 그 이유와 함께 나의 장점을 발표해 보자.

손에 한 손 그리기

다섯 손가락 꾸미기
(손톱, 손가락, 손등)

손가락마다 명동선과
나의 장점 쓰기

손 그림 주변에 친구들이
장점 써주기

2 나의 모습 | 자신을 돌아보기

2013년 '리얼 뷰티 스케치' 광고 영상을 찾아 시청하고 소감을 작성해 보자.

Perfect to me

앤 마리의 리얼 뷰티 노래

다섯 손가락을 그려보자.

제재 개관

자신의 손을 자세히 관찰하여 정성껏 꾸미면서 나의 손, 나 자신을 소중히 생각하게 하고, 손가락 끝에 말풍선을 그려 자신이 생각하는 나의 장점과 친구들에게 장점을 써 주는 활동을 하며 나에 관해 긍정적으로 깊이 생각해 보는 시간을 갖게 한다. 나를 위한 음악을 선정하고 그 이유를 발표하며 남들이 보는 나는 내가 생각하는 '나'보다 더 좋은 모습이라는 것을 프로젝트 활동을 통해 깨닫게 하고 자신감을 갖게 하고자 한다.

학습 목표

- 나를 위한 음악을 선정하고 발표할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

- 자신의 장점을 생각하고 자신을 위한 음악을 선곡할 때 충분히 생각할 시간을 준다.
- 2차시가 아닌 한 학기 프로젝트로 진행하여 음악 시간마다 10분씩 수업을 진행해도 된다. 다섯 손가락 장점이 완성된 학생들의 종이 다섯 장을 매시간 친구들이 장점을 써줄 수 있도록 하고, 발표할 때 매시간 다섯 명씩 발표하고 수업을 마무리하는 등 다양하게 수업을 재설계하여 활용할 수 있다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상 자료, 그림 그리는 재료(유성 색연필)
- 학생: 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	<ul style="list-style-type: none"> • 음악적 감성 역량 • 음악적 창의성 역량 • 음악적 자기 주도성 역량 • 음악적 공동체 역량 • 음악적 소통 역량
영역	• 비평과 활용
핵심 아이디어	• 인간은 생활 속 다양한 음악 감상을 통해 음악적 가치와 의미를 향유하고 사회·문화적 양상과 연계한다.
내용 요소	<ul style="list-style-type: none"> • [지식·이해] 역할, 필요성, 가치, 영향력 • [과정·기능] 연계하여 활용하기 • [가치·태도] 삶 속에서의 음악 향유
성취 기준	<ul style="list-style-type: none"> • [12감비02-03] 생활 속 음악의 가치와 영향력을 이해하고 여러 분야와 연계하여 음악을 활용한다. • [12감비02-04] 감상자와 비평자의 관점에서 음악을 듣고 비평하며 삶 속에서 향유하는 태도를 갖는다.

학습 지도 내용 | 1차시

도입

음악을 선곡한 뒤 자신의 장점 말하는 예시 보기

- 음악을 재생하고, 음악 제목과 이 곡을 선곡한 이유를 말한 뒤 자신이 생각하는 장점 다섯 가지를 나열하는 예시를 본다.

- 음악 선곡: 윤도현 밴드의 '흰수염고래'
- 선곡 이유: 몸집이 크지만 다른 해양 동물들을 위협하지 않고 갈 길을 가는 흰수염고래처럼 나도 누군가에게 상처를 주거나 받지 않으며 나를 소중히 여기면서 자유롭게 나가길 바라는 마음으로 이 노래를 선곡했습니다.
- 나의 장점: 나는 하루에 물을 3잔 이상 마신다.
- 물을 남들보다 많이 마시지 않는 모습을 발견하고, 나한테는 물을 마시는 것이 무척 힘들지만 하루에 물을 3잔 이상 먹으려고 노력하고 있기에 이러한 내가 대견스럽습니다.

- 장점이란 것이 거창한 것이 아니라 내가 생각하는 나의 장점을 자신 있게 적고 발표하면 되는 수업을 알고 부담 갖지 않고 수업에 참여한다.

전개

1 나를 위한 음악 선물로 배경 음악을 선정하고 그 이유와 함께 나의 장점들 발표하기

- 1) 나를 위한 음악을 선곡하는 활동을 하고, 발표용 음악 한 곡을 정한 후 선곡 이유를 종이 뒷면에 적는다.(※ 학습지 참고)
- 2) 나를 위한 음악을 선곡할 때 나의 지나온 경험, 현재의 심리 상태, 미래에 대한 도전 등 나에 대해 집중적으로 생각해 보고 어떤 나를 위한 어떤 음악을 선물해 주고 싶은지 충분히 생각할 시간을 갖고 음악을 찾는다.
- 이 활동은 자신을 바라보는 계기를 만들어주며, 다양한 음악을 찾아 듣는 경험에서 더 나아가 장소, 시간, 나이, 기분, 분위기에 따른 음악을 선곡할 수 있다는 자신감을 갖게 할 수 있다.
- 3) 자신의 손을 자세히 관찰한 후 정성껏 그리면서 네일 아트 등으로 꾸며준다. 나의 손을 소중히 생각하게 하고, 손가락 끝에 말풍선을 그려 자신이 생각하는 나의 장점에 대해 다섯 가지를 적는다.
- 4) 장점을 생각해서 쓸 때, 자신 또는 친구에게 부정적인 내용을 쓰지 않는다. 친구들이 써 준 장점을 읽을 때, 나 혼자만 생각했던 장점이 아니라는 것과 친구들은 내가 생각했던 것보다 나를 좋게 봐주고 있다는 것을 깨달을 수 있다.
- 5) 손에 반지, 시계 등을 그려서 손 그림을 꾸며주고 친구들과

돌려보며 손 그림 주변에 그 친구에 대한 장점을 말풍선을 그려서 친구에 대한 장점을 하나씩 적어준다.

6) 친구들이 써 준 장점 중 가장 마음에 드는 장점 세 가지 이상을 골라 표시한다.

정리와 평가

자신이 쓴 다섯 손가락 장점은 내적 자아 존중감을 향상시키고, 친구들이 써주는 장점은 외적 자아 존중감을 향상시킨다는 것을 깨달으며 수업을 정리한다.

학습 지도 내용 | 2차시

도입

지난 시간에 활동했던 종이를 받고 발표 준비하기

전개

1 발표하기

- 1) 나를 위한 음악 선물 중 선곡한 음악을 배경 음악으로 재생하고 제목 등 선곡한 음악을 소개한 뒤 선곡 이유를 발표한다.
- 2) 그 후 자신이 생각하는 장점 다섯 가지, 친구들이 써 준 장점 중 세 가지 이상을 고르고 소감과 함께 발표하며 마무리 한다.
- 3) 다른 친구들의 발표를 경청하며 듣고, 장점을 발표한 친구의 용기 있는 행동에 큰 박수와 응원의 메시지를 외치며 분위기를 띄워준다.

2 2013년 '리얼 뷰티 스케치' 광고 영상을 찾아 시청하고 소감문 작성하기

- 1) 광고 영상을 시청한다.
https://www.youtube.com/watch?v=QGDW6aa_3ew
- 2) 영상을 시청한 후 드는 생각에 대하여 소감문을 작성한다. 외모에 대한 열등감과 자존감을 키워드로 하여 2~3문장 정도의 소감문으로 간단하게 작성한다.

3 영국 싱어송라이터 앤 마리의 'Perfect to me' 뮤직비디오 감상하기

- 1) '당신에게 완벽이란?' 질문에 어떤 답을 적을 지 생각한다.
- 2) 포스트잇에 자신이 생각하는 답을 적으며 뮤직비디오를 감상한다.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZWAmSX53en0>

정리와 평가

노래는 외모에 압박을 느끼는 사람들에게 완벽하지 않은 그 자체가 내게는 완벽일 수 있다는 메시지를 담고 있으며 스스로가 완벽을 어떻게 규정하는가가 중요하다. 완벽을 위해 애쓰는 삶이 아닌 자존감과 긍정이 넘치는 삶을 살아가자고 다짐한다.

나의 장점 | 다섯 손가락 장점 그리기

학번:

이름:

나를 위한 선물로 배경 음악을 선택한 후 그 이유와 함께 나의 장점들을 발표해 보자.

- 다섯 손가락 장점 그리기 → 나의 장점 분위기와 어울리는 음악 선정하기 → 음악 소개와 선정 이유를 말하고 음악 분위기와 어울리는 목소리 톤으로 나의 장점 다섯 가지와 친구들이 써준 장점 일부를 골라서 발표하기

종이에 한 손 그리기

다섯 손가락 꾸미기
(손톱, 손가락, 손등)

손가락마다 말풍선과
나의 장점 쓰기

손 그림 주변에 친구들이
장점 써주기

다섯 손가락을 그려보자.

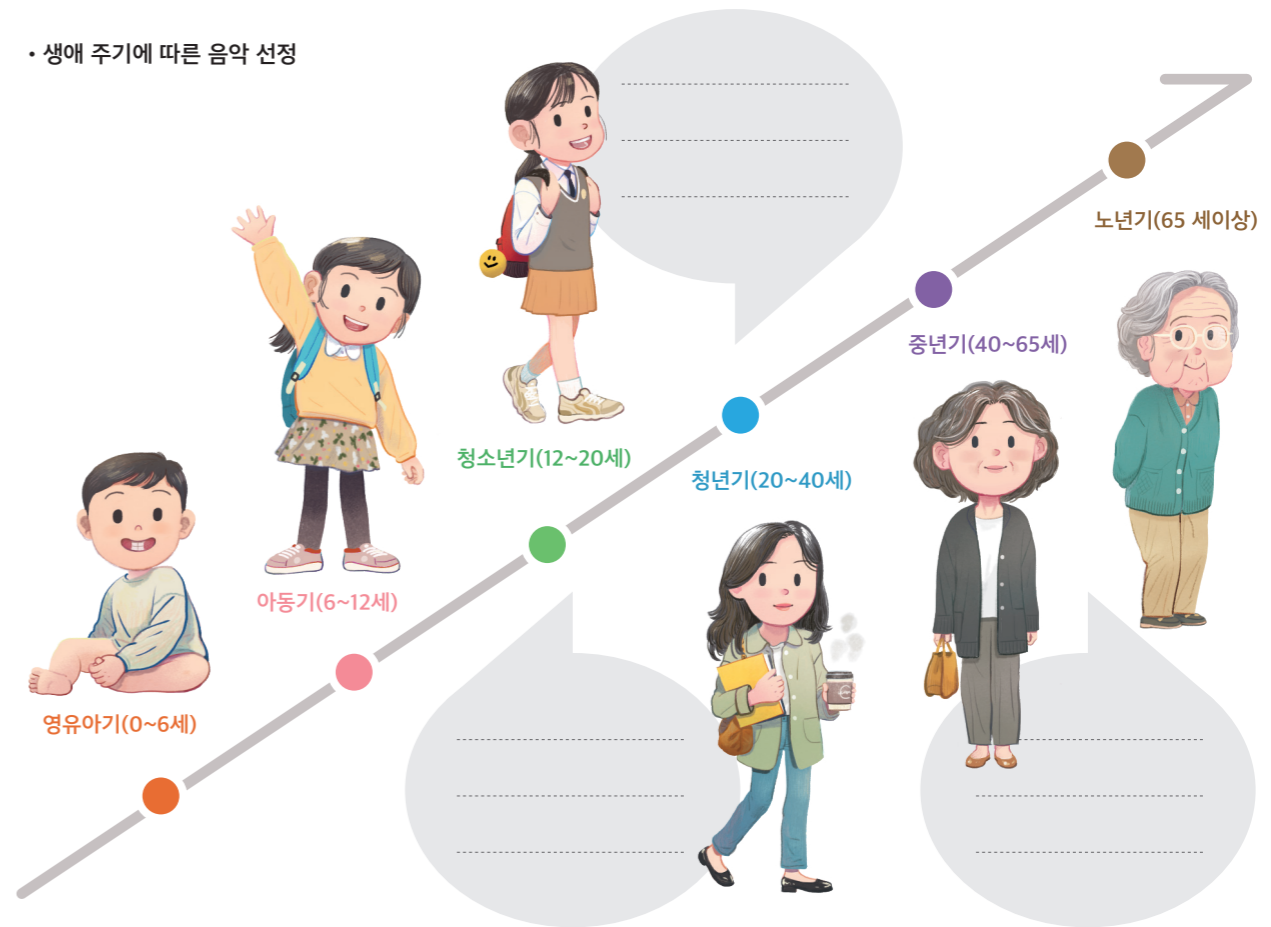
나를 위한 음악 선물

학번:

이름:

나는 음악과 어떤 관계를 맺으며 살고 있을까? 음악 선정 결정은 어떤 요인에 영향을 받을까? 나의 생애주기에 따른 개인적·심리적 요인을 분석하고 나를 위한 응원 메시지와 함께 음악 선물을 해보자.

- 생애 주기에 따른 음악 선정

같은 음악이라도 듣는 사람마다, 나이에 따라, 상황에 따라 다르게 느껴질 수 있으니 다양한 음악을 감상하며 자신에게 맞는 곡을 찾아 적어보자.

힘들 때	화가 날 때	울고 싶을 때	평온할 때
카치니의 '아베 마리아'	오르프의 "카르미나 부라나" 중 '오! 운명의 여신여'	쇼팽의 '이별의 곡'	바흐의 '무반주 첼로 조곡 제1번'
.....
.....
.....

II 이야기로 전달되는 음악

단원 개관

이 단원은 판소리, 오페라, 뮤지컬을 감상하면서 우리 문화의 전통과 세계의 다양한 문화를 이해하여 지역, 국가, 세계 공동체의 구성원으로서 요구되는 다양한 음악 문화를 수용할 수 있는 역량을 키울 수 있도록 구성하였다. 또한 극음악이 주는 감동을 느끼며, 토론·토의·발표하기·감상평 작성하기를 통해 비평적 안목을 가질 수 있도록 구성하였다.

단원 지도 계획

II 이야기로 전달되는 음악

영역	제재명	주요 학습 활동 내용	차시	교과서 쪽수
참고 자료	뮤지컬과 오페라	<ul style="list-style-type: none"> • 뮤지컬과 오페라 비교하기 • 뮤지컬과 오페라의 구성 요소 비교하기 • 뮤지컬과 오페라의 종류 및 대표 작품 알아보기 		40~47
타이틀곡	오페라의 유령	<ul style="list-style-type: none"> • 줄거리와 등장인물의 관계를 파악하며 대표 넘버 감상하기 • 작품 관련 정보 조사하고 감상하기 • 생각해 줬요를 부른 후 뮤지컬 홍보 포스터에 들어갈 문구 작성하기 	2	48~51
뮤지컬	누가 죄인인가	<ul style="list-style-type: none"> • 시대적 배경을 이해하며 감상하기 • 감상평을 작성한 후 친구들과 소통하기 	1	52~55
참고곡	민중의 노랫소리가 들리는가?			67~57
오페라	라 트라비아타	<ul style="list-style-type: none"> • 악곡의 분위기와 주인공의 감정을 생각하며 대표 아리아 감상하기 	1	58~59
	아무도 잠들지 말라	<ul style="list-style-type: none"> • 작품의 장르, 음악 사조, 줄거리를 조사하고 악곡 감상하기 • 여러 가수 버전으로 비교 감상하고, 감상 연주회의 가치 평가하기 	1	60~61
참고곡	서머타임			62
판소리	판소리 알아보기	<ul style="list-style-type: none"> • 판소리의 정의, 요소, 다섯 마당에 대해 이해하기 • 다섯 마당의 눈대목 감상하고 판소리의 가치 토의하기 	1	63
	수궁가	<ul style="list-style-type: none"> • 판소리 수궁가에 관하여 알아보고 토끼 잡아들이는 대목 감상하기 • 판소리와 이날치 밴드의 노래 비교하며 분석하고 비평하기 (범 내려오는 대목, 범 내려온다) 	1	64~65
쉬어가기	춤과 음악			66~67

뮤지컬

Musical comedy의 준말로, 19세기 영국과 미국으로부터 발달했다. 음악 특히 노래를 중심으로 만드는 음악극으로 연기, 쇼, 춤 등이 음악과 조화를 이루는 종합 공연물이다. 첫 작품은 1892년 작품 거리에서(In town)이다. 연극 요소가 강해 대사가 있고 음악성은 물론 정확한 발음으로 노래 말을 전달하는 것이 중요하며, 대중적인 음악과 연출이 필요하다. 출연자는 배우라고 부르며, 음향 장치는 마이크를

쓰고 뮤지컬적 발성으로 노래한다. 춤이 주요 구성 요소라 율동성이 풍부하며, 배우(대중가수, 영화배우, 연극배우 등)가 노래와 춤 그리고 연기를 모두 맡는다. 참고로 오페라 출연자는 가수라고 부르며, 고전주의 음악에 근거해 마이크를 쓰지 않은 채 오페라 창법으로 노래한다.

○ 뮤지컬의 종류

기준	종류	특징
내용	뮤지컬 트래지디	• 전통적인 비극 양식을 취하는 연기 기반의 뮤지컬 • 진지한 표현과 주제의 작품을 통칭
	뮤지컬 멜로드라마	• 몰입을 유도하는 복잡한 스토리 • 선인, 악인 등 전형적인 캐릭터
	뮤지컬 판타지	• 환상적인 소재와 장소, 기이한 캐릭터 등장
	뮤지컬 페이블	• 우화를 소재로 한 뮤지컬
판권	수입 뮤지컬	• 외국 작품을 그대로 수입하는 공연 • 출연진과 제작진이 모두 외국인이며, 계약에 따라 일부 국내 인력의 참여도 가능
	라이선스 뮤지컬	• 수입과 창작의 중간 형태라고 할 수 있음 • 외국 제작팀의 노하우를 전수받은 국내 기술진이 스태프를 맡고, 국내 출연진이 합류하여 공연
		레플리카
	논레플리카	• 수정이 가능한 경우 현지의 정서에 맞추어 잘 수정하면 원작보다 더한 성공작을 만들 수도 있음
창작 뮤지컬	• 국내 인력이 대본, 음악, 안무를 모두 담당	

○ 악단석의 연주자들

뮤지컬 전용 극장에는 무대 바로 앞에 관현악단을 위한 악단석이 있다. 연주자들은 무대 밑에 따로 마련된 이 연주석에서 연주를 한다. 일반 극장에서 뮤지컬을 공연할 때는 녹음된 반주 음원을 사용하기도 한다.

오페라

오페라(Opera)라는 단어는 작품을 뜻하는 라틴어 Opus의 복수형이다. 16세기 말엽 이탈리아에서 나타난 음악 연극의 흐름을 따르며, 노래를 중심으로 독창, 중창, 합창, 관현악을 사용하고, 때론 발레도 참가하는 음악극이다. 오페라의 첫 작품으로 받아들여지는 작품은 1598년경에 쓰인 야코포 페리의 '다프네'이지만 전하지 않고, 전하는 것 가운데 가장 오래된 오페라는 1600년경에 작곡된 야코포 페리의 '에우리디

체'이다. 그리고 오늘날 공연되는 것 가운데 가장 오래된 작품은 1607년경에 작곡된 클라우디오 몬테베르디의 '오르페오'이다. 독창은 보통 아름다운 서정적인 가락인 아리아와 이야기하듯이 부르는 레치타티보로 구분한다. 중창은 주로 대화의 부분으로 쓰이며, 합창은 군중이 노래한다. 관현악은 노래 반주와 장면의 분위기를 강조하며, 서곡 또는 전주곡을 연주하여 극 전체의 성격을 암시한다.

○ 오페라 용어집

기준	내용
그랜드 오페라 Grand opera	• 19세기에 특히 파리 오페라를 중심으로 상연되던 대규모의 오페라 • 주로 극적인 역사적 사건을 소재로 거창한 무대 장치를 써서 장대한 장면과 극적인 효과를 만들어낸다.
오페라 부파 Opera buffa	• 18세기의 희극적이고 대중적인 오페라 • 오페라 세리아의 반대어로, 기존의 오페라(오페라 부파 등장 이후 오페라 세리아라고 구분됨)의 내용과 형식이 심각하고 인위적이었기 때문에 친근한 오페라를 원한 대중의 마음에 부응한 것이 오페라 부파이다.
오페라 세리아 Opera seria	• 그리스신화나 고대의 영웅담을 소재로 한 엄숙하고 비극적인 이탈리아 오페라
오페라 코미크 Opera comique	• 18세기 후기 프랑스의 희극적 오페라 • 익살스러운 오페라란 뜻이지만, 희가극의 총칭인 영어의 코믹 오페라와는 다르게 프랑스에서는 희극적인 내용이 아니라도 대사가 있는 오페라는 오페라 코미크라 칭했다.
오페레타 Operetta	• 19세기 후반에 발달한 대중적인 소형의 오페라 • 극의 진행은 대사(음악 없는 대화) 위주이며, 여기에 가창이나 무용이 들어간다.
징슈piel Singspiel	• 18세기 후반 이후 독일에서 성행한 민속적인 연극 형태 • 독일어로 노래의 연극이라는 뜻으로, 이름 그대로 노래가 풍부하게 삽입되어 있고, 희극적 내용을 지닌 것이 특색이다.
벨칸토 Bel canto	• 18세기와 19세기 이탈리아의 성악 양식 • 표현적인 의미는 아름답게 노래 부르기로 악구를 부드럽게 연결하고 음악을 아름답게 소리 내는 기법을 강조했다.
콜라투라 Coloratura	• 18~19세기 오페라의 아리아 등에 즐겨 쓰인, 빠른 패시지나 트릴 등에 의해 기교적으로 화려하게 장식된 선율 또는 그 양식

○ 4성부와 오페라의 배역

소프라노	화려하고 기교적인 음색으로 주로 오페라 여주인공이 맡아 부른다.
알토	안정적인 음색으로 주로 나이 많은 부인이나 하녀 등의 조역이 맡아 부른다.
테너	높은 음역대로 왕자 등 오페라에서 남주인공이 맡아 부른다.
베이스	낮은 음역대로 왕, 나이 든 남자, 악당 등의 조역이 맡아 부른다.

뮤지컬 오페라의 유령 | The phantom of the opera

학습 목표 줄거리와 등장인물의 관계를 파악하며 악곡의 대표 넘버를 감상할 수 있다.

Act 1. 3번 생각해 줘요 Think of me

Allegretto

Think of me think of me fond-ly
생각해 줘 생각해 줘 - 요

when we've said good-bye
이 밤이 와 도

프리마돈나 칼로타의 대역으로 무대에 선 크리스틴은 이 곡을 부르며 성공적인 데뷔 무대를 가진다. 아름답고 서정적인 곡이며, 화려한 기교를 요구하기 때문에 실력 있는 뮤지컬 배우들이 즐겨 부르는 곡이다.

Act 1. 5번 오페라의 유령 The phantom of the opera

Allegro

In sleep he sang to me
꿈 속에서 보 이네

in dreams he came
꿈의 모습

데뷔 무대가 끝난 후 크리스틴은 유령에게 이끌려 지하 호수에 있는 미궁으로 가면서 함께 이 곡을 부른다.

Act 1. 13번 바람은 그것뿐 All I ask of you

Slowly

No more talk of dark-ness, for
어둠 내린 그 안이

get these wide-eyed fears:
제 그 누구도

유령은 크리스틴을 주인공으로 세우려고 망명하지만 이를 무시하자 공연은 난장판이 되고 크리스틴과 라울은 옥상으로 도망쳐 서로의 사랑을 확인하며 이 곡을 부른다.

Act 2. 2번 가면무도회 Masquerade

Mas-quer-ade, pa-per
마스케레이드 - 가면

fa-cies on par-ade
들의 무도회

크리스틴과 라울의 사랑을 목격한 유령은 나타나지 않고 그사이 크리스틴과 라울은 비밀 약혼을 한다. 오페라 하우스에서 열린 가면무도회에서 사람들은 이 노래를 부른다.

뮤지컬 49

뮤지컬 오페라의 유령 중 생각해 줘요 | Think of me

학습 목표 작품에 관련된 정보를 조사하고 감상할 수 있다.

Allegretto

Think of me think of me fond-ly when we've said good-bye
생각해 줘 생각해 줘 - 요 이 밤이 와 도

mem-ber me once in a while- Please pro-misc me you'll try
약속해 줘 한 번쯤 부탁해 줘 - 요 기 억한 다 언

When you find that once a-gain you long- to take your heart back and be free
어 느 날 - 그 이 느 날 그 때 - 그 때 가 멀 리 되 나 도 나

ev-er find a me-mor-ance a thought for me We
생각해 줘 가 기억해 줘 생각해 줘

ne-ver said our love was ev-er-green- or as im-chan-ging as the
말 아 요 - 말 고 는 것 이 요 - 할 게 할 수 있 는 온

see but if you can still re-mem-ber Stop and think of me
별 어 디 에서든 잊 어 서 난 생각해 줘

50 음악 감상과 비평

1) 악곡가
웹버(Webber, Andrew Lloyd) | 1948- / 영국
영국 런던에서 태어나 뮤지컬 작곡가이자 제작자로 활동하였다. 주요 작품으로는 '지저스 크라이스트 슈퍼스타', '에비타', '캣츠' 등이 있다.

2) 악곡 해설
가스통 르루의 동명 소설을 원작으로 1986년 작곡가 웹버와 제작자 매킨토시에 의해 뮤지컬로 제작되었다.

3) 작품 줄거리
파리 오페라 하우스를 배경으로 흰 마스크를 쓴 음흉한 얼굴을 가진 오페라의 유령이 프리마돈나 크리스틴을 짝사랑하며 벌어지는 이야기이다.

- 1) 작품 관련 정보를 조사하고 뮤지컬을 감상해 보자.**
- 작품 관련 정보: 줄거리, 등장인물, 작품의 배경, 작곡가의 작품 경향, 출연 배우, 무대 구성 등
 - 추천 DVD: 2011년 '오페라의 유령' 25주년 특별 공연 DVD(카림루, 보게스 주연)

2) 악곡을 부른 후 뮤지컬 홍보 포스터에 들어갈 문구를 작성해 보자.

예시 오페라 하우스에서 벌어지는 숨겨진 스토리!

- 공연장 이용수칙**
- 공연 관람 전 관람할 작품 정보 알아보기
 - 공연 시간에 늦지 않게 도착하고, 공연 전 휴대전화 전원 끄기
 - 시선 허가 없이 시선 촬영·녹음·녹화하지 않기
 - 등을 대거나 앞으로 숙이지 말고 좌석에 등을 붙이고 관람하기
 - 공연장 내 불안전 포성, 소란 등 안전을 위협하는 행위 하지 않기
 - 안전 요원이 안내하는 통로와 출입문 이용하여 질서 지켜 이동하기
 - 긴급상황에 대비하여 공연장의 비상 대피 통로, 배치도 미리 확인하기

3) 정리와 평가 ... 줄거리와 등장인물의 관계를 파악하며 감상문을 작성하고 발표할 수 있는가?

뮤지컬 51

제재 개관

이 작품은 토니상, 로런스 올리비에상, 드라마 데스크상을 비롯한 전 세계 메이저 어워드 70여 개 부문에서 수상하였고 현재 기네스북 공인 브로드웨이 최장기 공연 기록을 보유하고 있다. 1986년 런던, 초연 후 1988년 뉴욕 무대에 오른 이 작품은 웨스트엔드와 브로드웨이에서 동시에 35년 이상 연속 공연된 뮤지컬 작품으로 II단원의 타이틀곡으로 감상하기에 좋은 제재이다.

▶ 학습 목표

- 줄거리와 등장인물의 관계를 파악하며 악곡의 대표 넘버를 감상할 수 있다.
- 작품에 관련된 정보를 조사하고 감상할 수 있다.

▶ 교수·학습 방법의 유의점

- 등장인물의 관계, 극 상황에 따라 나오는 음악의 특징을 파악하며 감상하도록 지도한다.

▶ 학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상, 악곡과 관련된 기사
- 학생: 참고 도서, 자료 검색용 기기

▶ 교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 창의성 역량 • 음악적 자기 주도성 역량 • 음악적 소통 역량
영역	• 감상과 반응
핵심 아이디어	• 음악적 수용, 반응, 공감은 미적 특성이나 사회·문화·시대적 맥락에 따라 다양하게 나타난다.
내용 요소	• [지식·이해] 미적 특성, 음악적 취향 • [과정·기능] 다양한 방법으로 표현하기 • [가치·태도] 음악 감상 경험의 공유와 존중
성취 기준	• [12감비01-03] 음악을 듣고 음악에 내재된 미적 특성을 수용·공감하며 다양한 방법으로 표현한다.

▶ 학습 지도 내용 | 1차시

▶ 도입

작곡가 앤드루 로이드 웹버에 대해 알아보기

- 웹버가 작곡한 뮤지컬에 대해 들어본 게 있는지 알아본다. ('지저스 크라이스트 슈퍼스타', '에비타', '캣츠', '오페라의 유령' 등)

▶ 전개

1) 대표 넘버 감상하기

1) 줄거리와 등장인물의 관계를 파악하며 대표 넘버를 감상한다. (※ 참고 자료: 대표 넘버와 함께 보는 줄거리)

- **생각해 줘요:** 단역 배우이자 무용수였던 크리스틴이 자신의 숨겨진 실력을 발휘하며 오디션에서 부른 노래이자 라울과의 어린 시절 추억을 떠올리게 되는 노래 '생각해 줘요'를 주인공의 감정을 생각하며 감상한다.

- **오페라의 유령:** 음악의 천사로 생각하며 지극ंत 목소리로만 존재를 나타냈던 유령이 눈앞에 나타나자 놀라면서도 혼란스러운 크리스틴과 프리마돈나로 성공적인 데뷔를 한 그

녀를 드디어 자신의 은신처인 오페라극장 지하로 데려가는 유령의 감정을 생각하며 '오페라의 유령'을 감상한다.

- **바람은 그것뿐:** 서로의 사랑을 확인하는 크리스틴과 라울 그리고 그들의 사랑을 지켜보는 유령의 아픔이 느껴지는 '바람은 그것뿐'을 감상한다.
- **가면무도회:** 수많은 가면과 의상으로 뮤지컬에서 화려한 볼거리 중 하나인 '가면무도회'를 감상한다.

2) 작품 관련 정보를 조사하고 뮤지컬 감상하기

- 1) 모둠을 나눈다.
- 2) 25주년 특별 공연 DVD, 뮤지컬 영화 중 감상할 작품을 정한다.
- 3) 작곡가, 줄거리, 등장인물, 작품의 배경, 작곡가의 작품 경향, 출연 배우, 무대 구성 등 조사할 작품 관련 정보 내용을 모둠원들과 적절히 나눈다.
- 4) 발표 방법을 정하고 작품 관련 정보를 조사한다.
- 5) 뮤지컬을 감상하고 작품에 대해 조사한 내용을 발표한다.

판소리

학습 목표 판소리 다섯 마당의 눈대목을 감상할 수 있다.

판소리의 정의 판소리는 한 사람의 소리꾼이 고수의 북장단에 맞추어 몸짓을 하며 노래와 말로 극적이고 서사적인 긴 이야기를 엮어가는 것이다.

판소리의 요소 소리(노래)와 아니리(판소리 내용을 말로 전달), 발림(부채를 들고 몸짓으로 표현)으로 이야기를 진행하는 소리꾼과, 북으로 장단을 반주하고 추임새로 흥을 돋우는 고수, 그리고 청중으로 이루어진다.

판소리 다섯 마당

1 다섯 마당의 눈대목을 감상하고 판소리의 가치를 토의해 보자.

더 알아보기

판소리의 가치: 국기무형유산, 2008년 유네스코 인류무형문화유산 대표 목록으로 등재되었다.
 눈대목: 예술적으로 완성도가 높거나 널리 알려져 명창들에 의해 자주 불리는 대목이다.

판소리 63

제재 개관

판소리는 2008년 유네스코 인류무형문화유산 대표 목록으로 등재되었다. 이에 판소리 가치가 높아져 대중화되고 있기 때문에 학생들의 관심도 높아졌다고 판단 되어 많이 듣고 배울 수 있는 이 제재를 선정하게 되었다.

학습 목표

판소리 다섯 마당의 눈대목을 감상할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

학생들이 눈대목을 골라 스스로 영상이나 음원을 찾아 감상할 수 있도록 안내하여 눈대목뿐만 아니라 정보를 찾으면서 다양한 국악에 관심을 가질 수 있도록 분위기를 유도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상 자료, 사진 자료
- 학생: 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 공동체 역량 • 음악적 소통 역량
영역	• 비평과 활용
핵심 아이디어	• 인간은 생활 속 다양한 음악 감상을 통해 음악적 가치와 의미를 향유하고 사회·문화적 양상과 연계한다.
내용 요소	• [지식·이해] 역할, 필요성, 가치, 영향력 • [과정·기능] 토의하거나 토론하기 • [가치·태도] 감상자·비평가로서의 태도
성취 기준	• [12감비02-02] 사회, 문화, 산업 속의 음악을 듣고 음악의 역할과 필요성에 대해 토의하거나 토론한다.

학습 지도 내용 | 1차시

도입

판소리의 정의와 요소 등 설명하기

음악 수업을 통해 배웠던 기억을 떠올리며 판소리의 정의와 요소 등에 대해 아는 것을 설명해 본다.

전개

1 판소리 다섯 마당의 눈대목을 감상하고 판소리의 가치 토의하기

- 1) 판소리 다섯 마당 중 눈대목을 영상이나 음원으로 찾아 감상한다.
- 2) 판소리의 가치에 대해 알아본다.
 - 판소리는 음악성, 문학성의 높은 평가로 조선 시대에서도 향유했던 전통 음악이다. 판소리는 우리나라 국가무형유산으로 지정되어 보존되고 있으며, 2008년 유네스코 인류무형문화유산 대표 목록으로 등재됨으로써 세계적 문화유산이 되기도 했다.
- 3) 판소리의 가치에 대해 토의한다.
 - 판소리의 어떤 가치를 기준으로 토의할 것인지 정한다.

예시	• 공연 예술로 보는 판소리의 가치 • 국가 문화 브랜드화로서의 가치
-----------	---

정리와 평가

[논술형]

판소리 토론 영상을 시청한 후 판소리의 현대화와 전통 판소리 그대로 보존·전승 중 찬성하는 입장을 밝히고, 의견을 뒷받침하는 이유 2가지를 서술하기

<https://www.youtube.com/watch?v=qggwtC2DPQ0>

참고 자료

판소리 조와 장단(수궁가를 중심으로)

판소리의 음악은 조와 장단으로 구성된다. 조는 음의 높고 낮음으로 가락의 짜임새에 따라 만들어지는 음악적 규칙이다. 장단은 음의 길고 짧음으로 박자의 속도, 강약으로 만드는 음악적 규칙이라고 할 수 있다. 여기에 음을 꾸미는 장식음인 시김새와 리듬 변화와 기교로 가사를 붙여내는 붙임새, 발성 음질, 목소리의 음색을 바꾸는 성음 등을 더해서 판소리를 구성한다.

판소리 조는 계면조, 우조, 평조, 설령제, 추천목, 경드름 등을 사용한다. 계면조는 슬프고 애절한 느낌을 담아낸다.(별주부 모친 탄식, 별주부가 위험한 일을 당하지 않을까 탄식하는 장면) 그러나 의외로 기쁜 장면에서도 사용하기도 한다. 우조는 씩씩하고 장엄한 느낌을 전하기 위해 사용되는 조에 사용된다.(별주부 들어오는 대목, 본인이 목숨을 걸고 토끼 간을 구해오겠다고 비장한 마음으로 어전에 들어오는 장면) 드물게 사용하는 평조는 담담하고 평화로운 느낌을 전달하기 위해 사용되는 조로 사용된다.(상소 읽는 대목)

판소리를 다양하고 풍성하게 만들기 위해 역대 명창들이 새로운 조를 개발하고 판소리에 집어넣는 중요한 역할을 하였는데, '새로운 소리를 만들어 더 넣었다.'는 뜻으로

'더늠'이라고 불렀다. 창자가 독창적으로 소리와 사설, 발림을 짜서 연행하고 이후 다른 창자들에 의해 후대에 전승된 판소리 대목을 말한다. 더늠으로 수용된 조는 설령제, 메나리조, 가곡성 우조, 추천목, 경드름 등이 있다. 판소리 조는 더늠을 통해 판소리 음악 양식의 다양성과 감정 표현의 풍성함을 나타낸다.

계면조, 우조를 많이 들던 사람들에게는 다른 지역의 음악 양식 차용은 낯설고 생소한 느낌을 만들어내는 효과를 가져온다. 그래서 메나리조(초동목수 내려오는 대목, 초동목수가 토끼 잡으러 내려오는 장면), 반경드름(토끼 육하는 대목, 추천목(경기지방의 음악, 밝고 경쾌함, 토끼 춤추는 대목) 같은 조는 특이한 인물이 등장하거나 특별한 분위기로 전환할 때 사용된다. 그 외 설령제, 가곡성 우조가 있다. 더늠으로 인해 장단도 다양화되었다. 기본 장단인 중모리, 중중모리, 자진모리를 바탕으로 판소리 극적 상황이나 전개에 적합한 장단(진양조, 엇모리, 휘모리 등)을 수용하였다.

※ 출처: e-국악아카데미 [이론] 수궁가의 이해(2) 수궁가의 음악적 특징 내용 발췌
<https://academy.gugak.go.kr/common/greeting.do>

장단	설명	대목
진양조장단	• 느린 호흡으로 매우 웅장하거나 슬픈 대목에서 사용하여 감정을 극대화할 때 사용	용왕 탄식하는 대목
중모리장단	• 천천히 걷는 속도감을 표현한 장단	초동목수 길소리 (초동목수가 길을 걸어갈 때 부르는 소리)
중중모리장단	• 덩실거리며 춤추기 좋은 빠르기의 장단	토끼 춤추는 대목
자진모리장단	• 중중모리장단보다 바쁜 느낌 • 많은 가사를 나열할 때 사용	일개한퇴 대목 (별주부가 토끼를 피기 위해 육지에서 위험하고 불안한 토끼의 삶을 표현하기 위해 자진모리장단을 사용)
휘모리장단	• 자주 사용되지는 않지만 급박한 상황 묘사에 효과적임	호랑이 도망가는 대목 (호랑이가 급소를 물려 놀라 엄청 빠른 속도로 도망갈 때 사용)
엇모리장단 (3+2+3+2)	• 엇나가는 장단이라 신비로운 느낌을 만드는데 효과적임 장단	도사가 내려오는 대목 (왕의 병을 진맥하는 내용)

수궁가

판소리 수궁가 중 토끼 잡아들이는 대목

자진모리장단 국립국악원

바 - 우 나 - 음 (관 - 보 - 로 - 리 - 음 - 일 - 수 - 일) 시 - 세 - 내 - 달 - 아
 토끼를 에워 팔 제 권왕 만 리장 성 팔뚝 (산 - 일 - 계 - 음)에 마 초 팔뚝
 걸이 들 러 서 토끼 들 입 다 잡 는 거 동 (영 - 운 - 울 - 사)도 덕 잘 못
 토끼 두 귀 들 려 - - 잘 꼬 니 - 가 이 들 토끼 나
 아 - 니 네 가 토끼 아 니 오 - -

역곡 해설 자리의 속임수에 속아 용궁에 도착한 토끼를 잡아들이자 죽음을 직감한 지 많은 토끼가 자신은 개, 소, 말이라고 거짓말하여 위기를 모면하려는 장면이다.

1 판소리 "수궁가"에 관하여 알아보고 '토끼 잡아들이는 대목'을 감상해 보자.

64 음악 감상과 비평

판소리 수궁가 중 범 내려오는 대목

합잡을 베인뒤 토끼의 초상을 듣고
 물에 올라온 별주부는
 '토 쟁진'이라고 부를 것을 띠에 힘이 빠져 그만
 '토 로 로 토 쟁진 아니시오'라 잘못 부르오 한다.
 호랑이가 '쟁진'이라 놀여 불러주는
 호칭 듣기는 처음이라,
 말개 듣고 이르온다.

판소리 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목'의 장단

박	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
장단	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
구름	합	합	중	막	중	막	중	막	중	막
가사	범	내	려	온	다	-	-	-	-	-
	범	내	려	온	다	-	-	-	-	-

옛모리장단 3소박과 2소박의 혼합 장단으로 보통 1:1:1 구성의 10박 장단을 말한다.

역곡 해설 토끼의 간을 구하기 위해 용궁에 나온 별주부가 처음으로 호랑이를 만나는 장면이다.

1 판소리 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목'과 이날치 밴드의 '범 내려온다'를 연주 방법, 소리의 특징, 표현 기교, 음악 요소로 비교하여 분석하고 비평해 보자.

정리와 평가 판소리의 종류와 특징을 정리할 수 있는가?

제재 개관

이 곡은 노래 '범 내려온다'로 대중화된 "수궁가"를 중심으로 판소리의 음악적 특징을 알고 감상하기에 좋다. 또한 판소리 전통 음악과 판소리를 현대적으로 해석한 음악을 비교 감상하며 전통 음악과 대중음악의 융합에 대한 의견을 나눌 수 있다.

학습 목표

- 판소리 "수궁가"에 관하여 알아보고 악곡을 감상할 수 있다.
- 원곡과 현대적으로 편곡한 음악을 비교하여 분석하고 비평할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

- 판소리를 듣는 것이 익숙하지 않은 학생들을 위해 흥미를 유발하는 영상을 골라 감상할 수 있게 준비한다.
- 옛모리장단을 무릎장단으로 여러 번 쳐본 후 판소리 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목'을 감상하게 한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상 자료
- 학생: 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량
영역	• 감상과 반응
핵심 아이디어	• 음악은 고유한 방식과 원리에 따라 다양한 속성과 가치를 여러 소리 매체를 활용하여 청각적 형태로 구현한 것이다.
내용 요소	• [지식·이해] 다양한 시대, 지역, 사회, 문화, 공동체의 악곡 • [과정·기능] 비교·분석하여 설명하기 • [가치·태도] 음악에 대한 수용과 공감
성취 기준	• [12감비01-02] 다양한 시대, 지역, 문화, 공동체의 음악을 집중하여 듣고 변화와 발전 양상을 파악한다.

학습 지도 내용 | 1차시

도입

별주부의 뜻 알아보기

- 별주부: 별주부에서 별은 자라를 뜻하는 한자이고, 주부는 조선 시대의 관직 이름으로서 종육품의 관직에서 벼슬을 하고 있는 사람을 통틀어 주부라고 하였다고 한다.

전개

1 판소리 "수궁가"에 관하여 알아보고 '토끼 잡아들이는 대목' 감상하기

- 1) 판소리 "수궁가"에 관하여 알아본다.
 - 별주부가 토끼를 용왕 앞에 대령하기 위해 수궁에 들어간 토끼를 나졸들이 에워싸고 잡아들이는 장면으로 조는 우조를 사용하고 장단은 긴박한 장면 표현을 위해 자진모리장단으로 연주한다.
 - 자진모리장단은 4박 장단으로 바쁜 느낌이나 많은 가사를 나열할 때 사용되는 장단이다. '토끼 잡아들이는 대목'에서는 자진모리장단의 속도감과 함께 긴장감과 토끼의 위태로움이 극대화되는 효과를 준다.
- 2) 판소리 "수궁가" 중 '토끼 잡아들이는 대목'을 감상하며 음악적 특징을 파악한다.

<https://www.youtube.com/watch?v=3XCEz0OVf1k>

2 판소리 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목'과 이날치 밴드의 '범 내려온다' 비교 감상하기

- 1) 먼저 '범 내려오는 대목'의 사설을 풀어주는 영상을 보고 이해한다.

<https://academy.gugak.go.kr/open/open/lecture/detail.do>
- 2) 판소리 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목'을 감상하며 음악적 특징을 파악한다.

<https://academy.gugak.go.kr/open/open/lecture/detail.do>

 - '범 내려오는 대목'은 용왕의 병을 고치러 토끼의 간을 찾아 물으로 올라온 별주부가 호랑이를 만나 위기에 빠지는 대목이다.
 - 옛모리장단의 엇은 어긋나는 것을 뜻하며, 장단의 일정한 흐름을 깨는 형태의 악곡을 가리킬 때 엇이라는 접사를 사용한다. 한 장단이 10박으로 구성된 옛모리 장단은 5박씩 둘로 나누어 빠른 3박과 2박이 혼합(3+2+3+2)되는 생동감 있는 리듬이 특징이다. 판소리에서 상황을 낫설게 만들기 위해 사용되는 장단으로 범, 도사 등 범상치 않은 인물이 나오는 대목에서 사용된다.
- 3) '범 내려오는 대목'에서 아니리, 소리를 가르치는 영상을 보며 옛모리장단에 맞춰 듣고 따라 부른다.
 - 남상일 명창 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목' 1편 <https://www.youtube.com/watch?v=BqRWIJAUKsM&t=24s>
 - 남상일 명창 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목' 2편 <https://www.youtube.com/watch?v=JAFp60BgNo&t=5s>
 - [더 짧게 배우는 영상] 박애리 명창 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목' 영상 <https://www.youtube.com/watch?v=ZZ68k3tjGHw>

보충자료

"수궁가" 중 '범 내려오는 대목' 사설

[아니리]
 첩첩산중에 호랑이가 생원 말 듣기는 처음이라
 반겨 들고 내려오니
 [소리] 장단: 옛모리장단
 범 내려온다 범이 내려온다
 송림 깊은 골로 한 짐생이 내려온다
 누에머리를 흔들며 양 귀 쪽 찢어져
 몸은 얼송덜송 꼬리는 잔뜩 한 발이 넘고
 전동 같은 앞다리며 송낙 같은 뒷다리며
 쇠낫 같은 발톱으로 잔디뿌리 왕모래를
 엄동설한 백설 격으로 자르르르 흘리며
 주홍입 짝 벌리고 자라 앞에 가 우뚝 서
 흥앵앵앵 허는 소리 산천이 뒤높고
 땅이 툭 꺼지나 듯
 자라가 깜짝 놀래 몸을 움치고 가만히 었졌을 제

4) 이날치 밴드의 '범 내려온다'를 감상하며 음악적 특징을 파악한다.

- <https://www.youtube.com/watch?v=SmTRaSg2fTQ&t=84s>
- 판소리 "수궁가" 중 '범 내려오는 대목'을 현대적으로 해석하여 판소리를 록 음악과 접목해 판소리의 북 장단 대신 베이스 두 대와 드럼을 사용하고 판소리의 옛모리장단을 4/4박자로 편곡한 곡이다.
 - 이날치 밴드의 '범 내려온다'는 음악 감독 장영규가 소리꾼들, 연주자들과 뜻을 모아 만든 이날치의 정규앨범 1집 <수궁가>의 타이틀곡으로 수록되어 있다.
- 5) 두 작품을 연주 방법, 소리의 특징, 표현 기교, 음악 요소로 비교하여 분석하고 비평해 본다.
- <https://www.youtube.com/watch?v=hcxniRqF2XY&t=0s>

정리와 평가

평가하기		
평가 기준	평가	
판소리의 종류와 특징을 정리할 수 있는가?	상	하

보충자료

대중음악 평론가의 글을 읽고 전통 음악과 대중음악의 융합에 대한 자신의 생각 서술하기

https://economychosun.com/site/data/html_dir/2020/06/27/2020062700027.html

학번: _____ 이름: _____

모둠명:

프로그램 제목: (예시) 오늘의 코너 '음악극의 세계'

① 모둠원 역할 분배(진행, 대본 작성, 계획서 작성, 진행 총괄, 엔지니어 등)

역할				
이름(학번)				

② 선곡

구분	제목	아티스트, 악곡 해설, 음악적 특징, 선곡 이유 등	시간
오페라 자유곡 1곡			(예시) 15~45초(30초)
뮤지컬 자유곡 1곡			(예시) 곡 전체(3분 50초)
판소리 자유곡 1곡			

③ 대본(전체 진행 시간 18분 이상 20분 미만)

시간	내용 및 멘트
(예시) 0초~20초	(엔지니어: 오프닝 음악 20초간) DJ: 안녕하세요~ 오늘의 코너 진행을 맡은 000입니다. 화창한 오늘 날씨에 어울릴 오늘의 코너는 '음악극 속으로'입니다.
(예시) 19분~19분 30초	(엔지니어: 엔딩 음악 20초간) DJ: 오늘 소개해드린 음악극으로 여러분의 일상에 활기를 불어넣어 주었기를 바라며, 음악과 함께 행복한 하루 보내세요!

교사용 예시 | 모둠별 평가지로도 활용 가능

순서	모둠명/프로그램명	영역	점수(30점)					순서	모둠명/프로그램명	영역	점수(30점)				
1		오페라 자유곡	5	4	3	2	1	2		오페라 자유곡	5	4	3	2	1
		뮤지컬 자유곡	5	4	3	2	1			뮤지컬 자유곡	5	4	3	2	1
		판소리 자유곡	5	4	3	2	1			판소리 자유곡	5	4	3	2	1
		대본 구성	5	4	3	2	1			대본 구성	5	4	3	2	1
		표현력	5	4	3	2	1			표현력	5	4	3	2	1
		시간 준수	5	4	3	2	1			시간 준수	5	4	3	2	1
		총점								총점					
3		오페라 자유곡	5	4	3	2	1	4		오페라 자유곡	5	4	3	2	1
		뮤지컬 자유곡	5	4	3	2	1			뮤지컬 자유곡	5	4	3	2	1
		판소리 자유곡	5	4	3	2	1			판소리 자유곡	5	4	3	2	1
		대본 구성	5	4	3	2	1			대본 구성	5	4	3	2	1
		표현력	5	4	3	2	1			표현력	5	4	3	2	1
		시간 준수	5	4	3	2	1			시간 준수	5	4	3	2	1
		총점								총점					

※ 오페라/뮤지컬/판소리(5점): 아티스트 2명 소개 1점씩(2점), 악곡 해설, 음악적 특징, 선곡 이유 소개 각 1점씩(3점)

※ 시간 준수: 18분 이상 20분 미만 시 5점, 기준 시간보다 30초씩 초과되거나 부족 시 -1점

※ 대본 구성(내용 구성)/표현력(발표 시 창의력, 전달력, 호응도): 우수 3점, 매우 우수 5점, 우수 4점, 보통 3점, 미흡 2점, 매우 미흡 1점

학생용 예시

모둠원 간 상호 평가

평가 요소	모둠원 점수 기준: 우수 3 보통 2 미흡 1			
	()	()	()	()
• 음악극 소개 과정에 대해 이해하고 참여했는가?				
• 자신이 맡은 역할을 충실히 수행하였는가?				
• 모둠원과 협조적이었고 상대방의 의견을 경청하였는가?				
• 음악극을 소개하기 위한 정보를 수집하고 제시하였는가?				

스스로 평가

• 뮤지컬, 오페라, 판소리 작품에 대해 이해하였는가?	만족 ☐	보통 ☐	보충 ☐
• 자신이 맡은 역할을 충실히 수행하였는가?	만족 ☐	보통 ☐	보충 ☐
• 모둠원과 협조하며 상대방의 의견을 경청하였는가?	만족 ☐	보통 ☐	보충 ☐
• 음악극 정보를 찾아 감상하고 대본 구성에 적극적으로 참여하였는가?	만족 ☐	보통 ☐	보충 ☐

III 시대와 함께하는 음악

단원 개관

이 단원은 우리 음악과 서양 음악의 시대적 흐름의 변화를 살피면서, 관련된 음악을 감상하고 비평할 수 있도록 구성하였다. 우리의 전통 음악부터 현대화된 국악 곡까지 다양한 시대의 음악 작품의 감상을 통해 우리 음악의 소중한 가치를 알고, 우리 음악을 세계에 알릴 수 있는 역량을 갖추어 줄 수 있도록 구성하였다.

단원 지도 계획

III 시대와 함께하는 음악

영역	제재명	주요 학습 활동 내용	차시	교과서 쪽수
타이틀곡	종묘 제례악	• 종묘 제례악의 구성과 역사적 배경을 이해하며 감상하고, 음악의 역할과 필요성에 대해 토의하기	1	70~71
한국 음악의 흐름	고려 시대	• 고려 시대 음악의 특징을 이해하고 설명하기 • 문묘 제례악의 황종궁을 감상하며 음악적 특징을 파악하기	1	74
	조선 전기 시대	• 조선 전기 시대 음악의 특징과 왕들의 음악적 업적을 이해하고 설명하기 • 여민락을 감상하며 음악적 특징을 파악하기	1	75
	조선 후기 시대	• 조선 후기 시대 음악의 특징을 이해하고 설명하기 • 조선 후기 시대 음악의 역사적 배경을 이해하고 악곡 감상하기	1	76~77
	근현대 시대	• 근현대 시대 음악의 특징을 이해하고 설명하기 • 창작 국악을 듣고 감상 경험을 공유하기	1	78
	국악 크로스오버 음악	• 국악 크로스오버 음악의 특징을 이해하며 감상하기 • 국악 크로스오버 음악의 변화와 발전 양상을 파악하기	1	79
참고곡	한국 민요			80
서양 음악의 흐름	고대·중세 음악	• 고대·중세 음악의 특징을 이해하고 성 요한 찬가 중 당신의 종들이 마음껏을 감상하기	1	82
	르네상스 음악	• 르네상스 음악과 모방 기법의 특징을 이해하고, 내 아들 압살롬을 분석하며 감상하기	1	83
	바로크 음악	• 바로크 음악과 카논의 특징을 이해하며 카논과 지그를 감상하고, 주요 멜로디를 다양한 방법으로 표현하기 • 다양한 악기로 변주한 카논을 듣고 비평하며, 삶 속에서 향유 하기	1	84~85
	고전주의 음악	• 고전주의 음악의 특징과 소나타 형식을 이해하며 세레나데 13번을 감상하기 • 소나타 형식으로 작곡된 곡을 찾아 비교·분석하고 설명하기	1	86~87
	낭만주의 음악	• 낭만주의 음악과 표제 음악의 특징을 이해하고 환상 교향곡 감상하기 • 고정 악상을 이해하고 고정 악상에 가사를 만들어 불러보기	1	88~89
	민족주의 음악	• 민족주의 음악의 특징과 역사적 배경을 이해하고 악곡 감상하기 • 왕벌의 비행을 다양한 악기 연주로 감상하며 자신의 음악적 취향을 발견하기	1	90~91
	근대 음악	• 근대 음악의 특징과 사조를 이해하며 베르가마스크 감상하기 • 드뷔시의 달빛과 베토벤의 월광을 비교 감상하고 감상 경험 공유하기	1	92~93
	현대 음악	• 현대 음악의 종류를 조사하고 발표하기 • 현대 음악을 감상하며, 작곡가가 나타내려는 의도를 파악하기	1	94~95
	프로젝트	음악과 그림의 만남 발표회	• 음악과 그림을 통해 예술을 이해하고 향유하기 • 5단계 프로젝트 진행 순서에 따라 모둠을 구성하고 조사해 발표하기	2

종묘 제례악

종묘 제례악

핵심 키워드 종묘 제례악의 구성과 역사적 배경을 이해하며 감상할 수 있다.

“종묘 제례악”은 조선왕조의 왕과 왕비의 제사를 지낼 때 연주하는 악(樂), 가(歌), 무(舞)의 일체를 말한다. 한국의 중요 무형 문화재(현 국가 무형 문화재) 제1호이자, 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되어 있다. 세종 대왕이 ‘보태평’과 ‘정대업’을 작곡하였고, 약간의 개정을 거쳐 세종 때부터 “종묘 제례악”으로 채택되어 현재까지 종묘 제례 의식에 연주되고 있다.

1 “종묘 제례악”의 역사적 배경을 이해하며 감상하고, 음악의 역할과 필요성에 대해 토의해 보자.

악(樂) 종묘에서 제례를 지낼 때 연주하는 음악으로 덧붙여 편성되는 등가와 덧들 아래에 편성되는 헌가로 나뉜다.

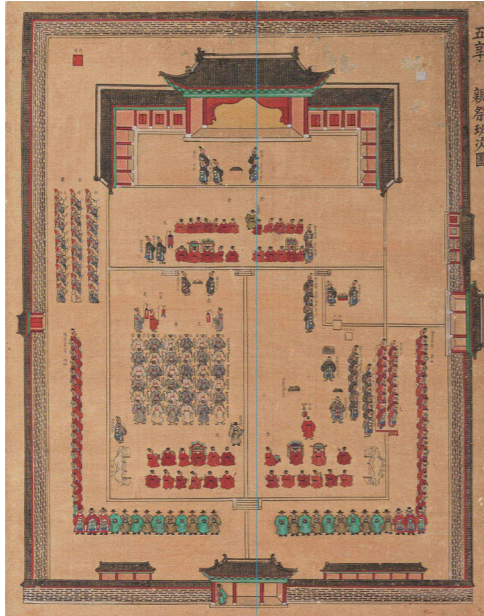
등가에 사용되는 악기(덧들 위에 위치)
편경, 편경, 대금, 당피리, 박, 속, 어, 장구, 방울, 절고, 아쟁

헌가에 사용되는 악기(덧들 아래 미당에 위치)
편종, 편경, 대금, 당피리, 박, 속, 어, 장구, 방울, 해금, 진고, 태평소, 징

70 음악 감상과 비평

가(歌)

종묘에서 제례를 지낼 때 ‘보태평’과 ‘정대업’에 맞추어 부르는 노래 악장이다. 조선 왕들의 문덕을 칭송하는 보태평(11곡)과 무공을 칭송하는 정대업(11곡)으로 이루어져 있다.
*악장: 궁중의 제전이나 연회 때 악기 연주에 맞추어 부르는 노래를 말한다.

보태평 중 제1곡 희문 국립국악원

세 덕이 어찌 세 아 - 후 수 -
세 문이 어찌 세 아 - 후 수 -

*세이계아후(世德啓我後): 대대로 덕을 쌓으시어 우리 후손을 여시니

무(舞)

종묘에서 제례를 지낼 때 추는 춤인 일무를 말한다. 일무의 일은 열을 지어 추는 춤이며, 팔일무는 총 64명(8행x8열)이 추는 춤이다. 보태평을 연주할 때 추는 문무와 정대업을 연주할 때 추는 무무가 있다.

학문의 덕
원손에 악, 오른손에 책을 들고 영신, 천고 아린과 중한에서 춘다.

군사상의 공
앞의 4줄은 목검, 뒤의 4줄은 목침을 들고 아린과 중한에서 춘다.

III

III

타이틀곡 71

제재 개관

이 곡은 조선왕조의 왕과 왕비의 제사를 지낼 때 연주하는 악(樂), 가(歌), 무(舞)의 일체를 말한다. “종묘 제례악”의 탐구 및 감상 활동을 통해 우리 음악의 아름다움과 가치를 느끼며, 끊임없이 변화해 온 “종묘 제례악”의 보존, 계승과 더불어 음악의 역할과 필요성에 대하여 생각할 수 있어 좋은 제재이다.

▶ 학습 목표

• “종묘 제례악”의 구성과 역사적 배경을 이해하며 감상할 수 있다.

▶ 교수·학습 방법의 유의점

• 역사적 배경을 이해하고, 악(樂), 가(歌), 무(舞)에 대한 탐구 활동을 통하여 악곡의 특징을 이해할 수 있도록 지도한다.
• 음악의 역할과 필요성에 대해 생각할 수 있도록 관련된 책, 기사, 영상 자료 등을 충분히 활용하도록 안내한다.

▶ 학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상, 악곡에 관련된 기사
- 학생: 참고 도서, 자료 검색용 기기

▶ 교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 자기 주도성 역량 • 음악적 소통 역량
영역	• 감상과 반응 • 비평과 활용
핵심 아이디어	• 음악적 수용, 반응, 공감은 미적 특성이나 사회·문화·시대적 맥락에 따라 다양하게 나타난다. • 인간의 음악적 인식과 안목은 문화적 수용이나 비판적 평가를 기반으로 다양하게 확장된다.
내용 요소	• [지식·이해] 음악 요소, 구성, 원리, 특징과 변화·발전 양상 • [지식·이해] 다양한 시대, 지역, 사회, 문화, 공동체의 악곡 • [지식·이해] 역할, 필요성, 가치, 영향력 • [과정·기능] 토의하거나 토론하기
성취 기준	• [12감비01-02] 다양한 시대, 지역, 문화, 공동체의 음악을 집중하여 듣고 변화와 발전 양상을 파악한다. • [12감비02-02] 사회, 문화, 산업 속의 음악을 듣고 음악의 역할과 필요성에 대해 토의하거나 토론한다.

▶ 학습 지도 내용 | 1차시

▶ 도입

“종묘 제례악” 소개 영상 감상하기

• 노악사들이 피눈물로 지켜낸 조선의 자존심, “종묘 제례악” 영상을 감상하고 느낀 점을 이야기한다.

<https://youtu.be/BVgHDmNw28U?si=UL8Txw8wFeKrFYeu>

▶ 전개

1 “종묘 제례악”의 역사적 배경 이해하기

1) “종묘 제례악”이 무엇인지 이해한다.

- “종묘 제례악”은 종묘에서 종묘제례를 행하는 동안 연주되는 음악으로 기악(樂)과 노래(歌)에 춤(舞)이 함께 연행된다. 음악은 각각의 절차에 따라 보태평과 정대업 11곡이 연주된다.

2) “종묘 제례악”의 역사적 배경을 알아본다.

- 선대왕들의 제사 음악에 중국의 음악이 사용되는 것을 안타까워했던 세종 대왕의 뜻을 잇고자 세조는 세종 대왕 때 작곡되어 희례연으로 연주된 ‘보태평’과 ‘정대업’을 제례 절차에 맞게 다듬은 뒤 “종묘 제례악”으로 사용하였다. 국가 무형 문화재 제1호이자, 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 “종묘 제례악”은 1464년(세조 10년) 정식 채택되었고, 600년 가까이 보존되어 지금도 매년 5월 첫째 일요일 종묘에서 “종묘 제례악”이 연주되고 있다.

2 보태평 중 제1곡 희문 감상하기

1) 영신 보태평 희문을 영상으로 감상한다.

- 종묘 제례 절차 중 신을 맞이하는 ‘영신례’에서 보태평 11곡 중 희문을 연주하는데 이를 ‘영신 희문’이라 한다. 헌가에서 연주하고 문무를 춘다.

영신(迎神) 희문(熙文)
世德啓我後(세덕계아후),
대대로 덕을 (쌓으시어) 우리 후손을 여시니,
오昭形馨(오소상형성),
아아! 그 모습과 소리 환히 상상하겠도다.
肅肅薦明湮(숙숙천명인),
엄숙하고 법도에 맞게 제사를 드리오니,
수我 뇌思成(수아뇌사성),
우리를 편안하게 하시고 (소원을) 이루어 주소서.

<https://www.youtube.com/watch?v=LaPoik5Ay-A>

3 모둠을 나눠 “종묘 제례악”을 조사하고 발표하기

1) 모둠을 나누어 조사 항목 중 한 개의 주제를 택하고 조사한다.(※ 활동지 참고)

2) 모둠별로 조사한 내용을 패들렛에 공유하고 발표한다.

4 음악의 역할과 필요성 토의하기

- 1) “종묘 제례악”의 역할과 필요성에 대해 알아본다.
 - “종묘 제례악”의 역할과 필요성: 태조가 조선을 세울 때 천명한 ‘예와 악으로 나라를 다스리겠다.’에서 ‘예’는 질서를 위한 것이라면 ‘악’은 화합을 위한 것이다. 그래서 종묘 제례를 할 때 “종묘 제례악”은 국가적인 제례 음악으로서 조상들을 기리고 예우하는 의식에서 중요한 역할을 하였다. 제사의 분위기를 위함이 아닌 유교적 사상을 음악적으로 표현하며 완성하기 위해 음악을 함께 올렸다. 현재까지 연주되는 “종묘 제례악”은 전통과 문화를 이어가는 역할을 하며, 우리나라 고유의 유산을 보존하기 위해 전승해야 할 필요성이 있다.
- 2) 다양한 음악의 역할과 필요성에 대해 토의한다.

보충자료

문무와 무무

문무	문무는 ‘보태평지무’라고도 하며, 역대 선왕들의 문덕을 기리는 춤으로 보태평지악에 맞춰 춤을 추는 데 왼쪽으로 첫걸음 하는 것이 특징이다. 왼손에 드는 악(箏)은 대나무로 만든 관악기이고, 오른손에 드는 적(鞀)은 평의 깃으로 만든 무구(舞具: 춤을 출 때 갖추어야 할 도구)이다.
무무	무무는 ‘정대업지무’라고도 하며, 역대 선왕들의 무공을 칭송하는 춤으로 정대업지악에 맞추어 춤을 추는 데 오른쪽으로 움직이는 것이 특징이다. 나무로 만든 칼과 창, 활과 화살을 들고 춘다.

종묘제례악 영상 자료

- ‘오향친제반차도’로 재현한 조선 후기 종묘 제례의 절차
<https://youtu.be/0xHjW4-kuKA>
- 칼군무의 시조, “종묘 제례악”을 만나다! 서울시무용단 ‘일무’
https://youtu.be/MZ2qoJ1Vbtw?si=JPZWSZdsda8BktK_
- 일무, 무형문화재 제1호 “종묘 제례악”을 현대적으로 재해석하다
<https://youtu.be/v9jnTzxXcNQ?si=c7BTwRTMrnVvq>

▶ 정리와 평가

평가하기		
평가 기준	평가	
악곡의 구성과 특징을 이해하며 감상할 수 있는가?	상	중 하

활동지

개별 활동지

학번:

이름:

① “종묘 제례악”의 뜻 서술하기

② “종묘 제례악”은 (), (), ()로 이루어져 있다.

1) (): 종묘에서 제례를 지낼 때 연주하는 음악

① (): 댓돌 위에서 연주

- 사용되는 악기:

② (): 댓돌 아래서 연주

- 사용되는 악기:

2) (): 종묘에서 제례를 지낼 때 ‘보태평’과 ‘정대업’에 맞추어 부르는 노래

① (): 문덕을 칭송하는 노래 11곡

② (): 무공을 칭송하는 노래 11곡

3) (): 종묘에서 제례를 지낼 때 추는 춤

① (): ‘보태평’을 연주할 때 추는 춤

② (): ‘정대업’을 연주할 때 추는 춤

③ “종묘 제례악”의 역사적 배경을 이해하며 감상하고, 음악의 역할과 필요성에 관해 작성하기

활동지

모둠 활동지

학번:

이름:

① 모둠 활동 기록 및 조사 내용 작성하기

모둠명	모의원 이름	모의원 역할	참여도 체크		
			상	중	하
조사 항목 주제 (주제 선택 √표시)	1. “종묘 제례악” 중 보태평 조사하기				☐
	2. “종묘 제례악” 중 정대업 조사하기				☐
	3. “종묘 제례악” 중 문무 조사하기				☐
	4. “종묘 제례악” 중 무무 조사하기				☐
	5. “종묘 제례악” 중 등가에 사용되는 악기 조사하기				☐
	6. “종묘 제례악” 중 헌가에 사용되는 악기 조사하기				☐
조사 내용 정리					
발표하기	조사한 내용 온라인 공유플랫폼(패드렛)에 자료를 공유하고 발표하기				

② 모둠 활동 기록 및 조사 내용 작성하기

모둠명	조사 항목 주제를 구체적으로 조사하였는가?			온라인 공유 플랫폼에 자료를 효율적으로 공유하였는가?			조사 항목 주제를 잘 전달하며 발표하였는가?		
	상	중	하	상	중	하	상	중	하

고려 시대 음악

고려 시대 음악 918~1392년

학습 목표 고려 시대 음악의 특징을 이해하고 설명할 수 있다.

통일 신라의 음악 문화가 전승되어 우리 고유의 향악과 당나라의 당악, 송나라와 교류하여 편종, 편경과 함께 전래된 대성 아악을 받아들여 향악, 당악, 아악으로 구분되기 시작하였다. 팔관회와 연등회 같은 국가적인 행사에서 악(樂, 기악), 가(歌, 노래), 무(舞, 춤)가 연주되었다.

향악 사모곡, 청산별곡, 한림별곡 등의 고려 속 악이 있으며, 악기로는 가야금, 거문고, 향비파, 대금, 종금, 소금 등의 통일 신라 시대의 삼현 삼죽에 당악기인 해금, 징고, 박이 향악으로 연주되었다.

문묘 제례악 '문묘 제례악'은 고려 예종 때 중국 송나라에서 들어온 곡으로 공자를 비롯한 유학자들의 위패를 모신 문묘에서 제사를 드릴 때 연주하는 음악과 춤을 말한다. 가사 한 음절에 음이 하나가 붙는 1자 1음 구성이며, 음의 길이가 균등하고 관악기의 울음을 위로 끌어올리는 것이 특징이다. 현재까지 전 해지고 있는 유일한 아악곡이다.

삼현 육각 악기 악기 편성: 향피리 2개, 대금 1개, 해금 1개, 장구 1개, 북 1개

1 "문묘 제례악"의 '황중궁'을 감상하며 음악적 특징을 파악해 보자.

황중궁 국립국악원

74 음악 감상과 비평

제재 개관

이 곡은 고려 시대의 음악적 특징과 변화·발전 과정 양상을 시대적 맥락에서 이해하고 감상하기에 좋은 제재이다.

학습 목표

- 고려 시대 음악의 특징을 이해하고 설명할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

- 고려 시대의 음악사적 특징을 파악하고, 시대적 맥락을 이해하며 관련 악곡을 감상할 수 있도록 지도한다.
- 고려 시대에 나타난 다양한 음악적 특징을 통해 고려 시대 사람들의 생활 속 음악의 가치와 영향력을 파악할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상, 팔관회와 연등회 사진 자료
- 학생: 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 자기 주도성 역량
영역	• 감상과 반응
핵심 아이디어	• 음악적 수용, 반응, 공감은 미적 특성이나 사회·문화·시대적 맥락에 따라 다양하게 나타난다.
내용 요소	• [지식·이해] 다양한 시대, 지역, 사회, 문화, 공동체의 악곡 • [과정·기능] 비교·분석하여 설명하기 • [가치·태도] 음악에 대한 수용과 공감
성취 기준	• [12감비01-02] 다양한 시대, 지역, 문화, 공동체의 음악을 집중하여 듣고 변화와 발전 양상을 파악한다.

학습 지도 내용 | 1차시

도입

"문묘 제례악"과 "종묘 제례악" 비교하기

	"문묘 제례악"	"종묘 제례악"
제사를 올리는 대상	공자와 맹자, 증자 등 중국 유학자와 설총, 최치원 등 한국 유학자의 제사를 위한 음악이다.	조선 왕조 역대 임금과 왕후의 제사를 위한 음악이다.
연주 음악	고려 시대에 들어온 아악을 바탕으로 한 음악을 연주한다.	'보태평'과 '정대업'을 연주한다.
악기	아악기만 사용하며 편경, 편종, 특종, 절고, 진고 등이 있다.	당악기, 아악기, 향악기 모두 사용하며 피리, 대금, 태평소, 아쟁 등 매우 다양하다.

전개

1 고려 시대 음악의 특징 이해하기

1) 향악, 당악, 아악을 구분하고 이해한다.

향악	당나라 음악이 들어오기 이전의 우리나라 음악으로 사모곡, 청산별곡, 한림별곡 등의 고려 속악이 있다.
당악	통일신라 이후 고려 시대까지 중국에서 수입된 음악을 통칭하는 음악 용어이다.
아악	송나라와 교류하며 편종, 편경과 함께 전래된 대성 아악이 있다. - "문묘 제례악"은 600여 년간 현재까지 전해지는 유일한 아악이다.

2) 삼현 육각 악기에 대해 이해한다.

- 무용 반주를 위한 삼현 육각의 악기 편성이 고려 시대에 생겨났고, 향피리 2개, 대금 1개, 해금 1개, 장구 1개, 북 1개로 편성되며, 때에 따라서는 다른 악기로 변경되거나 더 추가될 수 있다. 삼현육각(三絃六角)이란 말에서 삼현이란 말은 과거에서도, 그리고 현재에도 여러 의미로 쓰이고 있어서 해석이 분분하며, 육각은 6인의 연주자를 뜻하고 있지만, 편성 인원이 6인을 기준으로 가감되기도 한다. 무용뿐만 아니라 탈판, 굿판, 불교 의식, 놀이, 잔치 등에서 두루 연주되었다.

김홍도의 '무동도'

3) "문묘 제례악"에 대해 알아본다.

- "문묘 제례악"은 문묘 제례에 연주되는 음악으로 음악, 노래, 춤이 포함된 음악이다. 문묘악, 석전악, 응안지악이라고도 한다. 고려 예종 때 중국 송나라에서 들어온 곡으로 공자를 비롯한 39인의 유학자들의 제사인 석전제에 쓰이는 음악이다. 지금도 성균관 대성전의 봄과 가을 석전 의식에 쓰이고 있다.
- 동양에서 현존하는 가장 오래된 음악으로, 본고장 중국에서는 없어진 지 오래이며 우리나라에만 남아있다. 세종대에 박연이 중심이 되어 중국의 옛 전적을 참고하여 옛 우리나라의 제도에 가깝게 바로잡아 완성했다. 악기는 8종의 아악기를 사용하여 팔음을 고루 사용하고 당악기나 향악기는 전혀 사용하지 않는 특징이 있다.

2 "문묘 제례악"의 '황중궁'을 감상하며 음악적 특징 파악하기

1) "문묘 제례악"의 '황중궁'의 음악적 특징을 파악하며 영상으로 감상한다.

- "문묘 제례악"은 길이가 똑같은 한 음 한 음을 길게 연주하다가 마지막 끝을 들어 올리며 나열하듯이 연주하는 것이 특징이다.
<https://www.youtube.com/watch?v=j3a0gtBANc0>

2) 4음 단위로 들려오는 북소리에 집중하며 다시 한 번 감상한다.

보충자료

향악 정재와 당악 정재

재(才)는 재주를 드린다는 뜻으로 쓰였으나, 현재는 궁중무용의 뜻으로 사용된다. 고려의 향악 정재는 무고, 동동, 무애이며, 고려의 당악 정재는 헌선도, 수연장, 오양선, 포구락, 연화대가 있다.

향악 정재 '무고'
무고는 청·홍·백·흑의 네 빛깔로 네 방위를 나타내는 북을 가운데 두고 추는 춤이다. 향악을 반주로 한다.

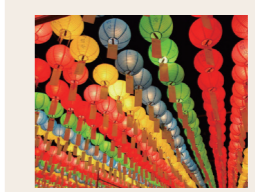

당악 정재 '수연장'
수연장은 군왕의 장수를 기원하는 내용을 담고 있으며, 무원 여덟 명이 2대 혹은 4대로 나누어 회무하거나 서로 상대하는 등 대형을 바꾸어가며 추는 춤이다. 당악을 반주로 한다.

팔관회와 연등회

팔관회
통일 신라와 고려 시대에 이어진 불교 의식으로 고려 때 국가적 행사로 바뀌었다. 팔관회는 불교 뿐 아니라 토속 신앙이 어우러진 행사였으며 외국 사신의 왕래와 무역도 이루어졌다.

연등회
팔관회와 함께 국가적 행사로 고려 시대 때 성행하였다. 등불을 밝혀 다과를 베풀고, 임금과 신하가 함께 음악과 춤을 즐기며, 부처님을 즐겁게 해 국가와 왕실의 태평을 빌었다.

정리와 평가

평가하기		
평가 기준	평가	
문묘 제례악의 음악적 특징을 설명할 수 있는가?	상	중 하

현대 음악

현대 음악

학습 목표 현대 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

현대 음악(제2차 세계대전 이후-현재)은 무조 음악, 음원, 예측할 수 없는 리듬 패턴, 독특한 음색을 얻기 위한 새로운 시도가 나타나고, 전자음악, 우연성 음악, 미니멀 음악 등이 탄생하였다. 오디오 기기의 발달로 상업적인 면과 대중음악의 요소를 받아들여 다양한 형태의 음악이 공존하였다.

슈트크하우젠의 소녀의 노래

1956년 서부 독일 방송 콘서트홀에서 초연된 모습

존 케이지의 4분 33초

우연성 음악

3악장으로 되어있는 악보에는 '조용하라'는 글만 쓰여 있고 연주 시간 동안 아무것도 연주하지 않는다. 연주자가 연주하지 않아도 공연자와 관객이 내는 모든 소리가 음악이 되는 작품이다.

94 음악 감상과 비평

제재 개관

현대 음악에 나타난 새로운 시도들과 음악사조 및 악곡들을 통해 현대 음악의 특징을 시대적 맥락에서 이해하며 감상하기에 좋은 제재이다.

▶ 학습 목표

- 현대 음악의 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

▶ 교수·학습 방법의 유의점

- 현대 음악의 음악사적 특징을 파악하고, 시대적 맥락에서 이해하며 관련 악곡을 감상할 수 있도록 지도한다.
- 제시된 현대 음악을 조사하고, 현대 음악 사조의 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.

▶ 학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상 자료, 사진 자료
- 학생: 자료 검색용 기기, 발표 자료

베리아이러티 오케스트라를 위한 모음곡 중 왈츠 제2번

리시아풍의 서정적인 선율을 재즈 어법을 사용하여 왈츠라는 춤곡 형식에 담아서 음악으로 표현한 작품이다.

- 1 현대 음악의 종류를 조사하고 발표해 보자.
- 2 현대 음악을 감상하며 작곡가가 나타내려는 의도를 파악해 보자.

▶ 더 알아보기

- 12음 기법 기본음이 없이 옥타브 안에 있는 12개의 반음을 중복 없이 사용하여 만든 음렬로 작곡하는 기법이다.
- 전자음악 전자기기를 조작하여 음색과 음감, 음의 세기, 음높이 등을 아주 정밀하게 만들어 음악을 만드는 것이다.
- 우연성 음악 우연성을 작곡에 도입함으로써 연주에 임의적인 구성을 배제하고 우연성을 가한 음악이다.
- 미니멀 음악 최소한의 요소로 짧은 음형을 무한 반복하는 음악 양식을 말한다.

▶ 근·현대 음악의 대표 작곡가

<p>드뷔시 1862~1918 프랑스 후기 낭만주의 음악과 인상주의 음악의 대표적인 작곡가였음. • 교향시 '목신의 오후에의 전주곡'</p>	<p>쇤베르크 1874~1951 오스트리아 → 미국 표현주의 음악가이며, 12음 기법을 창시하였음. • '달에 출현 피에로'</p>	<p>존 케이지 1912~1992 미국 우연성 음악의 개척자이며, 전자 음악을 작곡하였음. • '상상 풍경 No. 4'</p>
---	--	---

▶ 정리와 평가... 근대 음악과 현대 음악은 음악사적으로 어떻게 평가될 수 있는가?

서양 음악의 흐름 95

▶ 교육 과정 내용

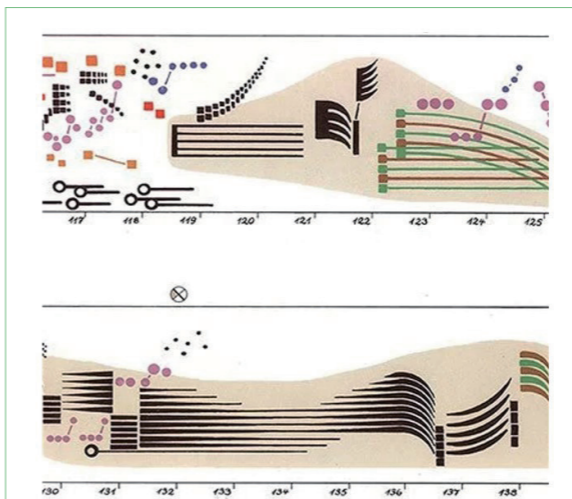
핵심 역량	• 음악적 자기 주도성 역량 • 음악적 소통 역량
영역	• 감상과 반응
핵심 아이디어	• 음악은 고유한 방식과 원리에 따라 다양한 속성과 가치를 여러 소리 매체를 활용하여 청각적 형태로 구현한 것이다.
내용 요소	• [지식·이해] 음악 요소, 구성, 원리, 특징과 변화·발전 양상 • [과정·기능] 집중하여 듣고 파악하기 • [가치·태도] 음악에 대한 수용과 공감
성취 기준	• [12감비01-02] 다양한 시대, 지역, 문화, 공동체의 음악을 집중하여 듣고 변화와 발전 양상을 파악한다.

▶ 학습 지도 내용 | 차시

▶ 도입

현대 음악 악보를 보고 음악 상상해 보기

- 리게티의 아티쿨레이션 영상을 보고 음악을 상상해 본다.
https://youtu.be/71hNl_sKTZQ?si=-TwxU51RGGra8NM5

순수 전자 음향으로만 만들어진 음악으로 1958년 초연되었다. 스피커 배치에 따른 공간성과 청취용 악보를 통해 미술, 음악, 과학을 융합한 전자 음악이다.

▶ 전개

1 현대 음악의 종류 조사하고 발표하기

1) 4인 1조로 나누어 12음 기법, 전자 음악, 우연성 음악, 미니멀 음악을 각 1개씩 맡아 조사하고 서로 조사한 내용을 발표한다.

12음 기법	12음 기법으로 작곡한 음악을 말하며 쇤베르크에서부터 시작되었다. ⇒ 쇤베르크 '바르샤바의 생존자'
전자 음악	전자 음악은 악보 없이 복잡한 계획표만 존재하기 때문에 듣는 사람들로 하여금 음향에 대한 인상을 시각적으로 전달하는 청취용 악보가 있다. ⇒ 슈트크하우젠 '소년의 노래'
우연성 음악	작곡가가 소리를 지배하지 않고, 연주회장에서 우연히 얻어지는 일회성 음악으로 불확정성 음악 또는 주사위 음악이라고도 불린다. ⇒ 존 케이지 '4분 33초'
미니멀 음악	최소 음악이라고도 하며 소리의 움직임으로 최소한으로 억제해 패턴화된 음형을 반복시키는 음악이다. ⇒ 테리 라일리 'In C'

2 현대 음악을 감상하며 작곡가의 의도 파악하기

1) 슈트크하우젠의 '소년의 노래'(1956년 초연)를 감상하며 작곡가가 나타내려는 의도를 파악해 본다.

녹음된 소리를 가공해 연주하는 프랑스의 구체 음악과 인공적으로 합성된 전자음을 활용하는 독일의 전자 음악을 최초로 합친 곡이다.

전자음을 인간의 음성과 합성하거나 음소들로 분해해 전자음과 대등한 재료로써 사용하는 등 컴퓨터 인공 음성 합성에 큰 영향을 미쳤다. 가사는 구약 성경 다니엘서 3장의 일부분을 가져왔으며 음성은 소년 성가대원 1명이 부른 목소리를 녹음해 여러 트랙을 합쳐 여러 명이 부르는 듯 들리는 효과를 주었다.

2) 존 케이지의 '4분 33초'(1952년 초연)를 감상하며 작곡가가 나타내려는 의도를 파악해 본다.

- 악보에는 각 악장별로 빈 마디와 시간만 적혀있다. 피아니스트는 시간에 맞춰 각 악장이 시작할 때 피아노 뚜껑을 닫고 끝날 때 열며, 4분 33초동안 아무런 연주도 하지 않다가 퇴장한다.
- 존 케이지는 완벽한 무음은 없다는 것을 깨닫고, '4분 33초'를 작곡했다. 연주 시간 동안 현장에서 우연히 발생하는 모든 소리(웅성임, 기침 소리 등)가 음악이 될 수 있으며 불확실성으로 관객이 어떤 음악을 듣게 될지 알 수 없는 것이 이 작품의 특징이다.

3) 쇼스타코비치의 "베리아이러티 오케스트라를 위한 모음곡" 중 '왈츠' 제2번(1938년 초연)을 감상하며 작곡가가 나타내려는 의도를 파악해 본다.

- 러시아를 대표하는 현대 음악 작곡가로, 러시아 풍의 서정적인 선율을 '왈츠'라는 춤곡 형식에 담아서 재즈에 대한 관심을 음악으로 표현한 작품이다. 이 곡은 작곡가의 다른 작품으로부터 유래한 곡들의 모음곡으로 이루어져 있으며, 특히 '왈츠' 제2번 영화 음악에 자주 삽입되어 널리 알려졌다.

▶ 정리와 평가

평가하기		
평가 기준	평가	
현대 음악의 특징을 이해하고 조사하여 발표할 수 있는가?	상	중 하
근대 음악과 현대 음악을 음악사적으로 어떻게 평가할 수 있는가?	상	중 하

프로젝트 음악과 그림의 만남 발표회

음악과 그림의 만남 발표회

핵심 목표 음악과 그림을 통해 예술을 이해하고 향유할 수 있다.

5단계 프로젝트

1 단계
모듬 정하기

모듬 나누기
· 역할 정하기 (제로 조사, 정리, 제작, 발표 등)

2 단계
동기 부여하기

음악과 그림이 서로 관련된 작품 감상하기

3 단계
자료 수집하기

음악과 그림이 관련된 자료 조사하기
· 조사한 자료 정리하기

4 단계
제작하기

발표회에 사용할 자료 선정하기
· 그림과 음악을 삽입한 발표용 프레젠테이션 만들기

5 단계
발표하기

창의적인 방법으로 발표하기
· 모듬별 발표하기

1 5단계 프로젝트에 따라 음악과 그림이 관련된 작품을 조사하고 발표해 보자.

2 단계 동기 부여하기

그림에 영감을 얻어 음악을 작곡하다!

예시 1

프리다 칼로 '비바 라 비다(인생이며, 만세)' (1954)
수확조사, 생김새와 숙성 단계가 다른데 인생은 어떻게든 거기

감상곡 콜드플레이 '비바 라 비다'
프리다 칼로의 불굴의 강인한 삶에 영감을 받아 같은 제목의 곡을 작곡

음악에 영감을 얻어 그림을 그리다!

예시 2

칸딘스키 '죽음 19' (1911)
바그너의 '로엔그린'을 듣고 깊은 감명을 받아 그림으로 표현함

감상곡 바그너 오페라 '로엔그린' 중 '혼례의 합창(결혼행진곡)'
중세문학 작품에서 소재를 가져다 바그너가 직접 각색하여 만든 작품

4 단계 제작하기

프레젠테이션 작성 시 유의점

- 그림 자료를 효과적으로 제시하기
- 음악을 재생하거나 노래 또는 연주하여 그림과 함께 감상할 수 있도록 하기
- 그림과 음악과의 관련성을 조사하고 예술적 가치를 작성하기
- 모듬원 이름 및 맡은 역할 적기

5 단계 발표하기

모듬 발표 후 평가하기

모듬 평가의 내용	상	중	하
음악과 그림을 효과적으로 제시하였는가?			
음악과 그림의 관련성을 조사하고 예술적 가치를 논하였는가?			
음악과 그림을 통해 예술을 이해하고 향유하였는가?			

제재 개관

본 제재에서는 5단계 프로젝트에 따라 음악과 그림이 관련된 작품을 감상하고, 모듬별로 자료를 조사한 후 창의적인 방법으로 발표할 수 있도록 구성하였다. 이 활동을 통해 감성과 창의성을 높이고, 감상과 비평 활동을 자기주도적으로 수행하며, 공동체 안에서 음악의 다양한 가치와 비판적 안목으로 소통하고 미적으로 향유할 수 있도록 하고자 한다.

▶ 학습 목표

- 음악과 그림을 통해 예술을 이해하고 향유할 수 있다.

▶ 교수·학습 방법의 유의점

- 모듬을 구성하고, 역할을 잘 분담할 수 있도록 지도한다.
- 교과서에 실린 예시 그림과 악곡을 집중하여 감상하고, 관련 자료를 잘 수집할 수 있도록 지도한다.
- 창의적인 방법으로 발표할 수 있도록 지도한다.

▶ 학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상 자료, 사진 자료
- 학생: 자료 검색용 기기, 발표 자료

교육 과정 내용

핵심 역량	· 음악적 감성 역량 · 음악적 창의성 역량 · 음악적 자기 주도성 역량 · 음악적 공동체 역량 · 음악적 소통 역량	
영역	· 감상과 반응	· 비평과 활동
핵심 아이디어	· 음악적 수용, 반응, 공감은 미적 특성이나 사회, 문화, 시대적 맥락에 따라 다양하게 나타난다.	· 인간은 생활 속 다양한 음악 감상을 통해 음악적 가치와 의미를 향유하고 사회·문화적 양상과 연계한다.
내용 요소	· [지식·이해] 미적 특성, 음악적 취향 · [가치·태도] 음악 감상 경험의 공유와 존중	· [과정·기능] 연계하여 활용하기 · [가치·태도] 감상자·비평자로서의 태도
성취 기준	· [12감비01-04] 생활 속에서 음악을 찾아 들으며 자신의 음악적 취향을 발견하고, 감상 경험을 공유하며 상호 존중하는 태도를 갖는다.	· [12감비02-03] 생활 속 음악의 가치와 영향력을 이해하고 여러 분야와 연계하여 음악을 활용한다.

학습 지도 내용 | 1차시

▶ 도입

클래식 음악을 시각적으로 표현한 전시회 소개 뉴스 시청하기

- 음악과 미술 두 영역을 넘나드는 전시회를 소개하는 뉴스 영상을 보며 음악과 그림의 만남 프로젝트를 이해한다.
- 수채화로 그린 악보.. 음악을 보여드릴게요!
<https://youtu.be/6984kuSVDXk?si=m4-d217vzhc05ld>

▶ 전개

1 5단계 프로젝트에 따라 관련 작품 조사하기

- 1) '1단계 모듬 정하기'를 실행한다.
 - 모듬을 구성하여 모듬장을 뽑은 후 각자 역할(자료 조사, 정리, 제작, 발표 등)을 정하고, 최대 10분을 넘기지 않도록 신속히 진행한다.
 - 2) '2단계 동기 부여하기'를 실행한다.
 - 교과서에 안내된 음악과 그림의 관련된 작품을 감상한다.
- ① 그림에 영감을 얻어 음악을 작곡하다!

콜드플레이 '비바 라 비다'

프리다 칼로의 불굴의 강인한 삶에 영감을 받아 같은 제목의 곡을 작곡한 곡이다.
<https://youtu.be/DMuVeWeEtns?si=3WThDpNhxQ2HQzD3>

② 음악에 영감을 얻어 그림을 그리다!

바그너 오페라 '로엔그린' 중 '혼례의 합창' 결혼행진곡

바그너의 '로엔그린'을 듣고 깊은 감명을 받아 칸딘스키가 '죽음 19'(1911) 그림으로 표현하였다.
https://youtu.be/FK_9ZS3DnAs?si=lljU5p00I06ra4w

3) '3단계 자료 수집하기'를 실행한다.

- 음악과 그림이 관련된 자료를 제한된 시간 안에 최대한 많이 수집할 수 있도록 모듬원 모두가 자료 검색용 기기를

이용하여 자료를 조사한 후 자료를 체계적으로 정리한다.

4) '4단계 제작하기'를 실행한다.

- 발표회에 사용할 자료를 모듬원과 회의를 거쳐 선정한다. 프레젠테이션 작성 시 유의점에 유의하고, 그림과 음원을 삽입한 발표용 프리젠테이션을 제작할 시간을 준다. 1차시 수업 시간 안에 끝내지 못할 경우에는 쉬는 시간 및 점심 시간 등을 이용하여 발표 자료를 제작할 수 있도록 허용하거나 자료 제작 시간을 1차시 연장할 수 있도록 교사 재량에 따라 진행한다.

▶ 정리와 평가

평가하기			
평가 기준	평가		
자료 조사에 성실히 참여하였는가?	상	중	하

학습 지도 내용 | 2차시

▶ 도입

'음악으로 세상을 그려요.' 영상을 감상하기

- 음악 소리가 공중에 퍼져나가면서 그림이 서서히 그려지는 모습을 통해 상상력으로 음악을 바라본다.
<https://youtu.be/S0LEq9hfAUE?si=nAsGFOEMeYUqNn6>

▶ 전개

1 5단계 프로젝트에 따라 발표하기

- 1) '5단계 발표하기'를 실행한다.
 - 모듬별로 창의적인 방법을 이용해 발표할 수 있도록 격려한다.
- 2) '음악과 그림의 만남' 프로젝트 활동을 하며 느낀 점을 소감문으로 작성하고, 자신의 모듬 평가 및 상호 평가를 실시한다.
 - 자신의 모듬 평가는 교과서에 체크하고, 소감문 및 다른 모듬의 평가는 활동지에 기록한다. 평가 항목은 효과적인 그림 제시, 음악과 그림의 관련성, 예술적 가치 논하기, 음악과 그림을 통한 예술을 이해하며 향유하고 있는지에 관한 물음에 답하도록 한다.

▶ 정리와 평가

평가하기			
평가 기준	평가		
음악과 그림의 만남을 창의적인 방법으로 발표하였는가?	상	중	하

그림과 이야기

칸딘스키 '즉흥 19'(1911)

칸딘스키는 모스크바 궁전극장에서 바그너의 로엔그린을 듣고 깊은 감명을 받은 바 있다. “바이올린의, 베이스의, 관악기의 깊은 울림, 나의 마음속에 나의 모든 빛깔을 보았다. 그것은 나의 눈앞에 있었다. 야성적이며, 거의 미친 것 같은 선이 눈앞에 그려졌다. 바그너가 나의 시간을 음악적으로 그렸다고 하는 표현을 나는 감히 사용하지 않겠다. 그러나 분명한 일은 예술이란 것은 내가 상상하고 있었던 것보다 더 힘찬 것이며, 회화는 음악이 갖고 있는 것과 같은 힘을 발휘할 수 있다는 일이었다.” 음악에 관심이 많았던 칸딘스키는 예술의 이론이나 제명에 음악과 관련 있는 말을 자주 사용하였다. 내부에서 솟아 나오는 감흥을 자유롭게 화면이 정착시키려 했다.

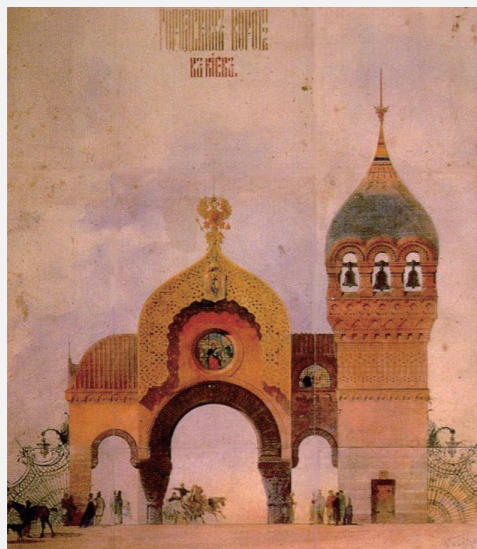
Min Seok Seo, 바실리 칸딘스키 즉흥 19, Pinterest, 2024.02.08.

프리다 칼로 '비바 라 비다'(인생이여, 만세)

한가운데 둥근 수박이 통째로 놓여 있고, 그 주위로 저마다 달리 잘린 수박 여섯 덩어리가 모여 있다. 가운데 수박 껍질은 짙푸르나, 그 오른쪽 수박은 노란 기운이 많아 흐릿하다. 반으로 자른 수박은 흰 섬유질을 따라 점점이 박힌 씨앗이 영롱하고 속살이 새빨간 걸 보니 꼭 익어 무르게 생겼는데, 꽃처럼 자른 수박은 씨가 없이 부드러워 영글기 직전이었던 모양이다. 수박조차도 모아놓으면 이렇게 생김새와 숙성 단계가 다른데, 인생은 어떻겠는가. '비바 라 비다'(인생이여, 만세)라는 제목의 이 정물화는 멕시코 화가 프리다 칼로가 47세로 요절하기 직전에 그린 것으로 알려져 있다. 콜드플레이는 프리다 칼로의 불굴의 강인한 삶에 영감을 받아 같은 제목의 '비바 라 비다'를 작곡했다.

우정아 포스텍 교수[우정아의 아트 스토리], 프리다 칼로의 마지막 작품, 조선일보, 2020.07.14.

하르트만 '키예프의 대문'

19세기의 러시아 작곡가 무소르그스키의 '전람회의 그림'은 화가이자 건축가였던 그의 친구 빅터 하트만의 유작전을 보고 그 중 열 개의 작품을 택해 그 인상을 표현한 피아노곡이다. 그 그림과 음악을 맞추어보면 대부분 감상자는 무소르그스키의 이미지의 재현에 찬사를 보낼 것이다. 그뿐만 아니라 이 열 개의 곡 사이를 이어주는 프롬메네이드라는 간주곡에서는 고인이 된 친구의 그림 사이를 무거운 발걸음으로 옮기는 감성마저도 음악으로 느낄 것이다. 후에 프랑스 작곡가 라벨은 관현악 편곡을 통해 한층 더 '전람회의 그림'을 오케스트라의 다양한 악기로 색채화하고 시각화하는데 성공하였다. 제 10곡 키예프의 대문은 당당한 거인의 발걸음 같은 선율로 장엄하며 하르트만과의 추억을 마무리하는 듯 웅장한 곡이다.

'음악과 그림의 만남' 발표회

학번:

이름:

1 모둠 정하기(4인 1조)

모둠 이름		모듬장 이름	
모듬원 이름			
맡은 역할			

2 음악과 그림이 관련된 자료 조사 및 정리하기(검색용 기기를 활용하여 최대한 많은 자료 수집하기)

.....

.....

.....

.....

3 발표회에 사용할 자료를 모듬원과 회의를 거쳐 선정한 작품명 적기

.....

.....

.....

.....

4 프레젠테이션 작성 시 유의점에 유의하고, 그림과 음원을 삽입한 발표용 프리젠테이션을 제작하여 패들렛에 올리기 (학생들이 제출 및 서로 공유할 수 있는 패들렛 QR코드를 만들어 삽입하기)

5 '음악과 그림의 만남' 프로젝트 활동을 하며 느낀 점 소감문으로 작성하기

.....

.....

.....

6 모듬 발표 후 상호 평가하기(모듬 수에 맞게 뒷면에 평가표를 추가로 넣어 학습지를 만들어 활용하기)

모듬명	모듬 평가의 내용	상	중	하
	음악과 그림을 효과적으로 제시하였는가?			
	음악과 그림의 관련성을 조사하고 예술적 가치를 논하였는가?			
	음악과 그림을 통해 예술을 이해하고 향유하였는가?			

나는 뮤직 도슨트

1 평가 주제

감상 목록 중 1곡을 선택하여 악곡 소개 PPT 제작하고 발표하기

2 진행 방법

- ① 수업 시간 검색 도구 및 스마트 기기를 이용하여 선정한 악곡을 조사하고 PPT 제작하기
- ② 발표 전 PPT 파일 제출하기(온라인 협업 프로그램 이용)
- ③ 발표 순서에 의해 자신이 조사한 감상곡을 들려주며 내용 설명하기(프레젠테이션 발표)
- ④ 친구들 발표 시 감상학습지 작성하기

3 평가 요소

내용의 정확성 및 독창성, PPT 제작 과정의 성실성 및 완성도와 제출 기한, 프레젠테이션 발표 태도, 감상 학습지 기록의 성실성 등

4 자료 제작 시 유의 사항 안내

- ① 발표는 5분 이내
- ② PPT 슬라이드 00장 이내 등 구체적으로 제시
- ③ 필수 내용
 - 시대의 음악적 특징 소개
 - 작곡가 소개
 - 악곡의 특징(장르, 악기 구성, 연주 형태, 작품의 내용, 음악적 특징 등)
 - 본인의 감상 느낌 및 소감

[]학년 []학기 나는 뮤직도슨트 감상 일지

()학년 ()반 ()번 이름()

연번	발표자	곡 제목	작곡가	악곡의 특징 (시대, 장르, 악기 구성 등)	감상 소감	비고
1						
2						
3						

※ 학생 수에 맞게 편집하여 사용

나는 뮤직 도슨트 감상 목록

()학년 ()반 ()번 이름()

연번	곡목	작곡가	발표자	발표 순서
1	“사계 협주곡” 중 ‘봄’	비발디		
2	“무반주 첼로 모음곡” 중 제1번 ‘프렐류드’	바흐		
3	“메시아” 중 ‘할렐루야’	헨델		
4	교향곡 제94번 ‘놀람’ 제2악장	하이든		
5	“마술피리” 중 아리아 ‘밤의 여왕’	모차르트		
6	피아노 ‘월광’ 소나타	베토벤		
7	가곡 ‘마왕’	슈베르트		
8	“환상 교향곡” 중 제2악장 ‘무도회’	베를리오즈		
9	‘녹턴’ 제2번	쇼팽		
10	초절기교 연습곡 제4번 ‘마제파’	리스트		
11	“호두까기 인형” 모음곡 중 ‘갈대피리춤’	차이콥스키		
12	연가곡 제25번 ‘헌정’	슈만		
13	‘헝가리 춤곡’ 제5번	브람스		
14	‘봄의 소리’	슈트라우스(요한)		
15	“라 트라비아타” 중 ‘축배의 노래’	베르디		
16	“카르멘” 중 ‘하바네라’	비제		
17	피아노 협주곡 제2번 제1악장	라흐마니노프		
18	바이올린 협주곡 마단조 Op. 64	멘델스존		
19	교향시 “나의 조국” 중 제2곡 ‘몰다우’	스메타나		
20	“페르 권트 모음곡” 중 ‘아침’	그리그		
21	교향곡 제9번 ‘신세계로부터’	드보르자크		
22	“오페라 솔탄 황제 이야기” 제2막 중 제1장 ‘왕벌의 비행’	림스키코르사코프		
23	“전람회의 그림” 중 ‘프롬나드’	무소르스키		
24	‘핀란드리아’	시벨리우스		
25	모음곡 “베르가마스크” 중 ‘달빛’	드뷔시		
26	‘볼레로’	라벨		
27	‘달에 홀린 피에로’	쇤베르크		
28	‘봄의 제전’	스트라빈스키		
29	‘4분 33초’	존 케이지		
30	‘소년의 노래’	슈톡하우젠		

※ 학생들의 음악 선호도와 학생 수에 맞게 편집하여 사용

IV 악기로 표현되는 음악

단원 개관

이 단원은 다양한 기악곡을 감상하며, 악곡의 특징을 파악하고 음악적 이해력을 높여 음악적 생활을 영위할 수 있도록 구성하였다. 또한 음악은 작곡가나 연주자의 음악적 의도에 따라 다양한 모습으로 나타남을 이해하도록 하고, 비평하는 활동을 통해 음악적 이해력을 높일 수 있도록 구성하였다.

단원 지도 계획

IV 악기로 표현되는 음악

영역	제재명	주요 학습 활동 내용	차시	교과서 쪽수
타이틀곡	사계	<ul style="list-style-type: none"> • 음악을 듣고 난 후의 느낌과 감정 서술하기 • 음악 구성 요소들이 어떻게 나타나고 변화되는지 분석하기 • 작곡가의 의도를 파악하며 해석하기 • 작품의 가치를 판단하고 평가하기 • 소네트와 함께 선율에 따른 계절의 변화와 악기의 음색을 집중하여 듣고 분석하며 비평하기 • 음색의 대비를 느끼며 정리하여 발표하기 	2	99~104
독주	침향무	• 가야금의 새로운 연주법과 음색을 느끼며 감상하기	1	106
	무반주 첼로 모음곡 제1번	• 첼로의 음색을 느끼며, 여러 첼리스트의 연주로 비교·감상하기	1	107
중주	수룡음	• 생활과 단소 선율의 음색 조화를 느끼며 감상하기	1	108
	카바티나	<ul style="list-style-type: none"> • 기타 2대로 연주되는 악곡의 음색과 어울림 느끼며 감상하기 • 비평자의 관점에서 음악을 듣고 비평하며, 삶 속에서 음악을 향유하는 태도 갖기 	1	109
	헨델-할보르센의 파사칼리아	<ul style="list-style-type: none"> • 원곡과 비교하며 감상하기 • 바이올린 선율에 집중하며 감상하기 • 다양한 2중주 연주를 비교하며 감상하기 • 피아노곡으로 편곡된 악곡의 음악적 특징 파악하기 	1	110~111
	죽음과 소녀 D. 810	<ul style="list-style-type: none"> • 현악 4중주의 특징을 이해하며 감상하기 • 현악 4중주 죽음과 소녀와 가곡 죽음과 소녀를 비교 감상하기 	1	112
협주	신모듬	<ul style="list-style-type: none"> • 사물놀이와 국악 관현악과의 조화를 느끼며 감상하기 • 다양한 국악 협주곡을 감상하기 	1	113
	트럼펫 협주곡 내림마장조 중 제3악장	• 트럼펫의 음색을 느끼며 감상하기	1	114
	라흐마니노프 피아노 협주곡 제2번	<ul style="list-style-type: none"> • 독주 악기와 관현악의 조화를 느끼며 협주곡 감상하기 • 연주자별로 표현되는 음악의 특징을 비교하며 감상하기 	1	115
합주	대취타	<ul style="list-style-type: none"> • 대취타의 연주 순서를 이해하며 감상하기 • 대취타에 사용된 악기 편성 알아보기 • 대취타와 취타의 음악적 특징을 구분하며 비교 감상하기 	1	116~117
	베토벤 교향곡 제7번 제1악장	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 음반을 찾아 비교 감상하며, 감상 경험 공유하기 • 구성 악기를 분석한 후, 음색 구별하여 감상하기 	1	118~119
	신세계로부터	• 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 이해하며 감상하기	1	120
쉬어가기	음악 감상실			124~125

바이올린 협주곡
사계
봄 Spring

핵심 목표 작곡가의 음악적 의도를 파악하고 비평할 수 있다.

봄이 왔다.
새들은 즐거운 노래로 봄을 맞이하고,
시냇물은 살랑대는 미풍에 졸졸 흐르고 있다.

1악장
Allegro
(따뜻한 봄날)

꽃이 만발한 목장에는
나뭇잎들이 정답게 속삭이고 양치기는
중실한 개를 옆에 두고 잠들어 있다.

2악장
Largo
(따뜻한 봄날)

님과 목동들은 눈부시게 빛나는
봄빛 아래에서 진원의 백파이프 소리에
맞춰 춤추고 있다.

3악장
Allegro
(찬란)

한 줄 감상평 쓰기

1 음악을 듣고 난 후의 느낌과 감정을 서술해 보자.

여름 Summer

불하는 태양의 계절에는 사할도,
가속도 저지르 소나무도 시든다.
벼우기가 울기 시작한다.

1악장
Allegro non moto
(지친 사할, 가축)

번개와 천둥소리에 피곤한 양치기는
몸을 쉴 수도 없다.
파리 배의 요란한 소리까지 거른다.

2악장
Adagio
(피곤한 양치기)

아, 그의 두려움은 그럴 만하다.
하늘은 천둥을 울리고, 우박을 내리 익은 열매와
꼭지를 모두 떨어버린다.

3악장
Presto
(천둥소리)

한 줄 감상평 쓰기

2 반복적으로 감상하며 음악 구성 요소들이 어떻게 나타나고 변화되는지 분석해 보자.

제재 개관

본 제재에서는 비발디 “사계 협주곡”을 통하여 시의 내용과 음악의 어울림을 느끼며 감상하고, 선율에 따른 계절의 변화와 악기가 표현하는 음색의 대비를 느끼며 감상하고 비평할 수 있도록 구성하였다. 한국인이 사랑하는 클래식 음악 대표 악곡으로서 4단원의 타이틀곡으로 감상하기에 적합한 제재이다.

학습 목표

- 작곡가의 음악적 의도를 파악하고 비평할 수 있다.
- 음색의 대비를 느끼며 감상할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

- 소네트와 음악의 어울림을 느끼며 악곡을 감상하고, 각 계절 별로 한 줄 감상평을 적을 수 있도록 지도한다.
- 악곡을 듣고 음색의 대비(음역, 셈여림, 독주 부분과 총주 부분)를 느끼며 감상할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상, 악곡에 관련된 기사
- 학생: 참고 도서, 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 소통 역량	
영역	• 감상과 반응	• 비평과 활용
핵심 아이디어	• 음악은 고유한 방식과 원리에 따라 다양한 속성과 가치를 여러 소리 매체를 활용하여 청각적 형태로 구현한 것이다.	• 인간의 음악적 인식과 안목은 문화적 수용이나 비판적 평가를 기반으로 다양하게 확장된다.
내용 요소	• [과정·기능] 집중하여 듣고 파악하기 • [과정·기능] 비교·분석하여 설명하기	• [과정·기능] 다양한 관점에서 듣고 비평하기
성취 기준	• [12감비01-03] 음악을 듣고 음악에 내재된 미적 특성을 수용·공감하며 다양한 방법으로 표현한다.	• [12감비02-04] 감상자와 비평가의 관점에서 음악을 듣고 비평하며 삶 속에서 향유하는 태도를 갖는다.

가을 Autumn

마을 사람들은 흥과 노래로 풍년을 축하하고
바커스의 숲로 열기를 더한다.
그들의 연회는 잠으로 끝난다.

1악장
Allegro
(수확의 기쁨)

연회가 끝난 후,
시원한 가을밤이 찾아들어 마을 사람들은
느긋한 마음으로 잠자리에 든다.

2악장
Adagio molto Sordini
(부드러운)

새벽녘 사냥꾼들은 흥과 꼰피리를 들고
개를 데리고 사냥에 나선다.
짐승은 달아나고 사냥꾼은 쫓는다.

3악장
Allegro
(사냥)

한 줄 감상평 쓰기

3 작곡가의 의도를 파악하며 음악적 요소들이 무엇을 표현한 것인지 해석해 보자.

겨울 Winter

차가운 눈 속에 밀릴 뻔하며
역세게 부는 바람 속에서 설 새 없이
발을 구른다. 명주위에 이가 밀릴 뻔한다.

1악장
Allegro non moto
(이가 밀릴 뻔하는)

따뜻하고 평화로운 난롯가에서
만족스러운 날들이 저물어 가고,
밭에선 만물을 적시는 비가 내린다.

2악장
Largo
(겨울바)

얼음 위에서 넘어질까 두려워 천천히,
조심스럽게 걷는다. 힘차게 내딛어 보지만
순식간에 미끄러져 넘어진다.

3악장
Allegro
(풍을 알아보는 걸)

한 줄 감상평 쓰기

4 자신의 관점에서 작품의 가치를 판단하고 평가해 보자.

학습 지도 내용 | 차시

도입

‘음악 맞추기’ 활동하기

- 순서를 섞은 각 악장별 음악을 10초간 들려주고 음악을 맞추며 성취도를 확인한다.(※ 활동지 참고)

전개

1 소네트와 함께 전 악장 음악 감상하기

- 1) 소네트의 내용을 묘사한 악곡을 이해하며 시를 읽어 본다.
(※ 보충자료)

<https://www.youtube.com/watch?v=vhUWwjnPe4Y>

- 사계 각각 3악장에 붙어있어 모두 12개의 소네트가 있다. 소네트의 작가는 알 수 없고, 내용은 계절을 묘사한 것이다. 소네트를 충실하게 음악으로 묘사하며 음악 감상만으로도 계절의 변화를 느낄 수 있을 것이다. 소네트를 천천히 읽어 본 후 음악을 들어볼 수 있도록 한다. 소네트의 내용을 모르고 감상했을 때와의 차이점을 느껴보도록 한다.

2 ‘봄’을 듣고 난 후의 느낌과 감정을 서술하기

예시

시작부터 경쾌한 합주가 울려 퍼지면서 봄을 기쁘게 알려 주고, 세 대의 바이올린으로 묘사되는 새들의 소리가 봄의 상쾌함을 묘사하고 있다. 음악을 통해 봄을 느낄 수 있었으며, 반대로 봄을 맞이하고 싶을 땐 봄과 관련 음악을 찾아 듣고 싶어질 것 같다.

3 ‘여름’을 반복적으로 감상하며 음악 구성 요소들이 어떻게 나타나고 변화되는지 분석하기

예시

제1악장 시작 부분은 ‘봄’과는 대조적으로 더위에 힘이 다 빠져버린 듯한 음악으로 바이올린의 독주로 빠르기 울음소리를 연주한다. 제2악장에서도 더위에 지친 여름을 바이올린이 파리가 귀찮게 하는 소리를 가벼운 리듬으로 표현하고, 비올라와 첼로, 더블베이스는 멀리서 천둥이 치는 소리를 표현한다. 제3악장에서는 Presto로 합주와 독주를 번갈아 연주한다.(리토르넬로 형식)

사계 | The four seasons

작곡가

비발디(Vivaldi, Antonio Lucio) | 1678-1741 / 이탈리아
비발디는 이탈리아의 작곡가이자 바이올린 연주가이다. 바이올린 협주곡, 플루트 협주곡, 소나타 등을 작곡하였다.

악곡 해설

비발디의 협주곡집 『화성과 창의를 시도』 중 1번부터 4번까지의 곡으로 표제 음악의 선구적 작품이다. '봄', '여름', '가을', '겨울'이라는 제목이 붙어 있고 빠름, 느림, 빠른의 3악장 형식으로 구성되어 있다.

1 소네트와 음악을 생각하면서 "사계 협주곡" 중 '봄' 제1악장을 감상해 보자.

Allegro

Violino Principale, Violino Primo, Violino Secondo, Alto Viola, Organo e Violoncello

(마르코 음악 악기 명칭)

● 소네트: 짧은 시로, 정형시의 대표적 형식을 말한다.

2 악곡을 듣고 음색의 대비를 느끼며 정리하여 발표해 보자.

- 음역에 따른 음색의 대비
- 셈여림(f, p)에 따른 음색의 대비
- 독주(Solo) 부분과 총주(Tutti) 부분의 음색 대비

정리와 평가 ... 음색의 대비를 느끼며 감상할 수 있는가?

104 음악 감상과 비평

4 '가을'에서 작곡가의 의도를 파악하며 음악적 요소들이 무엇을 표현한 것인지 해석하기

예시

'가을' 제2악장에서 소네트의 내용을 보면 사람들이 달콤한 깊은 잠에 든 모습을 상상할 수 있는데 여기서 작곡가는 소리를 약하고 부드럽게 만들어주는 악음기를 낀 현악기 연주를 통해 사람들이 잠이 든 꿈결 같은 소리를 묘사한 것을 볼 수 있다.

5 자신의 관점에서 작품의 가치를 판단하고 평가하기

예시

사계는 각 악장의 악보 위에 소네트를 제시해 이탈리아의 사계절에서 느낄 수 있는 인상이나 자연을 매우 묘사적으로 표현하였다. '겨울' 도입부를 장식하는 짧은 음표들은 얼음처럼 차갑고 날카로운 느낌으로 자연을 무섭고 차갑게 묘사하고, 중간 부분 추위에 발을 동동 구르는 모습 또한 음악적으로 묘사했다. 눈에 보이지 않는 음악을 시의 내용과 함께 사계절의 변화를 느낄 수 있도록 음악적으로 잘 표현한 곡이라 할 수 있다.

보충자료

"사계 협주곡" 소네트

'봄' | Spring

제1악장

봄이 왔다. 새들은 즐거운 노래로 봄을 맞이하고 시냇물은 살랑대는 미풍에 졸졸 흐르고 있다. 천둥과 번개가 하늘에 먹구름을 드리우며 봄이 왔음을 알린다. 그러다 폭풍이 가라앉으면 새들이 다시 한 번 경쾌한 노래를 부르기 시작한다.

제2악장

꽃이 만발한 목장에는 나뭇잎들이 정답게 속삭이고 양치기는 충실한 개를 옆에 두고 잠들어 있다.

제3악장

님프와 목동들은 눈부시게 빛나는 봄별 아래서 전원의 백파이프 소리에 맞춰 춤추고 있다.

'여름' | Summer

제1악장

불타는 태양의 계절에는 사람도, 가축도 지치고 소나무도 시든다. 베수리가 울기 시작한다. 산비둘기와 방울새의 달콤한 노래도 들린다. 산들바람이 불지만 갑작스런 북풍이 불어 닥친다. 목동은 격렬한 폭풍에 덜덜 떨고 있다.

제2악장

번개와 천둥소리에 피로한 몸을 쉴 수도 없다. 파리 떼의 요란한 소리까지 거든다.

제3악장

아, 그의 두려움은 그럴 만하다. 하늘은 천둥을 울리고 우박을 내려 익은 열매와 곡물을 모두 쓸어버린다.

'가을' | Autumn

제1악장

마을 사람들은 춤과 노래로 풍년을 축하하고 바커스의 술로 열기를 더한다. 그들의 연회는 잠으로 끝난다.

제2악장

흥겨움으로 달궂진 공기와 달콤한 잠에서 큰 즐거움으로 이끈 계절 덕분에 사람들은 걱정을 잊고 춤추고 노래한다.

제3악장

새벽녘 사냥꾼들은 총과 뿔피리를 들고 개를 데리고 사냥에 나선다. 짐승은 달아나고 사냥꾼은 쫓는다. 개와 총소리에 겁먹고 지쳐 버린 상처 입은 짐승은 도망갈 힘조차 없어서 끝내 죽고 만다.

'겨울' | Winter

제1악장

차가운 눈 속에 덜덜 떨며 억세게 부는 바람 속에서 설 새 없이 발을 구른다. 맹추위에 이가 덜덜 떨린다.

제2악장

따뜻하고 평화로운 난롯가에서 만족스러운 날들이 저물어 가고, 밖에선 만물을 적시는 비가 내린다.

제3악장

얼음 위에서 넘어질까 두려워 천천히, 조심스럽게 걷는다. 힘차게 내디뎌보지만 순식간에 미끄러져 넘어진다. 일어나서 다시 얼음 위를 서둘러 달려간다. 문을 꼭 닫아도 차가운 겨울 바람이 새어 들어온다. 이것이 겨울이다. 하지만 이것도 기쁘지 아니한가.

정리와 평가

평가하기			
평가 기준	평가		
작곡가의 음악적 의도를 파악하고 비평할 수 있는가?	상	중	하

학습 지도 내용 | 2차시

도입

비발디에 대해 알아보기

- 비발디의 음악적 업적에 대해 알아본다.
- 비발디는 코렐리와 알비노니가 시작한 독주 협주곡 분야를 발전시켜 협주곡에서 탁월한 성과를 보였으며, 약 500여 곡의 기악 작품과 오페라, 칸타타 등을 작곡했다. 그는 빠른 두 악장 사이에 느린 악장을 배치한 제3악장 구조체제를 견고하게 했으며, 쉬어가는 악장처럼 취급된 느린 악장에 감상적인 선율을 넣었다.

전개

1 "사계 협주곡" 중 '제1악장' 감상하기

- 1) 악곡 해설을 읽고 이해한다.
 - 1725년 보헤미아 공작에게 헌정한 12곡으로 이루어진 협주곡집 『화성과 창의를 시도』에 포함된 "사계 협주곡"은 각 악장에 계절의 풍경을 묘사한 시와 제목을 붙여 음악을 들으며 상상할 수 있도록 했다.
- 2) 소네트와 음악의 조화를 생각하며 감상한다.

2 악곡을 듣고 음색의 대비를 느끼며 정리하여 발표하기

- 1) 음색의 대비를 느끼며 집중하여 감상한다.
- 2) 감상하면서 느낀 음색의 대비를 정리하고 발표한다.

음역에 따른 음색의 대비	'여름' 제2악장에서 파리 떼를 묘사하는 높은 음역의 바이올린 협주와 번개와 천둥소리를 묘사하는 첼로 등 저음 현악기의 합주에서 음색의 대비를 느낄 수 있다.
셈여림(f, p)에 따른 음색의 대비	'가을' 제2악장에서 악음기를 단 현악기들의 여린 소리가 잠에 빠진 사람들을 묘사하고, 가을 3악장 사냥꾼의 힘찬 소리에서 셈여림 음색의 대비를 느낄 수 있다.
독주(solo) 부분과 총주(Tutti) 부분의 음색 대비	'겨울' 제1악장 중 억세게 부는 바람 속에서 발을 구르는 모습을 독주 부분과 총주 부분이 절묘하게 묘사하는 부분에서 음색의 대비를 느낄 수 있다.

3 음악 맞추기 체크 리스트 활동하기

- 1) 1차시 도입에 진행했던 '음악 맞추기'를 한 번 더 실시하여 성취도 향상을 확인한다.

보충자료

바로크 시대의 협주곡

	합주 협주곡 (Concerto grosso)	독주 협주곡 (Concerto)
구성	• 독주악기군 (concertino)과 오케스트라 전체(ripieno 혹은 tutti)의 대조	• 독주 악기와 오케스트라의 대조
악기	• 독주 악기군은 2개의 바이올린과 통주저음 악기로 구성 • '리피에노'는 독주 악기군을 포함하는 현악 합주로 추후 관악기군이 포함되기도 함	• 독주 악기와 오케스트라 전체가 연주

정리와 평가

평가하기			
평가 기준	평가		
음색의 대비를 느끼며 감상할 수 있는가?	상	중	하

사계 협주곡

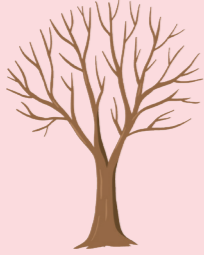
학번:

이름:

1 “사계 협주곡”을 감상하고, 사계절에 어울리는 나무를 그리며 계절별 학습 활동하기(99~102쪽)

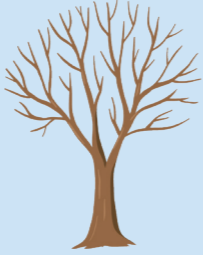
봄

음악을 듣고 난 후의 느낌과 감정을 서술해 보자.

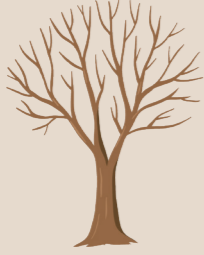
여름

반복적으로 감상하며 음악 구성 요소들이 어떻게 나타나고 변화되는지 분석해 보자.

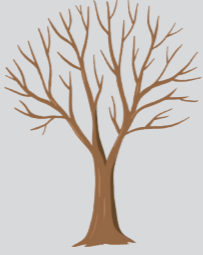
가을

작곡가의 의도를 파악하며 음악적 요소들이 무엇을 표현한 것인지 해석해 보자.

겨울

자신의 관점에서 작품의 가치를 판단하고 평가해 보자.

2 비발디 “사계 협주곡”의 각 악장을 10초간 듣고 음악 맞추며 성취도 확인하기

계절	악장	연주 순번 체크	맞춘 개수에 ○ 표시	성취도 확인
봄	1		12개	나는야 사계 박사
	2		11개	
	3		10개	
여름	1		9개	나는야 사계 박사
	2		8개	
	3		7개	
가을	1		6개	나는야 사계 박사
	2		5개	
	3		4개	
겨울	1		3개	나는야 사계 박사
	2		2개	
	3		1개	

3 소네트와 함께 음악을 생각하면서 “사계 협주곡” 중 ‘봄’ 제1악장 감상하기(104쪽)

‘봄’ | Spring

제1악장	봄이 왔다. 새들은 즐거운 노래로 봄을 맞이하고 시냇물은 살랑대는 미풍에 졸졸 흐르고 있다. 천둥과 번개가 하늘에 먹구름을 드리우며 봄이 왔음을 알린다. 그러다 폭풍이 가라앉으면 새들이 다시 한 번 경쾌한 노래를 부르기 시작한다.
-------------	--

4 음색의 대비를 느끼며 악곡을 감상하고 정리하여 발표하기

음역에 따른 음색의 대비	
셈여림(f, p)에 따른 음색의 대비	
독주(Solo) 부분과 총주(Tutti) 부분의 음색 대비	

교향곡 제7번 제1악장

교향곡 제7번 제1악장 | Symphony No.7, 1 Mov.

작곡가
베토벤(Beethoven, Ludwig van) | 1770~1827 / 독일
 고전파 음악을 완성하였고, 낭만파 음악의 선구자라는 평가를 받고 있다. 주요 작품으로는 교향곡 제5번 '운명', 교향곡 제9번 '합창', 오베라 '피델리오', 피아노 소나타, 협주곡 등이 있다.

악곡 해설
 1813년 베토벤의 지휘로 초연되었으며, 지금까지도 사랑받는 베토벤의 교향곡 중 하나이다.

제1악장 Poco sostenuto(음의 깊이를 충분히 끌어서)
 매우 길고 복잡한 서주로 시작된다. 서주는 이전의 교향곡에서는 거의 들어볼 수 없었던 가장 거대한 부분으로, 신비로운 화음과 목관 악기에 의해 반복되는 모티프가 이어지면서 긴장감을 더해준다.

제1주제 Vivace

제2주제 Vivace

1 다양한 음반을 찾아 비교 감상하며, 자신의 음악적 취향을 발견하고 감상 경험을 공유해 보자.

발렌트인 푸르트발글러 베를린 필하모닉 오케스트라
 클라우디오 아바도 빈 필하모닉 오케스트라
 카를로스 클라이버 바이에른 국립 교향악단 오케스트라

2 오케스트라 총보를 보고 구성 악기를 분석한 후, 음색을 구별하여 감상해 보자.

정리와 평가... 악기 음색을 구별하여 감상할 수 있는가?

제재 개관

본 제재에서는 '베토벤의 교향곡 제7번 제1악장'을 통해 교향곡의 의미와 오케스트라 악기 편성, 오케스트라 총보에 대해 알아보고, 악기의 음색을 구별하여 감상할 수 있도록 구성하였다. 또한 다양한 음반을 찾아 비교 감상하며 자신의 음악적 취향을 발견하고 감상 경험을 공유할 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

- 교향곡의 특징을 이해하고, 지휘자에 따른 악곡의 연주를 비교 감상할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

- 교향곡의 의미와 오케스트라 악기 편성, 오케스트라 총보를 바르게 이해하고 악기의 음색을 구별하며 감상할 수 있도록 지도한다.
- 교과서에 안내된 음반 및 자신의 음악적 취향을 발견하여 다양한 음반을 찾아 비교 감상하고, 감상 경험을 공유할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상 자료, 사진 자료
- 학생: 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 자기 주도성 역량 • 음악적 소통 역량
영역	• 감상과 반응
핵심 아이디어	• 음악은 고유한 방식과 원리에 따라 다양한 속성과 가치를 여러 소리 매체를 활용하여 청각적 형태로 구현한 것이다.
내용 요소	• [지식·이해] 미적 특성, 음악적 취향 • [과정·기능] 비교·분석하여 설명하기 • [가치·태도] 음악 감상 경험의 공유와 존중
성취 기준	• [12감비01-01] 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 이해하며 음악을 듣고 특징을 비교·분석하여 설명한다. • [12감비01-04] 생활 속에서 음악을 찾아 들으며 자신의 음악적 취향을 발견하고, 감상 경험을 공유하며 상호 존중하는 태도를 갖는다.

학습 지도 내용 | 차시

도입

오케스트라와 관련된 질문에 답하기

• '오케스트라 2관 편성, 3관 편성, 4관 편성이 무엇일까?'라는 질문에 답한다.

- 전체 오케스트라의 규모는 목관악기의 수에 따라 각각 2개씩이면 2관 편성, 3개씩이면 3관 편성, 4개씩이면 4관 편성이라 하며, 각 편성에는 한 개씩의 보조 악기를 대신 사용할 수 있다. 2관 편성은 대략 60명, 3관은 편성 대략 80명, 4관 편성은 대략 100명 정도가 일반적이며, 전체 인원의 2/3의 비율이 현악기, 1/4이 관악기, 약 3~5명이 타악기 연주자로 구성된다.

전개

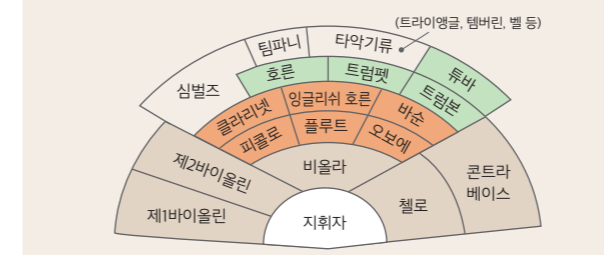
1 다양한 음반을 찾아 비교 감상하며 자신의 음악적 취향을 발견하고 감상 경험 공유하기

- 1) 다양한 음반을 찾아 비교 감상한다.
- 푸르트벵글러 베를린 필하모닉 오케스트라 감상하기
https://youtu.be/Rdmmc513j_c?si=UVUMJj_dM3YoTsqp
 - 번스타인 빈 필하모닉 오케스트라 감상하기
https://youtu.be/pzVcCzq2X68?si=LrR_yoBvXQTWbJ3V
 - 클라이버 바이에른 국립 교향악단 오케스트라 감상하기
<https://youtu.be/JJSS1uMRhyY?si=2jNOW9oRh9UJVLIC>

보충자료

오케스트라 배치도

오케스트라의 배치는 지휘자의 의도, 전통, 국적에 따라 달라지지만 기본적으로 표준이 되는 틀이 있다. 소리가 작은 현악기는 지휘자 앞쪽에, 그 뒤로 관악기(목관 악기가 앞 금관 악기가 뒤), 타악기는 맨 뒤쪽에 배치된다. 배치에 따라 음향 및 시각적인 효과가 달라지기 때문에 오케스트라의 배치도는 꾸준히 진화하고 있다.

우리나라 오케스트라는 대부분 미국식 악기 배치도로 연주한다. 제1바이올린과 제2바이올린이 같이 붙어 있어 바이올린 소리를 하나로 모으고 연주자들도 편안하게 연주할 수 있다. 반면에 첼로와 콘트라베이스의 소리가 다른 현악기들에 비해 약하게 들릴 수 있다는 단점이 있다.

2) 자신의 음악적 취향에 맞는 음반을 고르고 친구들과 감상 경험을 공유한다.

- 3) '교향곡 제7번 제1악장' 악곡 해설
- 리듬의 역동성이 이 곡의 핵심적인 매력이다. 리스트는 이것을 가리켜 "리듬의 신격화"라고 하였으며, 바그너는 "신성화된 환희와 가장 고귀한 육체적 행위가 이상적인 음색의 틀에서 한데 어우러졌다."라고 평가했다. 또한 이 곡은 환희와 낙관적인 분위기가 가장 충만한 작품이다. 시작 부분의 악보에 음영 처리된 오보에 그리고 클라리넷, 이어 호른이 멜로디를 이어받으며 조용히 시작하다 모든 악기들이 경쾌한 리듬을 연주한다.
- 4) 악곡 해설 참고 영상
- 베토벤 교향곡 완전 정복-교향곡 제7번 1부(제1악장&제2악장) KBS Classic FM
<https://youtu.be/11YIAI-Sy1U?si=vwyNNkMqr1A28w9m>

보충자료

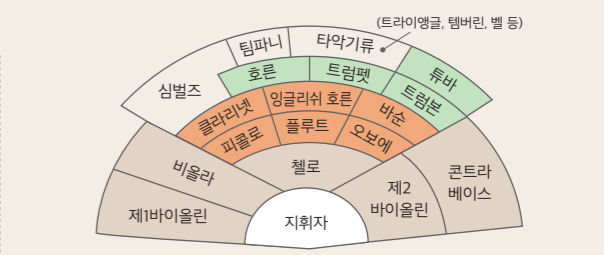
교향곡

관현악을 위하여 작곡한 소나타 형식의 규모가 큰 곡이다. 교향곡은 바로크 시대의 오페라 서곡과 전고전시대의 실험적인 교향곡을 거치면서 발전하다가 하이든의 교향곡에 이르러 완성을 이루었고, 이어서 모차르트와 베토벤의 교향곡으로 전성기를 맞게 된다. 4악장 구조의 교향곡이 표준화된 시기는 1780년 말경이다.

보충자료

오케스트라 배치도

오케스트라의 배치는 지휘자의 의도, 전통, 국적에 따라 달라지지만 기본적으로 표준이 되는 틀이 있다. 소리가 작은 현악기는 지휘자 앞쪽에, 그 뒤로 관악기(목관 악기가 앞 금관 악기가 뒤), 타악기는 맨 뒤쪽에 배치된다. 배치에 따라 음향 및 시각적인 효과가 달라지기 때문에 오케스트라의 배치도는 꾸준히 진화하고 있다.

미국식 배치와 가장 구분하기 쉬운 차이점으로 제1바이올린과 제2바이올린이 마주 보고 있는 형태이다. 바이올린끼리 마주 보는 배치는 두 악기의 파트가 서로 대화하듯이 주고받는 부분에서 음향적이나 시각적으로 큰 효과를 가져온다. 첼로나 콘트라베이스가 무대 중앙에 위치하면 저음의 소리가 더 명확하게 들린다.

2 오케스트라 총보를 보고 구성 악기를 분석한 후, 음색 구별하여 감상하기

- 1) 오케스트라 총보에 표기되는 악기를 순서대로 알아본다.
- 목관 악기(플루트-오보에-클라리넷-바순), 금관 악기(호른-트럼펫-트롬본-튜바), 타악기, 현악기(제1바이올린-제2바이올린-비올라-첼로-더블베이스) 순으로 배치되며 악기 내의 순서는 높은음을 내는 악기를 가장 먼저 표기한다.

목관 악기	<ul style="list-style-type: none"> • 플루트 • 오보에 • 클라리넷 • 바순
금관 악기	<ul style="list-style-type: none"> • 호른 • 트럼펫 • 트롬본 • 튜바
타악기	
현악기	<ul style="list-style-type: none"> • 제1바이올린 • 제2바이올린 • 비올라 • 첼로 • 베이스

- 2) 각 악기의 음색을 느끼며 악기 소리를 들어본다.
3) 악기의 음색을 구별하며 악곡을 감상한다.

악기	음색의 특징
플루트	관악기 중 가장 고음역으로 날렵하고 민첩하며 밝은 음색이 특징
오보에	고음을 내는 목관 악기로 겹리드를 사용하며, 아름답고 부드러우며 슬픈 듯한 음색이 특징
클라리넷	홀리드를 사용하며, 아름답고 부드러운 음색과 넓은 음역으로 각종 합주에서 많이 사용
바순	겹리드를 사용하며 낮고 목직한 음색으로 편안한 느낌의 음색이 특징

악기	음색의 특징
호른	금관 악기 중 중간 음역대이며, 관이 길어 풍부한 배음 표현이 가능함. 부드럽고 온화한 음색이 특징
트럼펫	금관 악기 중 가장 고음역대이며, 음량이 크고 강렬하고, 명쾌한 음색이 특징
팀파니	리듬과 극적인 효과를 모두 제공하는 중요한 역할을 하며, 독특하고 공명적인 음색이 특징
바이올린	바이올린류의 현악기 중 가장 높은 소리를 가졌으며 감미롭고 화려한 음색이 특징
비올라	바이올린과 첼로의 중간 악기로 소리가 어둡고 중후한 음색이 특징
첼로	바이올린 모양으로 생긴 대형의 저음 현악기로 사람의 목소리 음역대와 가장 비슷해 매력있는 음색이 특징
콘트라베이스	바이올린류의 현악기 중 최저음의 악기로 음색이 중후하고 여운이 긴 음색이 특징

정리와 평가

평가하기			
평가 기준	평가		
악기의 음색을 구별하며 감상할 수 있는가?	상	중	하

활동지

개별 활동지

학번: _____ 이름: _____

1 악기 음색의 특징을 파악하며 음악을 감상해 보자.

악기	음색의 특징
플루트	
오보에	
클라리넷	
바순	
호른	
트럼펫	
팀파니	
바이올린	
비올라	
첼로	
콘트라베이스	

2 베토벤 '교향곡 제7번'의 다양한 음반을 찾아 비교 감상한 후 자신의 음악적 취향에 맞는 음반을 고르고 감상평을 작성해 보자.

교향곡 제9번 신세계로부터

교향곡 제9번 신세계로부터 | New world symphony No. 9
 *학습 목표 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 이해하며 교향곡을 감상할 수 있다.

1) 작곡가
드보르자크(Dvořák, Antonín) | 1841~1904 / 체코
 스메타나에 의하여 확립된 체코 민족주의 음악을 세계적으로 만든 음악가이다. 관현악과 실내 악곡에서 모국의 보헤미안적인 민족적 풍채와 선율을 표현하였다.

2) 악곡 해설
 미국 대도시의 활기찬 문명과 대자연에서 얻은 영감이 반영되어 있으며, 흑인 영가와 인디언 음악의 요소가 가미되어 있다. 지방색이 풍부하고 선율과 구성이 뛰어난 곡이다.

제2악장 Largo(아주 느리게)
 짧은 서주에 이어 고향을 그리는 듯한 애절한 멜로디의 주제를 잉글리시 호른이 연주한다. 중간부는 올림다단조로, 클라리넷이 사랑스러운 선율을 연주한다.

제4악장 Allegro con fuoco(열정적으로 빠르게)
 모든 현악기가 포르티시모로 같은 음을 연주하는 서주에 이어 제1주제가 힘차게 연주되고, 이어서 클라리넷이 제2주제를 아름답게 연주한다.

1 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 이해하며 감상해 보자.

정리와 평가 ... 악장별로 음악적 특징이 어떻게 표현되는지 비평할 수 있는가?

120 음악 감상과 비평

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 창의성 역량
영역	• 감상과 반응 • 비평과 활용
핵심 아이디어	• 음악적 수용, 반응, 공감은 미적 특성이나 사회·문화·시대적 맥락에 따라 다양하게 나타난다. • 인간의 음악적 인식과 안목은 문화적 수용이나 비판적 평가를 기반으로 다양하게 확장된다.
내용 요소	• [지식·이해] 음악 요소, 구성, 원리, 특징과 변화·발전 양상 • [과정·기능] 다양한 방법으로 표현하기 • [지식·이해] 사회·문화·시대적 의미, 음악적 특징, 맥락 • [과정·기능] 다양한 관점에서 듣고 비평하기
성취 기준	• [12감비01-01] 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 이해하며 음악을 듣고 특징을 비교·분석하여 설명한다. • [12감비02-01] 사회·문화·시대적 의미, 음악적 특징, 맥락 등의 관점에서 음악을 듣고 비평한다. • [12감비01-03] 음악을 듣고 음악에 내재된 미적 특성을 수용·공감하며 다양한 방법으로 표현한다.

제재 개관

본 제재에서는 드보르자크의 교향곡 제9번 '신세계로부터'를 통해 음악 요소와 악곡 구성원리를 이해하며 감상할 수 있도록 구성하였다. 또한 각 악장별로 음악적 특징이 어떻게 표현되는지 알아보고 다양한 관점에서 듣고 비평해 볼 수 있도록 구성하였다.

학습 목표

• 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 이해하며 교향곡을 감상할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

• 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 음악적 이해를 바탕으로 자신이 느낌과 견해를 설명할 수 있도록 지도한다.
 • 각 악장별로 음악적 특징이 어떻게 표현되는지 알아보고 다양한 방법으로 표현해 볼 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

• 교사: 음원 및 영상 자료, 사진 자료
 • 학생: 자료 검색용 기기

학습 지도 내용 | 1차시

도입

지휘자별로 표현되는 지휘 모형과 특징 관찰하기

• 교향곡 제9번 '신세계로부터' 제4악장의 앞부분만 영상으로 시청하며 지휘자에 따라 어떻게 음악적으로 표현하는지 비교한다.

구스타보 두다멜 <https://youtu.be/mJjk7vbVaOY?si=Kr58xfKxxxVrU95f>
 정명훈 <https://youtu.be/61MfjVFP98M?si=jzReJJ1g2Y9duuOB>
 장한나 https://youtu.be/gBzk7Y_zjqE?si=65_IA93R2iTfKdab

전개

1 악곡에 대해 알아보기

- 1) 드보르자크 교향곡 제9번 '신세계로부터'에 대해 알아본다.
 - 드보르자크 교향곡 제9번 '신세계로부터'는 1893년에 작곡되었으며 총 4악장으로 구성되어 있다. 미국 대도시의 활기찬 문명과 대자연에서 얻은 영감을 반영하고 있으며 흑인 영가와 인디언 음악의 요소가 가미되어 있다. 지방색이 풍부하고 선율 미와 구성 미가 뛰어난 곡이다.
- 2) 작곡가 드보르자크에 대해 알아본다.
 - 드보르자크(체코어: Antonín Leopold Dvořák, 1841~1904): 국민악파 시대에 활동한 체코의 작곡가로, 모국의 보헤미안적인 민족 음악적 요소를 관현악과 실내악에서 표현하였다. 스메타나에 의하여 확립된 체코 민족주의 음악을 세계적으로 만든 음악가로 자연스러운 음악 속에 체코 민족의 애환을 담은 독자적인 작풍(作風)을 이루었다. 표제음악 전성기에 절대음악을 많이 작곡하였고, 미국 체류 중에는 흑인과 아메리칸 인디언 음악 요소를 결집한 작품을 썼다.
 - 주요작품으로 오페라 '루살카', 교향곡, 교향시, 교향서곡, 바이올린 협주곡, 첼로 협주곡, 현악 4중주곡, 피아노 3중주곡 등 다양한 작품들을 남겼다.

2 음악 요소와 악곡 구성의 원리를 이해하며 감상하기

- 1) 제1악장을 분석한다.
 - 아다지오-알레그로 몰토, 소나타 형식, 마단조, 4/8박자
 - 현악기의 느린 서주로 조용히 곡이 시작한 뒤 점차 악상이 고조된다. 바이올린과 비올라의 트레몰로와 함께 호른의 제1주제가 나오고, 목관 악기가 제2주제 선율을 부드럽게 연주한다.

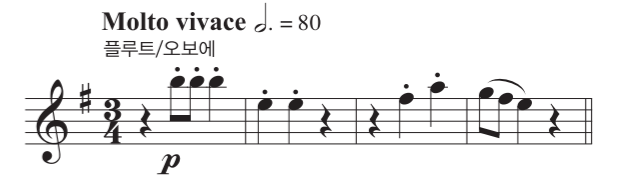
2) 제2악장을 분석한다.

- 라르고, 복합 3부 형식, 내림라장조, 4/4박자
- 짧은 서주에 이어 잉글리시 호른이 고향을 그리듯 애절한 멜로디의 주제를 연주한다. 중간부는 올림다단조로, 클라리넷이 사랑스러운 선율을 연주한다.

3) 제3악장을 분석한다

- 몰토 비바체, 복합 3부 형식, 마단조, 3/4박자
- 트라이앵글과 함께 짙고 활기찬 서주에 이어 목관 악기가 주제를 연주한다. 경과구를 지나 목관 악기를 주축으로 밝은 주제를 연주한다.

4) 제4악장을 분석한다.

- 알레그로 콘 포코, 소나타 형식, 마단조, 4/4박자
- 모든 현악기가 함께 포르티시모로 같은 음을 연주하는 서주에 이어 제1주제가 힘차게 연주되고, 클라리넷이 제2주제를 아름답게 연주한다.

3 제2악장의 주제 선율을 다양한 방법으로 표현하기

- 1) 제2악장의 주제 선율을 정확한 음정으로 연습한 후 화음의 어울림을 느끼며 2부 합창으로 표현한다.(※ 참고곡 악보)
- 2) 제2악장의 주제 선율을 자신이 연주할 수 있는 가락 악기로 표현한다.
- 3) 멜로디와 반주로 파트를 나누어 중주로 표현한다.
- 4) 다양한 방법으로 표현한 연주를 녹음하여 듣고, 느낀 점을 이야기한다.

정리와 평가

평가하기		
평가 기준	평가	
악장별로 음악적 특징이 어떻게 표현되는지 비평할 수 있는가?	상	중 하

보충자료

뉴욕의 헤럴지의 '신세계에서' 초연에 관한 비평(1893년 12월 16일)

“제가 이 나라에 발을 내디딘 이래, 저는 흑인과 인디언 음악에 깊은 관심을 가지고 있습니다. 이 민족의 성격, 특징들이 바로 그 음악들 안에 담겨있습니다. 이런 이유로 미국 원주민의 선율들에 관심이 생겼습니다. 제가 이 새로운 교향곡에서 만들어내고 싶었던 것이 바로 이 정신입니다. 실제로 저는 어떤 멜로디도 직접 사용하지 않았습니다. 저는 그저 그 음악의 특징들을 나타내는 주제들을 썼고, 현대적인 리듬, 화성, 대위, 오케스트라 색채 등으로 이 주제들을 발전시켰습니다.”

1893년 12월 15일 뉴욕 필이 신세계 교향곡을 초연하기 바로 전날, 드보르자크의 뉴욕 헤럴드와의 인터뷰 내용

보충자료

교향곡 9번에 얽힌 이야기

오스트리아의 표현주의 음악가 아놀드 쇤베르크는 “9번 교향곡을 작곡한다는 것은 곧 죽음과 가까워졌다는 것이다.”라는 말을 남겼다. 이것은 무슨 의미일까. 클래식 음악계의 오랜 미스터리인 ‘9번 교향곡의 저주’에 관해 알아보자.

‘9번 교향곡의 저주’는 아홉 번째 교향곡을 만든 작곡가는 사망한다는 것으로 음악사에 한 획을 그은 교향곡 작곡가 베토벤, 슈베르트, 브루크너, 드보르자크, 말러가 9번 교향곡을 작곡한 후 목숨을 잃은 것이다. 저주는 베토벤으로부터 시작되었다. 9번 교향곡 ‘합창’의 대성공 뒤 교향곡 10번을 구상하던 중 사망하였다. ‘가곡의 왕’이라 불리는 슈베르트도 9번 교향곡 ‘그레이트’를 완성한 후 사망하였다. 사람들은 8번 교향곡 ‘미완성’을 완성하지 못한 채 죽었다고 알고 있었으나 슈만에 의해 알려지지 않았던 9번 교향곡을 발견하여 결과적으로 ‘9번 교향곡의 저주’를 피하지 못하였다. 브루크너는 9번 교향곡을 작곡하던 중 사망하였지만 어렸을 때 작곡한 곡이 뒤늦게 발견되어 9번 교향곡을 작곡한 뒤 죽음을 맞이한 게 된다. 체코의 국민적 음악가로 추앙받는 드보르자크도 9번 교향곡 ‘신세계로부터’를 작곡한 뒤 사망하였다. 말러는 9번 교향곡의 징크스를 벗어나기 위해 9번 교향곡을 만들어야 하는 시점에서 번호가 없는 교향곡 ‘대지의 노래’를 작곡하였으나 끝내 10번 교향곡에 착수한 지 1년도 지나지 않아 사망하였다.

물론 ‘9번 교향곡의 저주’를 피해간 작곡가들도 많이 있다. ‘교향곡의 아버지’라 불리는 하이든은 100곡이 넘는 교향곡을 작곡했으며, 젊은 나이로 세상을 떠났지만 41곡의 교향곡을 남긴 모차르트, 러시아의 작곡가 쇼스타코비치도 15개의 교향곡을 작곡하였다.

교향곡은 클래식 장르의 기악곡 중에서 가장 규모가 크기 때문에 뛰어난 작곡가라 할지라도 교향곡을 작곡한다는 것은 쉬운 일이 아니다. 9번째 교향곡을 작곡할 때쯤이면 이미 몸과 마음이 쇠약해져 서두에 언급된 쇤베르크의 발언은 교향곡을 9곡이나 작곡할 정도면 죽음에 가까워졌다 해도 과언이 아닐 만큼 심신의 에너지가 소진됐다는 의미로 해석해 볼 수 있다. ‘9번 교향곡의 저주’는 아낌없이 자신을 불태운 열정과 노력의 다른 이름이라고 볼 수 있다.

참고곡

꿈속의 고향

- 2부 합창 -

드보르자크 작곡

Largo ♩ = 52

1. 꿈 속 에 그 려 라 그 리 운 고향 옛 터 전 그 대 로
2. 청 천 에 별 들 이 반 짝 일 때 면 영 훈 의 안 식 처

향 기 도 높 다 지 금 은 사 라 진 동 무 들 모 여
찾 아 헤 매 네 밤 마 다 그 리 는 그 리 운 고향

옥 같 은 시 냇 물 개 천 을 넘 어 반 닷 불 쫓 아 서
남 아 진 창 문 의 그 들 아 니 면 이 마 음 불 일 곳

즐 기 었 건 만 꿈 속 에 그 려 라 그 리 운 고향
어 디 메 이 노 꿈 속 에 그 려 라 그 리 운 고향

감상과 비평 활동하기

학번:

이름:

① 음악 감상의 방법을 찾아 정리해 보자.(교과서 19쪽 참고)

음악 감상	정서적 감상:
	표제적 감상:
	방향성 감상:
	싱어롱 감상:
	알아맞히기 감상:
	연상적 감상:

② 음악 비평의 방법을 찾아 정리해 보자.(교과서 13쪽 참고)

음악 비평	연주 비평:
	작품 비평:
	맥락적 비평:
	내재적 비평:
	인상주의적 비평:

③ 비평문에 사용할 표현을 소개해 보자.

예시 음악적 이해도가 높은, 예술성이 뛰어난, 전체적으로 균형감이 좋은, 공감할 수 있는, 역동감이 있는, 거침없는, 장엄한, 모호한, 규칙적이지 않은, 더할 나위 없이, 영롱한, 열정적인, 압도적인

④ 자신만의 음악 감상과 비평 방법을 소개해 보자.

예시 나는 한 곡을 감상할 때 다양한 지휘자나 연주자가 연주하는 영상을 찾아 비교 감상하고, 악곡 해석의 차이와 표현 방법의 차이를 비교하며 비평한다.

수행평가지

학번:

이름:

① 4단원에 소개된 악곡 중 한 곡을 선택하여 감상문과 비평문을 작성해 보자.

제목	
작곡가	
연주 형태	
연주 형태의 특징 설명	
작품 설명	
감상문 작성하기	
비평문 작성하기	

② 스스로 평가하기

평가 기준	평가		
	상	중	하
악곡의 연주 형태를 바르게 파악하였는가?			
음악 감상의 방법에 따라 감상문을 작성하였는가?			
음악 비평의 방법에 따라 비평문을 작성하였는가?			

V 대중과 함께하는 음악

단원 개관

이 단원은 한국과 외국의 대중음악을 감상하고, 영화, 드라마, OST 등 다양한 음악을 감상하며 삶 속에서 향유하는 태도를 가질 수 있도록 구성하였다. 우리의 생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 영화 음악, 대중음악 등의 음악 감상을 통해 음악의 역할과 가치를 이해하고, 음악이 사회에 미치는 영향과 서로 다른 음악의 표현을 존중하는 공동체의 일원으로 음악적 소통 능력을 키울 수 있도록 구성하였다.

단원 지도 계획

V 대중과 함께하는 음악

영역	제재명	주요 학습 활동 내용	차시	교과서 쪽수
타이틀곡	Permission to dance	<ul style="list-style-type: none"> • 악곡의 멜로디, 리듬, 분위기 등을 느끼며 감상하기 • 악곡에 나온 수어의 뜻을 알아보고 동작 표현하기 • 영화 속 수어로 표현된 노래를 찾아 동작을 조사하고 느낀 점을 이야기하기 • 생활 속 음악의 의미와 가치를 이해하고, 여러 분야와 연계하여 음악을 활용한 예 찾아보기 	2	130~131
한국 대중음악	바람의 노래	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 방법으로 표현한 가수들의 노래를 찾아 듣고 비평하기 	1	132~133
외국 대중음악	Heal the world	<ul style="list-style-type: none"> • 사람들의 마음과 행동을 변화시키는 음악의 영향력을 생각하며 감상하기 	1	134~135
	Let it be			
	Sing Sing Sing	<ul style="list-style-type: none"> • Sing Sing Sing을 감상할 때 스윙 리듬을 느끼며, 손뼉치기와 발구르기로 박자 맞추기 • Sing Sing Sing을 감상할 때 악기 연주에 집중하며 감상하기 • 다양한 문화권의 음악적 특징을 비교하며 감상하기 	1	136~137
	말라이카			
	관타나메라			
봉아완 솔로				
OST	OST	<ul style="list-style-type: none"> • 영화와 OST의 관계를 생각하며 감상하고, 영화 음악의 역할 조사하기 • 모듬별로 등장인물의 감정과 분위기를 잘 표현한 OST를 찾아 공유하기 	2	138~139
	영화 음악 작곡가	<ul style="list-style-type: none"> • 영화 음악 작곡가와 대표 작품 알아보기 • 영화 음악 플레이리스트 만들어 발표하기 	2	140
	음악과 사회	<ul style="list-style-type: none"> • 영화를 감상하고 존중에 관해 생각해 본 후 인종 차별에 관한 해결 방안 토의하기 	2	141
참고곡	바나나 송			142
다양한 음악	음악과 스포츠	<ul style="list-style-type: none"> • 스포츠에 사용된 음악의 영향력 이해하며 감상하기 	1	144
	음악과 AI	<ul style="list-style-type: none"> • AI가 작곡한 음악을 찾아 감상하고 소개하기 • 음악과 AI 관계를 이해하고, 주제를 정하여 토론하기 	1	145
	음악과 환경	<ul style="list-style-type: none"> • 서로 다른 시기에 불린 악곡을 비교 감상하기 • 악곡이 전달하는 메시지를 생각하고, 환경 문제에 대해 토의해 보기 	1	146~147
프로젝트	클래식 음악 샘플링과 음악 칼럼	<ul style="list-style-type: none"> • 5단계 프로젝트에 따라 클래식 음악 샘플링을 조사하고 음악 칼럼 작성하기 	2	148~149

한국 대중음악 시대별 특징

1920 ~ 1930년대	서양 음악과 일본 음악의 번안곡과 전통가요가 공존하며 대중가요로 변모되기 시작한 시기이다. 한국 최초의 대중가요로 평가되는 노래는 일본에서 성악을 공부한 한국 최초의 소프라노 가수 윤심덕이 1926년에 발표한 '사의 찬미'(번안곡)이다. 이오시프 이바노비치의 '다뉴브 강의 잔물결'(도나우 강의 잔물결)의 주선율에 윤심덕이 별도의 가사가 붙여진 번안곡이다. 음반으로 발매된 노래 중 최초의 창작 가요는 '낙화유수'이며, 김영환이 작사·작곡하고 이정숙이 노래하여 1929년에 음반으로 발매되었다. '낙화유수'는 1927년에 무성영화로 개봉한 「낙화유수」의 영화 주제가였는데, 영화의 인기가 높아져 1929년에 음반으로 발매한 것이다. 참고로 우리나라 첫 상업 음반을 발매한 회사는 미국 컬럼비아 회사이며, 1907년에 우리나라 음악 음반을 발매하였다. 이후 우리나라에는 음반 회사들이 등장하여 음반 산업이 번성하였고, 재즈 송, 만요, 트로트, 신민요 등의 장르가 향유되었다.
1940 ~ 1950년대	1941년 태평양 전쟁으로 일본은 전시 체제 하에 음반 생산과 유통을 대폭 축소시켰고 이후 1950년 6·25 전쟁을 겪었지만 어려운 상황 속에서도 음반 산업의 재건이 이루어졌다. 트로트와 전쟁 가요 및 고향에 대한 그리움을 담은 노래가 유행하였다.
1960년대	트로트 계열의 음악과 팝 계열의 음악으로 양분되며, 팝 계열의 대표 노래는 한명숙의 '노란 샤쓰의 사나이'(1961년), 트로트 계열의 대표 노래는 이미자의 '동백 아가씨'(1964년)를 들 수 있다. 1960년대 중반 이후 트로트 계열 가수는 남진과 나훈아를 들 수 있고, 팝 계열의 가수는 패티 김과 윤복희를 들 수 있다. 또한 '커피 한 잔'은 국내 최초의 록 음악으로 평가된다.
1970년대	'아침 이슬'(1971년) 등을 발표하며 민중가요로 알려진 싱어송라이터 김민기의 노래가 대학가를 중심으로 불렸고, 청년 문화의 상징 통기타 가수들로는 이장희, 송창식, 양희은, 김정호 등을 들 수 있다. 그리고 국민가요라 할 수 있는 '아름다운 강산'(1972년), '미인'(1974년) 등의 노래로 한국 록과 소울 음악의 대부로 불리는 가수 신중현과 '아니 벌써'(1977년), '내 마음에 주단을 깔고'(1978년) 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 록밴드 산울림 등이 활약했다.
1980년대	조용필을 필두로 좋은 음반이 쏟아져 나오던 시기이다. 발라드를 중심으로 댄스음악, 트로트, 록 등 다양한 장르의 대중음악 발달하였다. 1980년대 말에는 댄스 그룹 소방차가 데뷔하여 춤이 섞인 음악들이 등장하였다.
1990년대	1992년 서태지와 아이들의 등장 이후 힙합 음악이 대세가 되기 시작하며 한국 대중음악의 전환점이 되었다. 대형 기획사에서 아이돌 그룹을 배출하기 시작하고 댄스음악이 유행하였다.
2000년대	인터넷의 확산으로 음반 시장이 온라인 중심 시장으로 바뀌게 되었다. 케이팝 음악(Korean Popular Music) 즉, 한국(Korea)과 팝 음악(Popular Music)의 합성어 이름으로 소개된 한국 대중음악은 아이돌 그룹이 대규모로 등장하여 해외 활동으로 알려지기 시작하였다.
2010년대	2012년 싸이의 강남 스타일이 인터넷을 통해 확산되어 한국의 대중음악을 세계에 널리 알리게 되었으며, 케이팝의 인기가 해외에서 크게 높아졌다. EDM, 힙합, R&B, 발라드 등 다양한 장르를 융합한 음악들이 많이 등장하였다.
2020년대	BTS를 비롯한 케이팝 그룹들이 해외 시장에서 상위권을 차지하며 큰 인기와 영향력을 가지게 되었다. 케이팝이 글로벌화 되면서 해외 아티스트들과의 협업도 증가하고 영어 가사를 포함한 곡들이 많이 발표되었다. 다양한 스타일과 사운드가 결합된 음악에 화려하고 독특한 안무 그리고 강렬하고 시각적인 퍼포먼스로 이루어진 무대 연출로 케이팝의 인기가 더욱 상승하고 있다.

외국 대중음악 장르별 특징

블루스 Blues	아프리카에서 미국으로 건너와 목화밭에서 일하던 흑인 노예들에 의해 아프리카의 전통음악과 유럽 양식의 음악이 접목되어 탄생한 음악이다.
로큰롤 Rock and roll	흑인 노예들의 음악이었던 블루스(Blues)에 강한 비트가 가미된 리듬 앤 블루스(R&B)와 미국 남서부의 카우보이, 광부, 농부 등 백인들의 민속 음악인 컨트리 음악(Country)이 만나 1950년대 젊은 계층 취향에 맞게 만들어진 음악이다. 로큰롤(Rock and roll)에서 비롯되어 기존 음악에 대한 반발로 젊은 세대의 문화를 표현하는 방법으로 자리 잡았으며, 전자 악기와 앰프 등의 매체로 발달하였다. 팝 음악과 달리 좀 더 자유롭게 작곡되었고 록 음악 특유의 강한 비트(백 비트)가 있는 4/4박자의 반복적인 리듬을 자주 사용하며, 강렬한 기타와 드럼 소리가 특징이다. 일반적으로 보컬과 전기 기타를 중심으로 베이스 기타, 드럼으로 구성되며, 신시사이저와 같은 건반악기도 사용한다. 포크 송을 하던 밥 딜런이 로큰롤 사운드를 결합시켜 포크 록을 만들고, 영국식 사이키델릭 록의 발전으로 프로그레시브 록이 등장하게 되었다. 블루스 록을 하던 밴드 '크림'은 하드 록을 만드는 등 록 음악은 다른 음악 장르와 결합하면서 현재까지 스타일적으로 다양한 요소들을 가지고 발전해오고 있다.
록 Rock	서양 전통 백인 음악과 미국 이주 흑인들의 아프리카 음악 및 특유의 리듬감이 융합되어 미국 남부 뉴올리언스를 중심으로 소규모 악기 편성의 뉴올리언스 재즈가 생겼고 스윙 재즈, 비밥 재즈, 쿨 재즈, 프리 재즈, 퓨전 재즈 등으로 발전하였다. 당김음, 스윙, 즉흥성, 연주자의 개성을 살린 리듬·가락·화성 진행 등의 특징이 있다.
재즈 Jazz	대중에게 인기를 얻기 쉬운 음악을 통칭하며 팝 음악의 중심은 악기보다 가수가 중심이다. 대중이 쉽게 따라 부를 수 있게 리듬, 선율, 화성 등 음악적 요소가 쉽고 형식도 간단하다. 1980년대 팝은 힙합, 테크노 등의 복잡한 리듬을 수용했다.
팝 Pop	다른 장르가 교차한다는 뜻으로, 다른 음악 장르를 접목한 음악의 장르를 말한다. 1950~1960년대 성악가들이 민요와 팝을 부르면서 크로스오버라는 말이 등장하였고, 1970년대는 마일스 데이비스가 재즈와 록을 결합한 퓨전 재즈를 만들어 대중화시켰다. 1980년대 중반 성악가 플라시도 도밍고와 미국 포크 음악 가수 존 덴버가 'Perhaps Love'를 불러 세계적으로 큰 인기를 누리며 음악적 장르로서 크로스오버를 보편화시켰다. 현재는 대중음악이 클래식을 변주하고, 우리나라에서는 국악을 이용하는 등 크로스오버가 많이 시도되고 있다.
크로스오버 Crossover	힙합은 미국 젊은 흑인들의 삶의 방식을 자유롭게 표현한 그래피티, 랩음악, 디제잉, 브레이크댄스 등이 들어있다. 랩은 래핑(Rapping)이 들어간 힙합이며, 운(라임, Rhyme)을 가진 구어적 표현을 반복적인 비트와 멜로디 위에서 유연한 흐름(Flow)를 보이며 읊조리는 형태를 가진 음악 장르이다.
힙합/랩 Hip hop/Rap	1964년 미국에 도착한 비틀스를 시작으로 영국의 록·팝 음악과 문화가 미국에서 폭발적인 인기를 얻으면서 대성공을 거둔 시기를 의미하며, 1960년대의 문화 현상으로 대서양 양편에서 반문화로서 크게 부상한 것을 의미하기도 한다.
브리티시 인베이전 British invasion	음악 스트리밍 서비스는 사용자가 주문형으로 음악을 들을 수 있는 플랫폼과 서비스를 통해 음악을 온라인으로 배포하는 것으로, CD를 사거나 노래를 다운로드하던 예전 음악 소비 방식이 아닌 노래나 앨범을 즉시 실시간으로 재생하여 들을 수 있다.
음악 스트리밍 Music streaming	

용어 설명

1964년 미국에 도착한 비틀스를 시작으로 영국의 록·팝 음악과 문화가 미국에서 폭발적인 인기를 얻으면서 대성공을 거둔 시기를 의미하며, 1960년대의 문화 현상으로 대서양 양편에서 반문화로서 크게 부상한 것을 의미하기도 한다.

음악 스트리밍 서비스는 사용자가 주문형으로 음악을 들을 수 있는 플랫폼과 서비스를 통해 음악을 온라인으로 배포하는 것으로, CD를 사거나 노래를 다운로드하던 예전 음악 소비 방식이 아닌 노래나 앨범을 즉시 실시간으로 재생하여 들을 수 있다.

Permission to dance

Permission to dance
 [QR Code]
 [Video Icon] 악곡을 감상하고 음악의 의미와 가치를 설명할 수 있다.

에드 시런 작사·작곡 | 방탄소년단 노래

It's the thought of being young When your heart just like adum Beat-ing out - der with no way to guard it... When it all seems like it's wrong Sing a long to El-ton Adm And to that feel - ing we've got-ting started... When the night get - ter - der And the ry - thm got a fa-ling to hind... Just dream a-bout that mo - ment When you look - your self right in the eye eye eye then-you say I wa-ma-dan - ce mu - sic got me going Ain't no - thing that can stop how we move... yash... Let's break our plans And live... just like we're gol-den And roll... in like we're dan-cing foels... We don't need to wo - rry Cause when we fall we know how to land... Don't need to talk the talk just walk the walk to sight Cause we don't need per - mi-sion to dance... (후략)

130 음악 감상과 비평

1 악곡의 멜로디, 리듬, 분위기 등을 느끼면서 감상해 보자.
 경쾌하고 신나는 댄스 팝 장르의 곡으로, 중독성이 강한 멜로디에 국제 수어로 구성된 안무를 표현하며 다양한 메시지를 담은 노래이다.

2 악곡에 나온 수어의 뜻을 알아보고 동작을 표현해 보자.

즐거움 엄지손가락을 펴고 나머지 손가락을 반쯤 구부린 채 몸을 굽는 동작	춤 한 손바닥을 무대 삼아 다른 손의 두 손가락을 좌우로 움직이는 동작	평화 두 손으로 브이(V)를 만드는 동작

3 영화 속 수어로 표현된 노래와 동작을 조사하고 느낀 점을 이야기해 보자.

예시	조사한 내용
<p>노래 제목: 영화 「코다」 중 'Both sides now'</p> <p>동작의 뜻: 사랑, 두 주먹을 X자로 겹쳐서 가슴에 대는 동작</p>	<p>노래 제목: _____</p> <p>사전 또는 그림: _____</p> <p>동작의 뜻: _____</p> <p>느낀 점: _____</p>

4 생활 속 음악의 의미와 가치를 생각해 보고, 여러 분야와 연계하여 음악을 활용한 예를 찾아 보자.

정리와 평가 ... 악곡을 감상하고 음악의 의미와 가치를 설명할 수 있는가?

타이틀곡 131

제재 개관

본 제재에서는 방탄소년단의 'Permission to dance'를 감상하며 음악의 의미와 가치를 생각해 볼 수 있도록 구성하였다. 악곡의 멜로디, 리듬, 분위기 등을 파악하고, 악곡에 나온 수어를 표현해보며 다양한 감상 유형 형태로 전달되는 음악을 이해하고 가치를 설명할 수 있도록 한다.

학습 목표

- 악곡을 감상하고 음악의 의미와 가치를 설명할 수 있다.

교수·학습 방법의 유의점

- 악곡의 멜로디, 리듬, 분위기 등을 느끼며 감상할 수 있도록 지도한다.
- 악곡에 나온 수어의 뜻을 알고 동작을 표현해보며, 다른 악곡에서도 수어로 표현된 노래를 조사하고 느낀 점을 이야기할 수 있도록 지도한다.
- 생활 속 다양하게 표현되는 음악의 의미와 가치를 생각해 보고 설명할 수 있도록 지도한다.

학습 도움 자료

- 교사: 음원 및 영상 자료, 사진 자료
- 학생: 자료 검색용 기기

교육 과정 내용

핵심 역량	• 음악적 감성 역량 • 음악적 자기 주도성 역량 • 음악적 소통 역량
영역	• 비평과 활용
핵심 아이디어	• 인간은 생활 속 다양한 음악 감상을 통해 음악적 가치와 의미를 향유하고 사회·문화적 양상과 연계한다.
내용 요소	• [지식·이해] 역할, 필요성, 가치, 영향력 • [과정·기능] 연계하여 활용하기 • [가치·태도] 삶 속에서의 음악 향유
성취 기준	• [12감비02-03] 생활 속 음악의 가치와 영향력을 이해하고 여러 분야와 연계하여 음악을 활용한다. • [12감비02-04] 감상자와 비평자의 관점에서 음악을 듣고 비평하며 삶 속에서 향유하는 태도를 갖는다.

학습 지도 내용 | 1차시

도입

'세글자송' 영상을 보며 수어 동작 표현하기

- '세글자송' 영상을 보며 '미안해, 고마워, 최고야, 소중한, 좋아해, 행복해'를 수어로 동작을 표현한다.

<https://youtu.be/T8NSZKNZ3e8?si=UFS3ESerF2v85jp9>

전개

1 악곡의 멜로디, 리듬, 분위기 등을 느끼며 감상하기

1) 악곡 감상 시 멜로디, 리듬, 분위기 등이 어떻게 표현되고 있는지 집중하며 감상한다.

- 'Permission to dance'는 마장조(전조 없음), 4/4박자로 이루어진 경쾌하고 신나는 분위기의 댄스 팝 장르의 곡이다.

- 반복되는 멜로디에 피아노 연주와 스트링 사운드가 돋보이며, 국제 수어로 구성된 안무를 표현하면서 다양한 메시지를 담은 노래이다.

https://youtu.be/Cukllb9d3f?si=F_CM5td9NcFtpHnj

2) 가사를 음미하며 반복 감상한다.

- 'We don't need permission to dance(우리가 춤추는 데 허락은 필요 없어)'라는 노래 가사에서 알 수 있듯이 현실의 벽에 부딪치고 고단한 하루를 보낸 모두에게 '춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다.'라는 메시지를 전한다.

보충자료

방탄소년단 가수 소개

(영어: Bulletproof Boy Scouts / 약칭: BTS)
 2013년 6월 13일에 데뷔한 빅히트 뮤직 소속 대한민국 7인조 그룹이다. 방탄소년단에서 '방탄'은 젊은 사람들이 살아가면서 겪는 고난 및 사회적 편견과 억압받는 것을 막아내어, 당당한 자신들의 음악과 가치를 지켜내겠다는 의미가 있다. 멤버 구성은 RM(리더), 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이다.

2 악곡에서 나온 수어의 뜻 알아보고 동작 표현하기

1) '즐겁다', '춤추다', '평화' 등 국제 수어를 접목하여 안무를 짰 퍼포먼스를 집중하며 감상한다.

2) 수어의 뜻을 알고 동작을 표현해 본다.

수어 동작	수형 설명과 뜻
	엄지손가락을 펴고 나머지 손가락을 반쯤 구부린 채 위아래로 흔들며 몸을 굽는 동작은 '즐겁다'를 뜻한다.
	한쪽 손바닥을 무대 삼아 그 위에 다른 손의 두 손가락으로 알파벳 에이(A) 모양을 좌우로 움직이는 동작은 '춤추다'를 뜻한다.
	두 손으로 브이(V)를 만드는 동작은 '평화'를 뜻한다.

3 영화 속 수어로 표현된 다른 노래와 동작을 조사하고 느낀 점 이야기하기

1) 영화나 드라마 등에서 수어로 표현된 노래와 동작을 조사하고 느낀 점과 함께 발표한다.

교과서 예시

영화 「CODA」 중 'Both sides now'
<https://youtu.be/SgKvP000nyl?si=-xe51hinyHcB58Ad>

사랑: 두 주먹을 X자로 겹쳐서 가슴에 대는 동작

주인공이 노래로만 했을 때보다 수어로 같이 노래할 때 농인 부모와 함께 음악을 공유할 수 있었기에 다양한 음악의 표현 방식을 찾았다고 생각한다.

발표 내용 예시

활동지

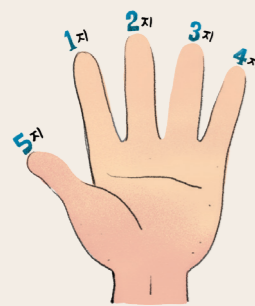
노래 제목: 드라마 「반짝이는 워터멜론」의 삽입곡 중 '마법의 상'
 https://youtu.be/10y6Degn-hE?si=qthXrRNXIIA2D1tX

- **동작의 뜻:** '지혜' - 오른 주먹의 1지를 펴서 끝을 오른 쪽 관자놀이에 댄다가 떼면서 손을 펴서 주먹을 왼 왼 팔목 등에 댄다.
- **느낀 점:** 드라마 속 듣지 못하는 친구를 위해 수어를 배워 수어와 함께 노래 부르는 장면에서 친구에 대한 배려심과 노래를 통해 전해지는 진심이 더 깊이 느껴진다.

보충자료

수어에서 손가락을 부르는 용어

엄지를 '5지'라고 하는 이유
 지숫자에서 엄지만 편 동작이 숫자 '5'를 의미함

정리와 평가

평가하기	
평가 기준	평가
수어로 표현된 노래를 찾아 동작을 조사하고 느낀 점을 이야기할 수 있는가?	상 중 하

학습 지도 내용 | 2차시

도입

지난 시간에 배운 내용을 상기한다.

전개

1 생활 속 음악의 의미와 가치를 생각해보고, 여러 분야와 연계하여 음악을 활용한 예시 찾기

- 1) 생활 속 음악의 의미와 가치에 대해 생각해본다.
 - 음악은 생활에서 빼놓을 수 없는 중요한 부분 가운데 하나이다. 음악은 감정을 표현하고 조절하는데 도움을 주며 공감대를 형성해 주기도 한다. 예를 들어 누군가의 생일에 생일 축하 노래를 함께 부르며 기뻐해 주고, 경기장에서는 응원가를 부르며 함께 누군가를 응원하기 위한 공감대를 형성한다. 스트레스가 있거나 마음의 안정이 필요할 때는 조용한 음악을 찾아 듣고, 때론 학교 교가를 부르며 소속감을 느끼고 친구, 선배들과 강한 연결고리를 형성하기도 한다. 이렇듯 음악은 우리 일상생활 속에 깊이 자리 잡고 있다.
- 2) 여러 분야와 연계하여 음악을 활용한 예를 찾아 소개한다.
 - 예술치료(음악, 미술, 연극 등), 응원가(스포츠와 음악), 피카소의 음악가들, The musicians(미술과 음악), 인공지능을 활용한 음악(음악과 AI) 등이 있다.

보충자료

수어 노래

많은 사람들이 음악을 듣고 즐기지만 청각 장애인들은 노래를 들을 수가 없다. 하지만 수어는 곡의 가사 내용을 전달하고, 리듬 수어(수어 동작의 리듬 표현)로 음악을 시각적으로 표현하여 청인들과 함께 같은 음악을 통해 감정, 소통, 정서적 표현을 함께 즐길 수 있게 해준다. 이를 통해 노래를 목소리만으로 전할 수 있는 게 아니라는 것을 보여주며, 각자 받아들일 수 있는 방식으로 받아들이고 그 노래를 통해 행복과 위로를 얻을 수 있게 된다. 수어 노래는 청각 장애인들의 삶에 활력이 되어준다.

정리와 평가

평가하기	
평가 기준	평가
악곡을 감상하고 음악의 의미와 가치를 설명할 수 있는가?	상 중 하

수행평가 참고 자료

비평가 따라잡기(비평과 활용)

학번: _____ 이름: _____

비평가의 글

글을 쓰고 영화를 만드는 청인 이길보라는 농인 부모 사이에서 태어난 자녀다. 그는 코다(CODA, Children of Deaf Adults)로서 비장애 중심사회와 청인 중심사회에 중요한 질문을 던진다. 그의 사회비평집 『당신을 이어 말한다』에서 이길보라는 농인 감독이 만든 영화 「리슨」을 소개하며 다음과 같은 문장을 썼다. “손, 얼굴, 신체에 의해 만들어진 멜로디와 리듬은 ‘음악’으로 분류될 수 있는가? 영화는 ‘음악은 듣는 것’이라는 관념을 전복한다. 등장인물은 침묵 속에서 ‘음악’을 시각적으로 그리는 시도를 한다. 다양한 얼굴 표정과 수어로 시각적 음악을 만든다. (...) 시각적으로 풍성하고 풍부한 이 장면은 농인에게 소리란 어떤 것인지, 음악은 어떤 개념으로 해체되고 재구성되는지 보여준다. 청인으로 살아온 내게 ‘음악’이란 무엇인지 묻는다.” 이길보라의 질문과 함께 나는 수어의 아름다움을 생각하고 동시에 얼마나 더 많은 곳에 수어가 필요한지를 생각한다. <<중략>> 그 책을 쓰면서 물리학

자 김상욱 교수의 책 『떨림과 울림』 속 한 문장을 가슴속에 품고 있었다. “세상은 볼 수 없는 떨림으로 가득하다.”는 문장이었다. 우주와 빛과 소리와 진동에 대한 그 은유에 나는 매료되었다. 노래 역시 보이지 않는 떨림 중 하나라고 생각했다. 이 생각도 얼핏 아름다운 은유처럼 느껴졌으나 청인들의 사회에서만 유효한 은유일 것이다. 이제 나에게 노래는 ‘볼 수 있는 떨림’으로 다가온다. 수어 통역사와 함께 노래하고 난 뒤에 얻은 감각이다. 농인들에게 나의 노래를 어떻게 전할 수 있을지 생각한다. 내가 만든 노래를 손과 표정으로 직접 그릴 수 있게 된다면 좋겠다. 청사회와 농사회를 부지런히 오가는 말과 글과 노래를 해낼 수 있다면 좋겠다. 노래를 어떻게 시각화할 것인가? 가슴에 품었던 문장을 이렇게 바꿔 적고 싶다. ‘세상은 들을 수 없는 떨림으로도 가득하다.’ 들을 수 없는 이들에게도 떨림이 될 음악을 상상하고 있다.

이슬아, 수어, 이토록 시각적인 노래, 경향신문, 2022.01.24.

비평하기

1 소리가 아닌 “손, 얼굴, 신체에 의해 만들어진 멜로디와 리듬은 음악으로 분류될 수 있는가?”에 관한 물음에 자신의 견해를 작성해 보자.

2 다양한 감상 유형 형태로 전달되는 음악의 예시를 들고 비평해 보자.

3 농인들과 함께 음악을 즐기며 향유할 수 있는 방법을 작성해 보자.

도입

음악 칼럼 읽기

- 전문 칼럼리스트의 글을 읽어본다.

[부분 발췌]

타이틀곡 'Shut down'은 이와 궤를 같이한다. 파가니니의 'La campanella' 샘플을 곡 전체에 깔고 원곡의 리듬과 조성을 그대로 반주하듯이 비트를 싣고 멜로디와 랩을 엮었다. 곡을 끌고 가는 것은 사실상 이 샘플이다. 어떤 요소도 샘플에 저항하거나 역행하거나 마찰을 빚지 않는다. 샘플을 택해 루프 돌린 순간 다 만들어졌다고 해도 지나친 과장은 아닐 법하다. 그마저도 블랙핑크의 증명할 것 없음이란 태도처럼 보이기도 한다. 곡이 주는 위압감과 긴박감에는 손색이 없고 이는 블랙핑크가 블랙핑크 했기 때문이므로...<후략>

미묘(대중음악평론가), 블랙핑크가 블랙핑크 할 때, 채널에스, 2022.09.22.

전개

① '5단계 발표하기'를 실행한다.

- 1) 모둠별로 창의적인 방법을 이용해 발표한다.
- 2) 모둠별 발표를 경청하여 들으며 발표 내용을 활동지에 기록하며 정리한다.
- 3) 모둠별 평가를 실시한다.

보충자료

칼럼

신문, 잡지 따위의 특별 기고 또는 그 기고란을 말하며 주로 시사, 사회, 풍속 따위에 관하여 짧게 평을 한다. 특정한 주제나 이슈에 대해 의견을 논리적으로 기술하며, 우리말로는 평론이라고 한다.

정리와 평가

평가하기			
평가 기준	평가		
모둠활동에 적극적으로 참여하였는가?	상	중	하

클래식 음악 샘플링과 음악 칼럼 프로젝트

학번:

이름:

① 모둠 정하기

모둠 이름	모둠원 이름	모듬장 이름	맡은 역할

② 클래식으로 샘플링 한 두 곡을 듣고 감상평을 작성하기

- 1) 'Shut down'
- 2) 'Midnight blue'

③ 클래식으로 샘플링 한 음악 조사하기

- 1) 클래식 샘플링 한 '가요'
- 2) 클래식 샘플링 한 '팝송'

④ 모듬원과 회의를 거쳐 선정된 작품명 적기(검색용 기기를 활용하여 최대한 많은 자료 수집하기)

⑤ 음악 칼럼과 프레젠테이션 패들렛에 올리고 발표하기(패들렛 링크 또는 QR코드 제시)

⑥ 자신의 모듬 활동 평가하기

모듬명	모듬 평가의 내용	상	중	하
	샘플링 한 클래식 곡명 및 내용을 정확하게 제시하였는가?			
	음악 칼럼 속 감상 요소가 적절하게 제시되었는가?			
	창의적인 방법으로 발표하였는가?			

모듬 평가지

① 모듬별 발표를 경청하여 듣고, 내용 정리하기(모듬 수에 맞게 편집하여 사용)

모듬명	클래식을 샘플링 한 곡명	샘플링에 사용된 클래식 원곡명	감상 요소 (아티스트, 사용 악기, 빠르기, 리듬, 음색, 곡의 분위기 등)	창의적인 방법의 발표 내용

② 모듬 평가지(모듬 수에 맞게 편집하여 사용)

모듬명	모듬 평가의 내용	상	중	하
	샘플링 한 클래식 곡명 및 내용을 정확하게 제시하였는가?			
	음악 칼럼 속 감상 요소가 적절하게 제시되었는가?			
	창의적인 방법으로 발표하였는가?			

제출자	학번:	이름:	제출일:
주제	클래식 음악 샘플링에 대한 자신의 생각		
음악 칼럼에 들어갈 내용	1. 클래식 음악 샘플링 3곡 소개(원곡 제목과 감상 요소 2개 이상 포함하여 작성) *감상 요소: 아티스트, 사용 악기, 빠르기, 리듬, 셈여림, 선율 등 곡의 특징과 표현 방법, 음색의 느낌, 곡의 분위기, 이 곡을 선택한 이유 등 2. 자료를 참고한 경우 출처를 제시할 것 3. 클래식 음악 샘플링 장점과 단점 각각 2개 이상 제시할 것 4. 한 눈에 들어오는 참신한 제목 짓기 5. 클래식 음악 샘플링에 대한 자신의 생각(장점 또는 단점을 중심으로) 밝히기		
자료 조사	샘플링 기법이란?	기존 음반의 일부 음원을 차용하여 원곡과는 다른 느낌을 주는 음악 기법	
	클래식 음악 샘플링 3곡 소개	1	레드벨벳의 'Feel my rhythm'은 바흐의 'G선상의 아리아'를 샘플링한 곡으로 클래식과 트랩 비트를 적절히 조화시켜 만들어낸 곡이다. 곡의 전체적인 멜로디가 바흐의 멜로디를 그대로 따라가고 있다.
		2	악동뮤지션의 '오랜 날 오랜 밤'은 파헬벨의 '개는 번주곡'을 샘플링한 곡이다. 전주와 간주에 피아노 솔로 혹은 현악기 파트로 총 3번 등장한다.
		3	여자친구의 '여름비'는 슈만의 '시인의 사랑'을 샘플링하여 만든 곡이다. 전주와 간주에 시인의 사랑의 멜로디가 등장하여 곡의 아련한 분위기를 극대화 시켜준다. 원곡의 어두운 분위기에서 살짝 올라간 느낌으로, 여름날의 청아함을 추가한 느낌이 드는 곡이다.
자료 출처	금호아트홀 '대중음악 속 클래식 찾기-클래식 샘플링 명곡' https://www.youtube.com/watch?v=VctlaS4J3LO		
클래식 샘플링 장점	1	처음 듣는 곡에 사람들이 이미 들어 알고 있는 유명한 클래식 음악이 활용된다면 대중들에게 친숙하게 다가갈 수 있다.	
	2	클래식 음악 샘플링을 통해 원곡에는 없는 새로운 신선함을 느껴볼 수 있으며, 원곡을 몰랐던 사람들도 클래식 음악에 더 관심을 가질 수 있다.	
클래식 샘플링 단점	1	클래식 음악의 풍부한 표현을 제한적으로 담을 수밖에 없어 작곡자의 의도에 반해 원곡의 맥락을 왜곡할 위험이 있다.	
	2	클래식 음악 샘플링을 통해 원작자의 허가 없이 음악을 사용하는 경우 저작권 문제가 발생할 수 있다.	

음악 칼럼 제목	클래식을 즐기는 또 다른 방법 '샘플링'
음악 칼럼 내용	<p>클래식을 즐기는 방법은 다양하지만, 오늘은 클래식 음악이 샘플링된 대중음악을 소개해 보려 한다. '샘플링'이란, 기존 음반의 일부 음원을 차용하여 원곡과는 다른 느낌을 주는 음악 기법이다.</p> <p>고전적인 클래식 음악과 현대적인 감각의 대중음악이 만난다면 어떤 소리가 날까? 클래식 음악을 잘 활용하여 새로운 창작물로 탄생시킨 대중가요를 소개하겠다. 이 대중가요들을 감상할 때는 샘플링이 어떻게 클래식 음악을 현대적으로 재해석했는지를 중점적으로 살펴보면 좋겠다.</p> <p>먼저 레드벨벳의 'Feel my rhythm'을 소개한다. 이 곡은 바흐의 'G선상의 아리아'를 샘플링한 곡으로 클래식과 트랩 비트를 조화롭게 결합하여 만들어졌다. 먼저 'Feel my rhythm'의 전주를 들어보자. 그 후 바흐의 'G선상의 아리아'를 1.5배속으로 빠르게 들어본 뒤, 다시 'Feel my rhythm'의 전주를 들어보면, 곡의 전체적인 멜로디가 바흐의 멜로디를 그대로 따라가고 있음을 알 수 있을 것이다.</p> <p>다음은 악동뮤지션의 '오랜 날 오랜 밤'이다. 이 곡은 파헬벨의 '개는 번주곡'을 샘플링한 곡이다. 워낙 유명한 곡이기 때문에 많은 아티스트들이 사용했지만, 악동뮤지션은 어떻게 샘플링했는지 비교 감상하는 재미가 있어 선택해 보았다. 전주와 간주에 피아노 솔로 혹은 현악기 파트로 총 3번 등장하니 귀 기울여 감상해 보자.</p> <p>마지막으로 소개할 곡은 여자친구의 '여름비'이다. 이 곡은 슈만의 '시인의 사랑'을 샘플링하여 만든 곡이다. 전주와 간주에 시인의 사랑의 멜로디가 등장하여 곡의 아련한 분위기를 극대화한다. 슈만의 '시인의 사랑'을 샘플링한 여자친구의 '여름비'는 원곡의 어두운 분위기를 살짝 올려주며, 여름날의 청아함을 더한 느낌을 준다.</p> <p>위 세 곡 모두 클래식의 서정적인 멜로디와 현대적인 비트가 조화를 이루며, 새로운 감각을 만들어 독특한 음악적 경험을 선사한다. 이러한 클래식 음악의 샘플링은 한국 대중음악에서 중요한 역할을 하고 있다. 클래식 음악의 아름다움이 현대 음악과 만나 현대적인 감각으로 재해석됨으로써, 청중들에게 감성적인 분위기를 자아내고 다양한 세대가 공감할 수 있는 음악을 만들어내기 때문이다.</p> <p>클래식 음악을 샘플링하는 것은 단순한 음악 작업이 아닌, 과거와 현재를 연결하는 역할을 하며 새로운 창작물로 재탄생시키는 흥미로운 과정이다. 또한, 이러한 유명한 클래식 음악을 샘플링함으로써, 대중음악에만 관심이 있던 사람들에게 클래식 음악이 친숙하게 다가갈 수 있는 기회를 제공하고, 클래식 음악에 대한 관심을 유도할 수 있다. 한편, 클래식 음악에만 관심이 있던 사람들에게는 원곡에는 없는 새로운 신선함을 느끼고, 또 다른 느낌의 연주를 경험할 수 있는 긍정적인 기회가 될 것이다.</p> <p>클래식 음악의 샘플링은 청중들에게 익숙한 멜로디를 새로운 방식으로 경험하게 하며, 음악의 경계를 확장시키는 역할을 하고 있다. 앞으로 대중가요에 클래식이 더 많이 사용되어, 클래식을 즐기는 또 다른 방법들이 다양하게 발전하기를 기대한다.</p>

*주제를 바꿀 시 음악 칼럼에 들어갈 내용 수정해서 제시할 것(파란색 글씨 부분)

부록

1. 반주 악보	208
2. 교과서 음원 자료 목록표	218
3. 참고 문헌 및 이미지 출처	222

내 맘의 강물

이수인 작사·작곡

Moderato

Chords: F, B \flat , F, C/G

수 많은 날 은 떠 - 나 갔 어 도 내 맘의 강 물 끝 없 이 흐 르

Chords: C, F, B \flat , F

네 - 그 - 날 그 맨 지 - 금 없 어 도 내 맘의

Chords: C7, F, B \flat

강 물 끝 없 이 흐 르 네 새 파 란 하 늘 - -

Chords: F, F#dim7, Gm, C7, F, C, F7

저 멀 리 구 름 은 두 둥 - 실 떠 나 고 비

Chords: B \flat , F, F#dim7, Gm, C7

바 람 모 진 - - 된 서 리 지 나 간 자 - 옥 마 - 다

Chords: G7, C7, F, B \flat

밤 아 파 도 알 알 이 맺 힌 고 - 운 진 주

rit. *a tempo*

Chords: F, C/G, C

알 아 - 롱 아 롱 더 - 옥 빛 나 네 - 그 - 날

Chords: F, B \flat , F, C7, F

그 맨 지 - 금 없 어 도 내 맘의 강 물 끝 없 이 흐 르 네

첫사랑

김효근 작사·작곡

Andante ♩ = 80

D \flat /F G \flat /B \flat A \flat 7 D \flat /A \flat G \flat 7 Cm7 Fm7 B \flat m7

E \flat m7 A \flat D \flat A \flat /C G \flat /B \flat D \flat /A \flat

그대를 처 - 음본 순간이여 - 설레는

p

E \flat m7 E \flat 7/G A \flat 7sus4 A \flat 7 D \flat A \flat /C

내 마음 에 빛 을 - 담았 네 - 말 못 해 애 - 타는 시간이

G \flat /B \flat G \flat m6/A E \flat m7 A \flat 7 D \flat /F D \flat m/E E \flat m7 G \flat m/A \flat

여 - 나 홀로 저 먼 다 그 눈길

D \flat A \flat /C D \flat 7 G \flat /B \flat D \flat /A \flat G7 G \flat M7 E \flat 7/G

마 - 주 친 순간이여 - 내 마음 알 릴 세 라 눈 빛 - 돌리

mp

A \flat 7sus4 A \flat 7 F/A B \flat m7 A \flat m7 D \flat 7 G \flat

네 - 그대와 함 - 께 한 시간이여 - 나