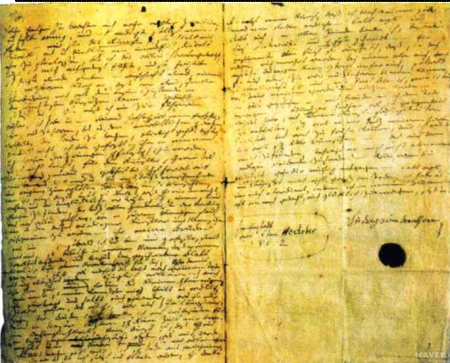

감상

다음 악곡들을 감상하고 감상평을 5줄 이내로 작성해봅시다.

베토벤 「Ich Liebe Dich」

당시 무명 시인이던 헤로세(K.F.W. Herrosee)의 시 '부드러운 사랑'에 곡을 붙인 'Ich liebe dich'는 그가 유명한 '하일리겐슈타트의 유서'를 쓴 다음 해인 1803년, 33세에 발표한 가곡으로 삶을 버릴 정도로 피폐했던 시기를 극복하고 이겨낸 베토벤의 사랑에 대한 '연가(戀歌)'이다.

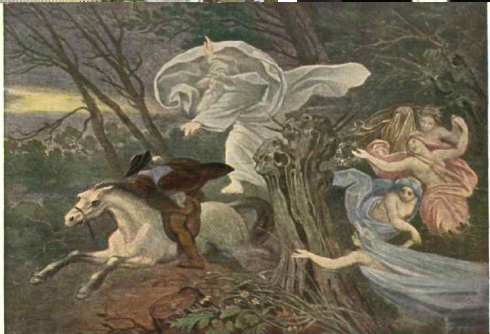

죽음이 언제 오든 나는 기꺼이 맞을 것이다.
내가 갖고 있는 예술적 재능을 계발할 수 있는 동안은 설령 내 운명이 아무리 가혹할지라도 죽고 싶지 않다. (내 재능이 충분히 꽃필 때까지) 삶을 지속하고 싶다. 허나 (죽음이 예상 밖으로 일찍 찾아오더라도) 기꺼이 죽으리라. 그러면 끝이 없는 고뇌에서 해방될 수 있을 테니까.
죽음이여, 언제든 오라. 나는 당당히 네 앞으로 가 너를 맞으리라. 잘 있거라. 죽은 다음에도 잊지 말아다오. 그럴 만한 자격은 있다고 생각한다.

슈베르트 (가곡의 왕) 「마왕」

슈베르티아데

마왕(센드아트) 제시노먼

1817년, 슈베르트(20세)는 가곡 [송어]를 작곡→ 포클이 슈베르티아데에서 초연

내용: 송어가 유쾌하고 명랑하게 뛰노는 광경을 표현함.

거울같이 맑은 시내에 송어가 화살처럼 헤엄치며 놀고 있다. 작중 화자는 이리저리 헤엄치는 송어의 모습을 바라보고 있다. 그때 한 어부가 송어를 잡기 위해 낚시를 드리운다. 그러나 물이 너무 맑아서 송어가 잡히지 않는다.

결국 어부는 물을 흐려놓은 후에 송어를 잡았고

작중 화자는 어부의 속임수에 걸려든 송어를 당황스런 마음으로 바라보았다.

헨델의 오페라 「리날도」 중 울게 하소서 *Lascia Chio Pianga* (교과서 85p)

?

베르디의 오페라 「리골레토」 중 여자의 마음 *La Donna e Mobile*(교과서 87p)

?

양방언 「제주의 왕자」

재일 한국인 2세인 작곡가가 제주를 처음 찾았을 때 본 현무암, 오름, 검푸른 바다가 어우러진 풍광과 소리에 반해 아버지의 어린 시절을 나름대로 상상하며 태평소, 장구 등 국악기와 오케스트라가 어우러지게 작곡한 곡으로 시작 부분의 태평소 가락은 제주 바다의 시원한 풍경을 표현하고 있다.

태평소 가락

제주의 왕자(양방언)
양방언(재일한국인)
관현악단(화성실용음악대학)

양방언(harp연실)
황리코(대)

바레즈 「 전자시 poeme electronique 」

PHILIPS

PHILIPS

1958년 브뤼셀 만국 박람회의 필립스사 전시관을 위해 위촉받은 것으로 르 코르뷔지에가 설계한 건물의 내벽 가득히 설치된 수많은 확성기로 중계되는 작품이었다. 325개의 확성기를 통해 중소리 와 뽁뽁대는 고주파소리, 전자음으로 만들어진 삐걱거리는 소리, 경찰차의 사이렌 소리, 그리고 그 레고리안 성가인지 원주민 부족의 노래인지 구분이 안 갈 정도로 이상한 톤으로 중얼거리는 소녀 의 기괴한 목소리가 흘러나왔다.

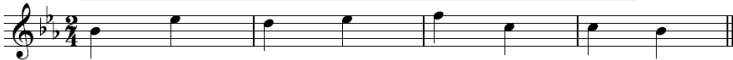
베토벤 「교향곡 5번(운명) 1악장」

'운명 교향곡'에서는 작곡가로서 최악의 상황인 청력 상실에 대한 투쟁과 인간 승리의 성취감을 묘사하고 있다. 이 곡의 제목은 제1악장 첫머리에 '운명은 이처럼 문을 두드린다'라는 베토벤 자신의 설명에서 비롯되었다.

제1주제

제2주제

소나타 형식의 틀 속에서 두주제의 혼합과 발전을 통하여 전개된다.

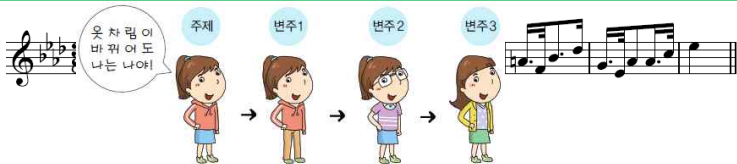
베토벤 「교향곡 5번(운명) 2악장」

전투적인 제1악장과는 대조적으로 제2악장의 주제 가락은 자유로운 **변주곡** 형식으로 전개된다. 느린 템포의 주제는 조용하고도 명상에 잠긴 듯한 가락이 중심이 되어 세 번의 변주를 거치며 마무리된다.

‘변주(Variation)’란 음악적 아이디어를 다양한 방식으로 수식하는 것을 뜻한다

짧고 단순한 주제를 바탕으로 가락, 리듬, 조성, 박자 등을 변형하여 연주하는 기법으로 만들어진 악곡 형식

베를리오즈 「환상교향곡」)

「어느 예술가의 생애의 에피소드」라는 부제를 가졌으며, 자신의 실연에 바탕을 둔 이상한 환상을 이야기풍으로 엮은 표제 음악이다. 이 곡의 표제는 자작의 것으로 실연한 젊은 예술가가 절망한 나머지 아편 자살을 꾀하지만, 혼수상태에 빠져 기괴한 환상에 사로잡히게 된다.

1803-1869

해리엇 스미드슨

1악장:고정악상(악보)

2악장:고정악상(악보)

베를리오즈 「환상교향곡」

1악장: 꿈과 열정

베를리오즈가 표제적인 교향곡 작곡에 도입한 기법으로, 음악 외적인 상념들을 음악적으로 표현하기 위하여 만들어낸 일종의 음악적인 아이디어

상상 속에서 등장한 젊은 예술가는 마음속에 그리는 이상적인 여성을 만나 사랑에 빠진다. 사랑하는 여자의 이미지가 하나의 악상과 결합되어 그의 마음속에 파고 들어온다. 이 선율과 여인의 모습이 이중의 **고정 악상**으로 등장하며 끊임없이 그를 따라다닌다. 제1악장은 우울한 몽상에서 환각적인 정열에 이르기까지 분노와 질투, 마음의 평안과 눈물 등이 뒤섞여 있다.

'환상 교향곡'의 고정 악상

베를리오즈는 사랑했던 연인을 '고정 악상'으로 나타내고 모든 악장에 등장시켰다.

베를리오즈 2악장

1악장: 고정악상(악보)

1악장(설명 有)

1악장:

<http://www.keeping-score.org/interactive/pages/berlioz/score-idea-five>

환상 교향곡의 고정 악상

The image displays a musical score for '환상 교향곡의 고정 악상' (Fantasy Symphony's Fixed Motif). It consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The top staff contains a melodic line with several notes and rests, some of which are grouped by a slur. The bottom staff contains a bass line with notes and rests, including several trills marked with 'tr'. Red arrows point from the bottom staff to the top staff, indicating the relationship between the two parts. The arrows point to specific notes in the top staff that correspond to notes in the bottom staff, including the notes that are trilled.

1악장-고정악상(악보)

2악장-고정악상(악보)

베를리오즈 「환상교향곡」 2악장

2악장: 무도회

축제일의 떠들썩한 무도회에서 예술가는 또다시 연인의 모습을 발견한다. 예술가는 자신이 인생의 가장 복잡한 시절 한가운데 놓이게 되었음을 알게 된다. 축제의 소용돌이 속에 끼어들기도 하고, 전원의 평안한 사색에 잠기기도 한다. 그러나 마을에서도 들에서도 어디를 가나 사랑하는 사람의 모습이 그의 앞에 나타나 끊임없이 그의 마음을 괴롭힌다.

스트라빈스키 「 시편교향곡 1악장 」

다른 교향곡과의 차이점?

1악장

1882~1971/ 러시아 → 미국

- ① 성서의 시편을 인용하여 합창단이 노래하고 있으며,
- ② 피아노 두 대가 독주 악기가 아닌 오케스트라 구성원으로 합류된 점,
- ③ 바이올린과 비올라가 빠지고 관악기가 부각된 점 등이 특징적이다.
- ④ 라틴어 가사로 되어 있으며,
- ⑤ 스트라빈스키의 종교적 경건함을 잘 표현한 작품으로 대중에게 친숙한 음악을 쓰고자 했던
- ⑥ **신고전주의**의 성격이 잘 드러나 있다.

복잡하고 실험적인 현대 음악 대신
간결하고 분명한 음악언어를 선호.

베르디 「 라 트라비아타 」 중 '축배의 노래'

병든 사교계 여성 비올레타와 귀족 청년 알프레도의 비극적 사랑을 그리고 있는 오페라.
비올레타와 알프레도가 처음 만나 부르는 노래

제르몽

비올레타

알프레도

슈베르트 「겨울나그네」 중 '보리수'

빌헬름 뮐러(Wilhelm Muller)의 시에 곡을 붙인 19세기 대표적인 연가곡집. 24개의 곡이 수록됨.

연가곡(Song Cycle)

작품의 주제 및 악상, 곡의 성격 등 서로 관계 있는 여러 개의 노래를 한데 엮어 만든 연작 가곡