

극음악

- 각각 지역의 전통 극은 어떤 역사를 갖고 발전해왔는가?
- 극에서 음악은 어떤 역할을 하는가?
- 각각 극음악의 특징은 무엇인가?
- 동아시아 지역 극과 음악을 비교한다면 어떤 점이 구별되는가?

- 극은 음악(노래, 기악), 문학(이야기), 미술(분장, 무대, 의상), 춤, 연기(대사), 서커스, 기술 등 **총체적 예술의 형태**
- **고대 제천의식이** 극의 기원
- 인간의 다양한 감정(기쁨, 슬픔, 사랑, 분노, 유머)을 표현, 비극, 희극 등의 **문학을 바탕으로 함**
- 전세계에 다양한 극을 위한 음악이 존재하며 대개 예술음악의 형태로 존재, 각각 독자적인 양식으로 발전시켜왔음

음악적 표현으로 극을 진행하는 것은 희

- 한국 전통 극음악 드물어 한식
- 소리꾼(창자)이 북 연주자(고수)와 함께 연주 고수 2명
고수가 먼저, 고수가 종로.
즉 이 둘이 가는 것은
고수원. 고수 5명 및
리드는 고수가 한다.
- 소리꾼이 소리(노래), 아니리(대화, 해설), 발림(동작), 고수는 북 연주와 함께 주임새를 넣어줌 창자를 북돋거나
힘을 채우기 위해
- 판소리 5마당: 심청가, 흥부가, 수궁가, 준향가, 적벽가(12마당 중 7마당은 불리지 않음) 본래 12마당이였으나, 유교사상에
의해 제거.
- _____에 기초한 도덕적, 교훈적 내용을 담은 레퍼토리만 남게 됨

사람이나 대상을 이미 생각 했은 것으로 후속.
점점 퍼져 나가 양반에게.

- 18세기 이전 전라도 지역 광대(남자 세습무)에 의해 불려지기 시작했을 것으로 추측
- 19세기: 양반의 애호를 받으며 전성기 구가, 명창의 출현
이전까지는 좀더 재미 없는데 이 때부터는 재미 오고 번강. 음악적으로 세련되게. 한가어 등장 등.
- 19세기 후반: 양반들의 미의식에 맞게 판소리의 고급화, 즉 좀더 세련된 음악으로 발전; 유교사상에 맞는 5마당만 남게 됨
- 19세기 말 - 20세기 초: 극장 공연 및 음반 유통으로 전국적 스타 명창, 기생 출신 여성 소리꾼 다수 배출

(. 판소리, 가요, 민요, 일러, 극음악 등)

← 조선중기 김준근의 판소리도

전제적으로
양반층.

최 판소리
남과 서남목 (판소리)

전형적 형태

계몽 (양반)

아니리.

이야기를 하는 부분(?)
해설

발립

음조임을 나타내려고 함.

단독이 공연 한 것이 시도.

초기에 여성 중심으로 춤, 노래.

대중으로 다소 연원. 사리에 불의한
아우로 금지. 이후 소년 중립변경
남색의 대상이 되며 금지.

- 17세기 에도시대에 **서민예술로** 시작
- 역사극과 서민을 주인공으로 하여 당시의 세태를 묘사하는 극으로 나뉨
- 음악, 무용, 기예가 어우러짐
- 17세기 중반 정부가 **풍속을 어지럽힌다는 이유**로 **여성과 소년의 출현을 금지하면서** 모두 **성인** **남자로** 구성됨
 - 대사와 동작 위주의 연극형태로 발전
 - 온나가타 : 남자들에 의해 연주되는 여성 캐릭터

↓
성인 남성만
연가-극중

나름 크게 두마리.

무신나 초인등 역사극

일본 서민 서민극

□ 악기: ^{중요.} 노관(관악기), ^{장기 주는 ver} 오스프미, ^{복음.} 고스프미, 다이코, 샤미센(현악기) 등

다듬명악기 복제면

□ 연주단

우측 or 뒤

이야기

3계현 현명악기

□ **테바야시**(^{우측 or 뒤}다유, ^{이야기}샤미센, ^{아름다운}하야시 연주자): 보통 서사적 인 커멘터리와 무용 동작 반주 ^{다듬명악기}

□ **게자**: 음향효과를 주거나, 분위기를 조성하고, 표현되지 않는 생각을 암시함

점진적으로

드러워진 듯.

무사 동작 딱딱 떨어지는 움직임.

분리곡 라는 인형극에서 영향

- 노래, 대사, 동작, 무술동작의 4가지가 종합된 공연예술
- 중국 전역에 걸친 각지의 연극이나 모든 예능이 청나라 중기 전후 (19세기) 수도 북경에 모여져 경극의 형태로 대성됨.
- 대부분이 영웅담이며, 권선징악적이고 비련의 이야기로서 봉건 색이 매우 짙음 → 문화혁명시기(1966-1976) 연행이 금지되었음
- 역할
 - ▣ 축제에서 공연, 주로 대중을 위한 엔터테인먼트
 - ▣ 도덕적 기준과 사회적 규범을 제시
 - ▣ 교육을 위한 수단으로 작용 (문화혁명시기 공산주의 이념 교육)

~~~~~

색도 상징.

무대 장치 단순함. 소소한 것에 상징 부여

- 정형화된 캐릭터들이 각각 말하고, 연기하고, 노래하는 스타일이 있고 옷과 메이크업이 정해져 있음
  - ▣ 생 (남자), 단 (여자), 정(강한캐릭터;검정색), 축(광대; 흰색)
- 대사에 맞게 멜로디가 만들어지는 경우도 있지만, 이미 존재하는 멜로디에 대사를 맞추는 경우가 많음
- 음악형식
  - ▣ 아리아 (감정표현), 기악곡, 타악기
- 악기
  - ▣ 징후의 주도하에, 현악기, 관악기, 타악기로 연주

악기 다양

무성: 무대 이끌어 감.

선율 담당 악기는 노래.

무성 악기가 전반적으로 이용

반강 : 용남. 정직. 용맹.
고난.

훤: 간사
검: 정직. 충성
노: 잔인. 싸움.

- “와양”이라는 말은 자바어로 “유령” 혹은 “그림자”의 뜻. 쿨릿은 “가죽”이라는 뜻
- 자바섬의 그림자 인형극
- 세계에서 가장 오래된 극 형태의 하나
- 가뭇난 합주로 반주

- 인형: 버팔로 가죽으로 만든 납작한 인형 (입체적이 아
닌)
  - 하얀 천으로된 막을 씌우고 뒤쪽에서 밝은 불을 비추어 인
형의 그림자를 통해 극을 진행
  - 인형은 ‘달랑’이라는 일인다역의 퍼펫티어를 통해 움직
임
- 스토리는 가물란 음악반주에 의해 진행됨
  - 가물란 악단은 인형극이 진행되는 무대뒤쪽에 자리잡음
  - 따라서 청중들은 인형의 그림자만 보고 연주자와 달랑은 보
이지 않음

가 병고
섬세함

- **달랑의 역할:** 퍼펫티어, 해설자, 가수, 지휘자, 개그맨 등 만능 엔터테이너이자 극 전체를 이끌어감
  - ▣ 인형을 조작하고, 모든 인물의 대사를 전달하고, 배경이나 의미를 설명하고, 가물란 연주자들에게 연주 시작과 끝을 알려줌(지휘자의 역할)
  - ▣ 200여 이상의 이야기와 캐릭터를 보유
  - ▣ 스승, 정신적인 지도자로서의 역할로 존경
  - ▣ 전통사회에서는 홍보, 프로파간다, 정치적 목소리 대변인으로도 활동함

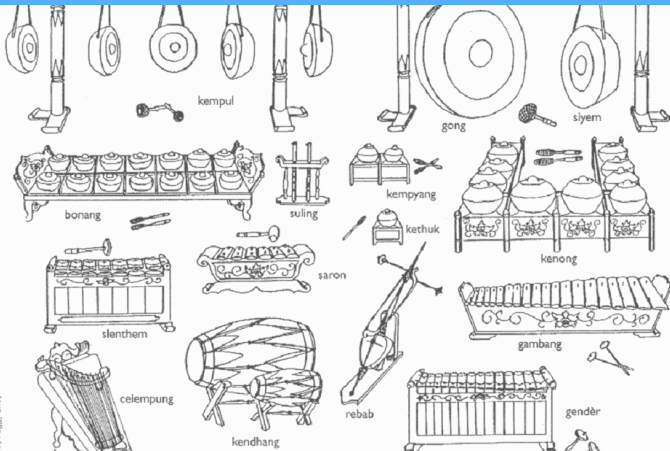

- 200개가 넘는 스토리 대부분 인도 고전
- 인도 고전인 마하바라타와 라마야나를 바탕으로 함
- 선과 악의 대결 결국 선이 승리
- 엔터테인먼트 혹은 의식으로서 기능함
  - 조상신들과 연결하는 수단
  - 오늘날 도덕적, 윤리적 교육 혹은 정부 사회프로그램을 설명하는 매개
  - 젊은 세대에게 문화의 지혜를 교육시킴

반주

- 동 혹은 첼로 만들어진 **체명악기 위주의 앙상블**
- 주요 역할
  - ▣ 골조 선율 연주 – 사론, 슬렌텀
  - ▣ 장식음 연주 – 보냥, 겐데르, 감방, 술링, 르밥 등
  - ▣ 콜로토믹 구조(질서를 부여하면서, 구조 내 특정 박에 연주) – 공, 템플, 껌농, 껌뚝
  - ▣ 전체 앙상블 지휘 – 북

- 이태리, 프랑스, 독일을 중심으로 귀족, 궁정의 후원, 시민계급, 극장의 발달과 함께 발달함
- 음악으로 만들어진 연극
  - ▣ 대사를 노래로 하고 오케스트라가 노래 반주
  - ▣ 대사가 말이 아닌 노래하기 위한 가사이므로 음악적 요구에 부합되도록 쓰여짐(연극보다 음악에 방점)
  - ▣ 음악이 전체 플롯을 제시하고 등장인물의 성격을 부각시키고 상황의 긴장감을 이끔(등장인물은 성부와 관련)

- 아리아 (aria): 서정적인 노래 절정에 달하는 감정 폭발 등..
  - 오페라의 꽃이라 불림
  - 주로 **강렬한 감정상태를 노래함**
- **레치타티보**(recitativo) 또는 대사
  - 레치타티보: 마치 이야기하는 것처럼 **윙조리며 노래하는 부분**
- 중창 혹은 합창 2 중창 합창 등..
- 기악: 서곡(또는 전주곡), 간주곡

- 배역은 성악가의 음높이와 목소리의 성격에 따라 결정함
  - 지체높은 남자주인공은 거의 언제나 테너가, 여자주인공은 소프라노가 많음
  - 알토나 베이스는 하녀와 신하 같은 낮은 신분들의 역할을 맡음
- 성부
  - 소프라노
    - 콜로라투라 소프라노: 고난이도 기교를 매우 높은 음역에서 구사 → 화려한 여주인공
    - 레지어로 소프라노: 가벼운 목소리 → 재치가 뛰어난 조역
    - 리릭 소프라노: 우아한 역할에 어울리는 서정적 소프라노 → 가련한 여성

특이하게 메조 소프라노가 주인공인 경우.

- ▣ **메조 소프라노:** 소프라노와 알토 중간 음역; **카르멘 여주인공**
- ▣ **알토:** 정감있고 서정적 → 나이많은 부인, 하녀 등 조역
- ▣ **테너**
  - **로부스토 테너:** **고음역에서도 힘있게;** 주로 이탈리아 오페라 배역
  - **레지에로 테너** '나보렐' 파바 코티가 맡은 배역
  - **리릭 테너**
  - **드라마틱 테너:** 주로 독일 오페라 배역
  - **헬덴 테너:** 온화하고 부드러운 목소리; 주로 독일 오페라 배역
- ▣ **바리톤:** 편안한 음역 → 음악적 수준이 높은 무게 있는 역할
- ▣ **베이스-** 바소 콘탄테(서정적), 바소 부포 (희극적)
- ▣ **카운터테너:** 남성알토, 가성을 사용하여 여성의 음역의 음을 냄
- ▣ **카스트라토:** 어린 남자아이들의 소프라노나 알토 음역의 목소리를

- 16세기 말 이탈리아 피렌체의 ^비빠르디 백작의 궁정에서 탄생
  - 지식인들이 모여 예술에 대해 토론함 – 그리스 비극을 음악으로 재현하기 위해 노력
  - 최초의 오페라 ‘다프네’가 탄생
- 17세기 바로크 오페라
  - 바로크 초기 ‘에우리디체’(악보가 현존하는 최초의 오페라)와 ‘오르페오(최초의 명작)’ 등 그리스신화에 기초; 주로 귀족들의 행사를 위해 제작
  - 베니스에 공공 오페라 극장이 세워지면서 점점 부르주아 계급이 관객으로; 점점 대중적이고 오락적 성격의 오페라가 탄생

바로크

□ 18세기 이탈리아 오페라

- 오페라 세리아: 신화나 영웅적인 테마를 주로 사용하는 오페라
- 오페라 부파: 서민생활이나 인정미담 등을 소재로 한 희극; 황당한 상황 설정, 한바탕의 소동, 우스꽝스러운 대화, 어릿광대의 익살스러운 몸짓, 대중적인 선율 등을 특징으로 함

□ 모차르트: 오페라 부파의 위대한 작곡가

- 코지 판 투테, 피가로의 결혼, 돈 조반니 등

□ 19세기 낭만주의 오페라

아름다운 소리 선율, 화려한 기교

■ 이탈리아

별관도 양식

- 베르디: 인간사회에서 벌어지는 진지한 멜로 드라마 '리골레토', '라 트라비아타', '아이다', '오텔로' 등
- 푸치니: 미화하거나 지나치게 낭만적으로 표현하는 것을 지양하는 베리시모 오페라의 영향. 소박함을 간직하면서도 아름다운 서정성이 돋보임. '라 보엠', '토스타', '나비부인' 등

푸치니: 민심 생환은 나타냈음, 평범한 등장인물

■ 프랑스

- 대혁명 이후 시민계층과 평민을 청중으로
- 그랑 도페라, 오페라 코믹, 서정 오페라, 오페라 부프/오페레타 등 다양하게 발전
- 스페인 정서를 담은 작품이 유행 - 비제 '카르멘'

■ 독일

- 바그너: 가사, 음악, 무대장치, 동작이 모두 기밀히 조화를 이룸. 중심이 노

← 베르디 '라 트라비아타'

푸치니 '라보엠' →

