

인문학속예술이야기

18세기

신고전주의의 특징

- 근원 ; 질서, 엄숙함
- 분위기 ; 고요하고 이성적
- 주제 ; 그리스 로마 신화
- 기술 ; 색채가 아닌 소묘와 선을 중시
- 미술의 역할 ; 도덕성을 고양하고 영감을 주는 것
- 주창자 ; 자크 루이 다비드

다비드, 마라의 죽음, 1793

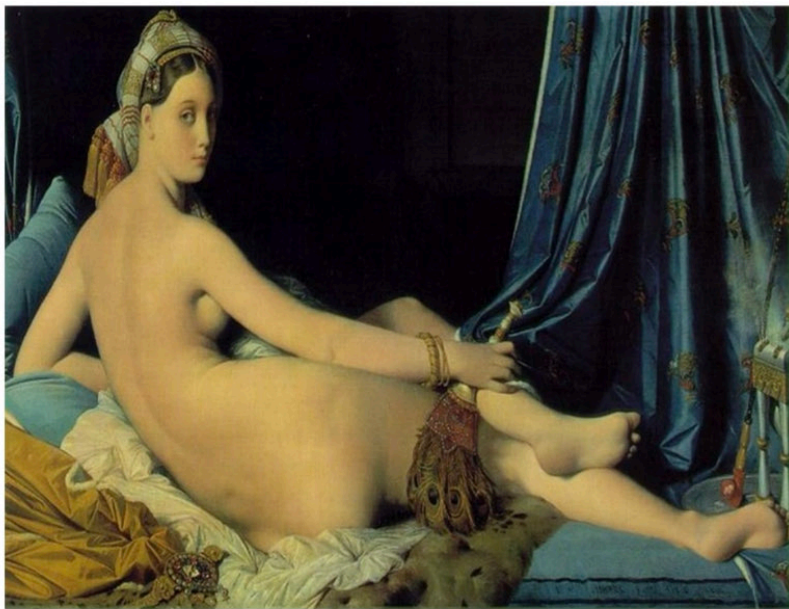
다비드, 사비니의 여인들, 1796-99

다비드, 호라티우스 형제의 맹세, 1784

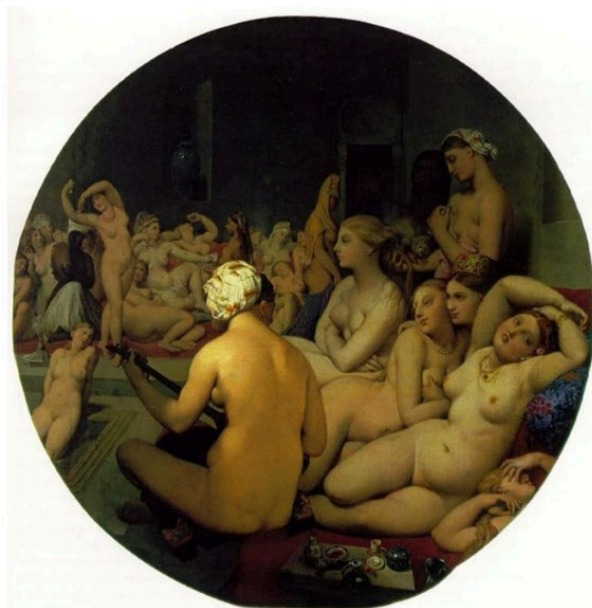
앵그르, 그랑 오달리스크, 1814

앵그르, 샘, 1856

앵그르, 터키 욕탕, 1862

Haydn Trumpet Concerto_ 3rd Movement Allegro

광고, 하이든, 4중주 종달새 1악장

Haydn The Lark Op_69 No_5

Mvt_1

베토벤, 엘리제를 위하여

Mozart, Ave verum corpus

고야 Francisco Jose Goya 1746-1828

- 스페인 출생
- ‘근대적 예술가’로서의 최초의 화가
- 전통적 회화형식을 차용하되 주제에 대한 새로운 시각 사용
- 로코코에서 낭만까지 넓은 작품 양식
- 종교화, 초상화, 프레스코, 유화, 동판화, 석판화 등

(다양한 분야)

고야, 1808년 5월3일 마드리드(1814년)

고야, 옷벗은 마하

웃입은 마하

고야, 카를로스 4세의 가족

변덕(80개의 연작판화중 하나); 이성이 잠들면 괴물이 깨어난다

변덕

부풍논쟁

- 고전시대의 오페라세리아의 쇠퇴와 오페라부파의 유행
- 1752년 파리 음악계를 2분했던 유명한 음악논쟁.
- 페르골레시의 ‘하녀마나님’으로 논쟁의 시작
- 뢰리, 라모 등의 전통적 프랑스오페라를 지지하는 측과, 이탈리아의 오페라부파를 찬양하는 측으로 갈라져, 음악관·미학사상에 이르는 넓은 영역에 걸쳐 논쟁

Mozart와 오페라

- 모차르트의 3대 오페라 : 피가로의 결혼, 돈조바니, 마술피리
- 모차르트의 오페라부파는 대단히 성공적.
- (오케스트라가) 극적 흐름에 같이 참여하고, 등장인물은 성격이 뚜렷함. 음악은 여러장르에서 차용
- 피가로의 결혼은 등장인물의 동작을 고려한 음악을 들려줌

모차르트 오페라 ‘피가로의 결혼’

- 1786년 작
- 총 4막
- 로렌조 다폰테 ; 대본
- 등장인물 ; 피가로, 수잔나, 로지나, 케루비노,
알마비바백작 등.
- 대표적 아리아 ;
- Non pia andrai 나비는 이제 날지 못하리(피가로),
- voi che sapete 사랑의 괴로움을 그대는 아나 (케루비노)

피가로의 결혼 중 Non pia andrai 나비는 이제 날지 못하리

• 더 이상 날지 못하리. 사랑에 들뜬 나비야 밤낮 없이 이리저리 날지 못하리라,
여자에게 치근덕거리지는 못하겠지,
친애하는 나르시스 씨, 아도니스 도련님.
여자에게 치근덕거리지는 못하겠지,
친애하는 나르시스 씨, 아도니스 도련님.

더 이상 달고 있는 못하리 깃털

피가로의 결혼 중 voi che sapete

- 사랑의 괴로움을 그대는 아나 (케루비노)

- 사랑의 괴로움을 그대는
아나

사랑이 뭔지 아는 숙녀분
들

내마음 속에 있는 사랑을
보여 드리지요

내가 경험한 것을 여러분
께 말씀 드리겠습니다.

그것은 전혀 새로운 것이
어서 이해할 수 없습니

욕망으로 가득차 오르는
느낌이었습니다.

기뻐다가는 다시 고통스
럽습니다.

영혼이 온통 얼어 붙었다
가 다시 타오르기를 반복
합니다.

알지 못하는 누군가로부터
축복이 기다립니다.

모차르트 오페라 ‘돈지오바니’

- 1787년 작
- 총 2막
- 대본 ; 로렌조 다 폰테
- 등장인물 ; 돈 지오반니, 레포렐로, 돈나 안나,
돈나 엘비라, 오타비오, 체를리나 등
- 대표적 아리아
- Madamina, il catalogo 카탈로그의 노래 (레포렐로),

돈 지오바니 Madamina, il catalogo questo 카탈로그의 노래 (레포렐로)

아가씨, 주인님이 건드린
미인들의 기록은 이렇습니다.
내가 작성한 명부를 읽어봅시다.
이탈리아에서는 640명,
독일에서는 230명, 프랑스에서는
100명, 터키에서는 91명, 스페인에서는
무려 1003명으로 셀 수 있습니다.
이 가운데는 시골 처녀,
하녀, 거리의 여인, 백작부인,
후작부인, 공작부인, 귀족의 따님,
등 모든 지위나 계급, 스타일,
연령에 구애 없이 여인들이
있지요.
금발의 아가씨에게 는
금발의 아름다움을 찬양해
주고, 검은 머리의 처녀에
게는 정숙함을 찬양하
고,

돈지오바니 마지막 장면

징슈필 (장르)

- 18세기 중엽 독일에서 나타남. 말로 하는 대사와 음악을 결합시킨 음악 (독일어 오페라)
- 징슈필은 모차르트를 통해 크게 성공
- <후궁으로부터의 유괴>, <마술피리>
- 음악적 요소를 단순하게 만들고 소박한 민속선율을 많이 사용 단순

ex)

- 베토벤의 피델리오 ; 당대의 정치적 현실은 비판하는 내용. 정치적 억압에 대항하여 자유를 추구하는 부부의 이야기.

마술 피리

- 1791년 작
- 2막
- 대본 ; 슈카네더
- 등장인물 ; 타미노, 파미나, 파파게노, 파파게나, 자라스트로, 밤의 여왕 등

오페라 마술피리 Queen of Night Aria 나의 가슴 분 노로 불타올라 (밤의 여왕)

내 가슴은 지옥의 복수심으로
끓어오르네
죽음과 절망이 내 주위에 불
타오르네
자라스트로가 죽음을 보지 못
한다

넌 더 이상 내 딸이 아니다
영원토록 버림받고,
영원토록 빈궁하고
영원토록 파괴될 것이다!

자연의 모든 질서가 버려지고

들으소서! 들어주소서, 복수
의 여신이여
어머니의 소원을 들어주소서

오페라 마술 피리 Der Vogelfänger bin ich ja 아, 나는야 새잡는 새잡이! (파파게노)

나는 새잡는 사람
항상 즐겁고 아 신난다
내가 새잡는 사람이라고
알고 있네,
방방곡곡 노인도 젊은이
새를 유혹할 수 있고
피리를 불어 내 마음 알
수 있네
그래서 나는 기쁘고 즐겁
도다
모든 새는 나의 것이기

나는 새잡는 사람
항상 즐겁고 아 신난다!
내가 새잡는 사람이라고
알고 있네,
방방곡곡 노인도 젊은이
소녀를 잡고 싶으면
수 없이 붙잡을 텐데!
그리고 내 집에 가두어

오페라 마술 피리 Papageno-Papagena Duet 파파게노 와 파파게나의 이중창

