

인문학속예술이야기

19세기, 낭만

표제음악 (프로그램 음악)

제목 따는 음악

- **표제음악** ; 제목이나 줄거리를 통해 일정한 내용을 드러내는 기악곡을 지칭. 절대음악과 상반되는 개념. 오페라, 오라토리오, 연극의 서곡 등, 음악회용 서곡이나 성격소곡들도 프로그램음악.
- 성악곡, 발레음악, 영화음악은 음악 외적 내용을 가졌으나 표제음악의 범위는 아님.

베를리오즈 '환상교향곡'

- 19세기 대표적 표제교향곡. 실연한 젊은 예술가의 정신적 방황을 음악으로 표현. 5악장으로 구성. 악제 有
- 전통형식을 바탕으로 고정상념기법사용
- 대규모 관현악단, (섬세한 색채) 사용, 새로운 악기편성. 자임새 有
- 1827년 파리에서 햄릿 관람 중 오페리아 역의 스미드슨을 보고 강렬한 사랑에 빠짐. 그러나 사랑이 이루어지지 않자 증오로 가득 차 환상교향곡을 작곡하는 계기가 됨.

베를리오즈 환상교향곡

Complete performance available at:

사실주의 Realism

- 고전주의 낭만주의에 대립하는 개념
- 19세기 (1840~1870) 문학과 미술에서 등장
- 객관적 사물을 있는 그대로 정확하게 재현하려는 태도
- 프랑스에서 객관적인 현실 재현은 당시 미술계에 혁신적
- 사실주의라는 용어는 쿠르베가 ‘레알리슴’이라는 이름을 부르기 시작한 후부터
- “혁명의 열렬한 지지자이자 공화주의자이기도 하지만 무엇보다 리얼리스트이다”

쿠르베, 오르낭의 매장, 1849-50

" 진정한 역사는 영웅의 것이 아니라 서민들의 일상 "

쿠르베, 화가의 아틀리에, 1855

부제 : '7년간의 예술적 도덕적 삶을 요약하는 진정한 알레고리'

쿠르베, 안녕하세요 쿠르베 씨, 1854

사실주의

- 쿠르베 Vs 앙그르 '천사논쟁'

↪ 당시 규범...

- - (고상하고 우아하며 교훈적)이어야 한다는 당시의 지배적인 미적 규범
- - 이러한 당시 규범과 상반되는 노동자, 평범한 사람들을 그리는 것에 대한 앙그르의 불만에 맞서 쿠르베는 "나에게 천사를 보여주면 나는 그것을 그릴 수 있다"라고 응수
- - 이것은 자신이 경험하지 않은 것은 결코 그리지 않겠다는 태도

밀레, 만종, 1857-59

밀레, 이삭줍기, 1857

민족주의Nationalism

- 19세기 후반기에는 동부유럽과 러시아를 중심으로 자국의 민족 특성을 살리는 음악경향이 활발해짐.
- 민요 또는 춤곡, 러시아의 경우 러시아정교 교회음악,
- 장단체계에서 벗어난 음계(5음음계, 선법, 온음음계 등), * 음계가 짧아 리듬 9/8 활용
- 각 나라의 언어와 연관된 박절 사용, 민속적 역사나 민속적 소재 활용. 독특한 리듬 발생.
- (성악곡이나 표제음악에서 민족의 역사나 민속적 소재를 활용. 오페라와 교향시를 중심으로 발전

선주

- 러시아 ; 글린카를 선주로 민족주의 경향이 강하게 나타남.

- 러시아 5인조
- 발라키예프
- 림스키 코르사코프
- 무소르그스키
- 보로딘
- 큐이

- 각국의 민족주의 작곡가
- 체코(스메타나, 야나체크)
- 노르웨이(그리그)
- 핀란드(시벨리우스)
- 영국(엘가)
- 스페인(알베니츠)

페르귄트 모음곡 Peer Gynt Suite

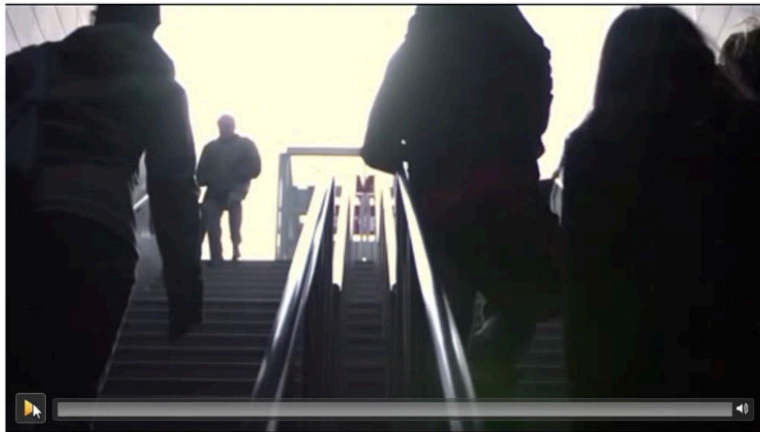
- 1876년 작.
- 노르웨이의 작가
입센의 명작 시극
'페르귄트'를
위한 극음악을 의
뢰 받아 작곡.
- 아버지를 잃고 영
락한 부농의 외아
들 페르의 기구한
운명을 그린 5막물.
- 극음악중 가장 뛰
어난 4곡을 뽑아
'제1모음곡' 구
성.
- 페르귄트 모음곡
중 Solveigs Song

- 제1모음곡 op.46
- 1. 아침의 기분
- 2. 오제의 죽음
- 3. 아니트라 춤.
- 4. 산속 마왕의 전당에서

- 제2모음곡 op.55
- 1. 신부의 약탈과 잉그리드의 탄식
- 2. 아라비아의 춤
- 3. 페르귤트의 귀향
- 4. 솔베이그의 노래

제1번 모음곡 중 '아침'

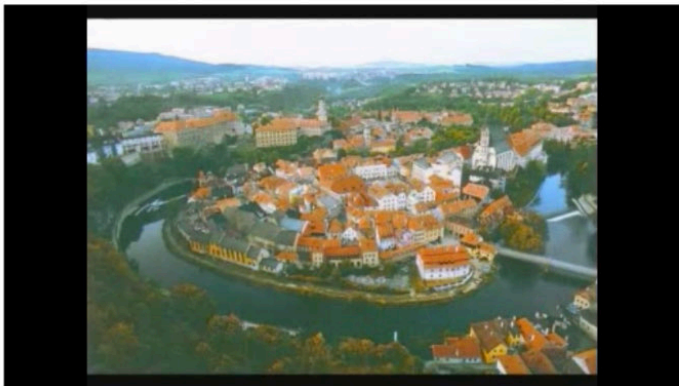
제1모음곡 중 '산속 마왕의 전당에서'

В пещере Горного
Короля (пер Гюнт)
Эдвард Григ

스메타나 1824~1884

‘몰다우’

- 체코(보헤미아)
- 교향시 '나의 조국'
- 총 6곡 중 제 2곡 몰다우(블타바)
- 스메타나 기일 5월 12일에 세계적 음악 축제 '프라하의 봄'이 개최, 개막곡으로 나의 조국이 연주됨

림스키코르사코프 세헤라자데
Scheherazade- Suite Sinfónica Op. 35

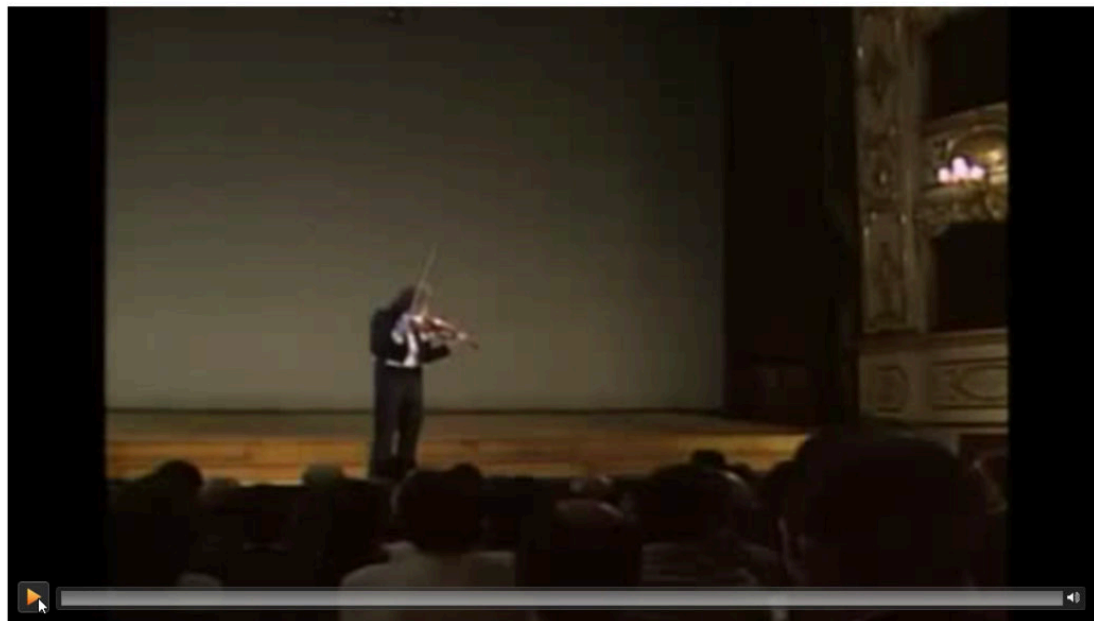
라흐마니노프 파가니니랩소디

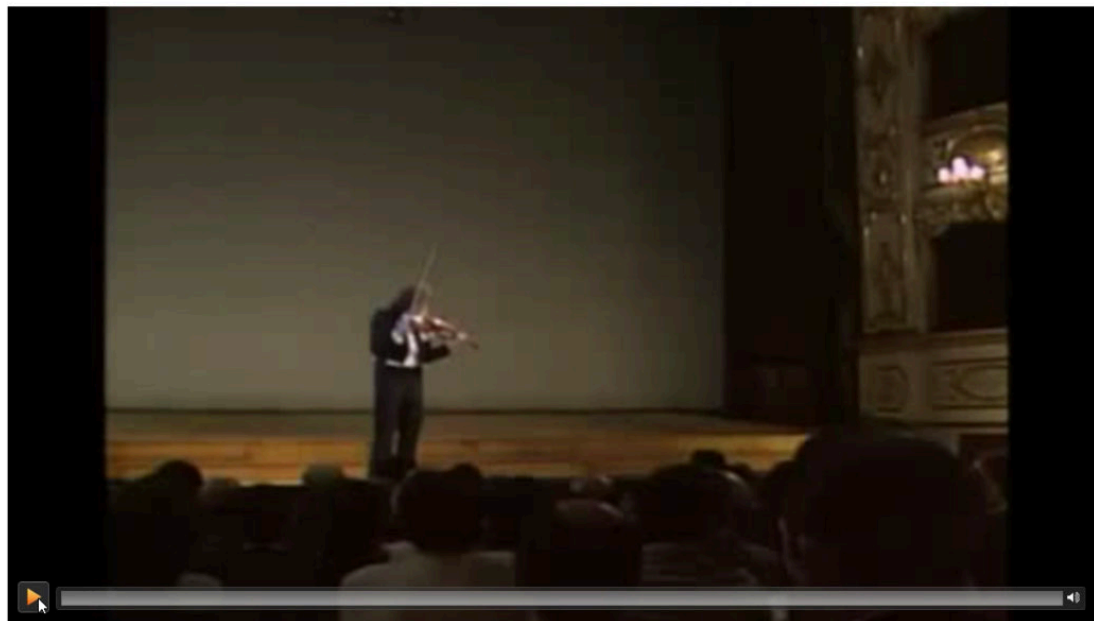
림스키코르사코프 세헤라자데 Scheherazade- Suite Sinfónica Op. 35

파가니니 카프리스 no.24

파가니니 카프리스 no.24

리스트, 파가니니 주제에 의한 ‘라 캄파넬라’

차이콥스키 피아노 협주곡

그것만이 내 세상-차이코프스키 (피아노 협주곡 1번) 1악장, 3악장

림스키 코르사코프   왕벌의 비행

신사여곡 교향곡

优酷

Antonin Dvorak - New World Symphony No_9 2nd Movement - Seiji Ozawa

Gustavo Dudamel_ Dvorak, Symphony no. 9, 4. Allegro con fuoco_(360p)

22:58

Rec

0:13:15

생상스(Saint-saens)   동물의 사육제 중 화석

- 1886년작
- 제1곡 '서주와 사자
왕의 행진'
- 제2곡 '암탉과 수탉'
- 제3곡 '당나귀'
- 제4곡 '거북이'
- 제5곡 '코끼리'
- 제6곡 '캥거루'
- 제7곡 '수족관'
- 제8곡 '귀가 긴 등장
인물'
- 제9곡 '숲 속의 뼈꾸
기'
- 제10곡 '큰 새장'
- 제11곡 '피아니스트'
- 제12곡 '화석'
- 제13곡 '백조'
- 제14곡 '피날레'

동물의 사육제 중 사자

생상스(Saint-saens) 중 화석

동물의 사육제 중 피날레

