

인문학속 예술이야기

19세기 2

오페라 (이태리)

- **19세기 이태리** ; 오페라가 중심 장르. 18세기 전통과 이태리 오페라의 관습이 영향력을 미쳐 다른 나라에 비해 '전통적' 특성을 보임.
- 대표적 **작곡가** ; 롯시니, 벨리니, 도니제티, 베르디
- **롯시니** ; 단순한 화성과 선율, 명확한 리듬을 특징으로 19세기에 오페라 부파를 성공시킴. 세빌리아의 이발사, 알제리의 이태리여인 **파르**
- **벨리니와 도니제티** ; 이태리 오페라에 서정적 낭만성 부여. 롯시니와 베르디를 이어주는 역할. 벨리니 작 (몽유병 여인, 노르마) 도니제티 작 (람메르무어의 루치아, 연대의 딸, 돈 파스칼레, 사랑의 묘약)

- **베르디** ; 19세기 이태리 오페라의 최고봉. 이태리 오페라 전통을 바탕으로 심리적 묘사, 표현력있는 선율과 리듬으로 이 장르의 전형을 창작. 표현의 직접성과 명확성, 단순성의 결합이 특징. 나부코, 일트로바토레, 라트라비아타, 아이다, 오텔로, 팔스타프

로씨니 세빌리아의 이발사 중 나는 이 거리의 만물박사

가창기법 벨칸토 Bel canto

- 음색의 아름다움을 강조하는 이탈리아의 가창기법.
- 이탈리아어로 'bel canto'는 '아름다운 노래'를 뜻
- 특징 : 부드럽고 아름다운 음색, 고음부터 저음까지 균일한 소리, 레가토와 아티쿨레이션 선호, 빠르면서도 유려한 전달력, 화려한 기교, 가사에 상응하는 감정 표현 등
- 로시니, 도니체티, 벨리니 시대의 오페라에서 정점

오펜바흐 오페라 호프만의이야기 중 '인형의노래'

베리스모 경향

- 이태리 문학에 나타난 자연주의의 영향 아래 현실적 소재와 음악을 오페라에 도입한 경향.
- 사실주의 오페라
- 일상생활적인 사건, 암울한 현실, 인간이 지닌 추악상이나 잔학성 등이 솔직히 표현
- 마스카니의 카발레리나 루스티카나, 레온카발로의 팔리아치, 푸치니의 몇몇 오페라

19세기 오페라 카르멘

푸치니 Puccini, La Bohème

- 크리스마스 이브, 파리의 뒷골목 배경
- 가난한 예술가의 일상의 에피소드
- 프랑스 작가 앙리 뮌르제의 소설 [보헤미안 삶의 정경]을 토대로 한 오페라
- 로돌포, 미미, 무제타

- 푸치니가 3막 일부까지 작곡 후 사망, 제자가 완성
- 18세기 이태리 카를로 고치의 극본, 1801년 독일의 작가 쉴러가 다시 쓰고 푸치니 오페라로
- 중국베이징 왕녀 '투란도트'의 3개의 수수께끼
- 투란도트, 티무르, 칼라프 왕자, 류
- "어두운 밤에 유령처럼 날아다니며 사람들 마음을 들쭉서 놓고는, 아침이면 사라졌다가 밤마다 다시 태어나는 것은. '희망!(La speranza!)"
- "불꽃처럼 타오르지만 불꽃은 아니다. 그대가 패배할 때는 차가워지고 승리를 꿈꿀 때는 뜨겁게 달아오른다. 그 목소리는 희미하지만 그대는 그 소리를 들을 수 있다... "그것은 피!III
- 그대에게 불을 붙이는 얼음, 그러나 그대가 뜨겁게 타오를수록 더욱 차갑게 어는 얼음... 그것이 그대를 종으로 삼으면 그대는 제왕이 되지. 그건 대체 뭘까?

푸치니 투란도트 Nessun Dorma 공주는 잠 못 이루고

베르디 오페라아이다 중 '청아한아이다'

베르디 오페라 리골레토 중
'여자의마음은 갈대와 같이'

베르디 오페라 나부코 중 '노예들의 합창'

베르디 오페라 라트라비아타 '축배의 노래'

E la fuggevol ora s'inebrii

잠시 이 시간들을

'Ah fors's e lui... Sempre libera - La Traviata

오페라 (독일)

- 1. 19세기 독일 오페라 ; 낭만주의 문학과 음악의 융합을 잘 보여줌. 대표적 작곡가는 호프만, 슈포어, 베버, 바그너.
- 2. 바그너의 낭만주의 오페라 ; 독일 낭만주의 오페라의 전통을 계승. 대표작은 '탄호이저' '로엔그린' '방황하는 네델란드인'

음악극

- 1. 음악극 ;
- 1850년 이후 바그너가 시도한 새로운 오페라 유형. 여러 예술적 요인(음악, 무용, 연극)을 새롭게 융합한 종합예술작품.
- 2. 음악극과 기존의 오페라의 차이.
- 여러 예술의 동등한 결합, 극적 요소의 중요성 부각, 무한 선율 및 라이트 모티브 기법 사용.
- (라이트모티프: Leitmotiv) 오페라나 교향시 등의 악곡 중에서 특정의 인물이나 상황 등과 결부되어, 반복해 사용되는 짧은 주제나 동기를 가리킨다. 단순한 반복이 아니고, 화성 변화나 대선율로서 더해지는 등 변주-전개되는 것에 의해서, 등장 인물의 행위나 감정, 상황의 변화 등을 단적으로, 혹은 상징적으로 시사하는 것과 동시에, 악곡에 음악적인 통일을 가져오고 있다. 유도동기, 주도동기, 시도동기
- 3. 트리스탄과 이졸데, 니벨룽겐의 반지

바그너

Richard Wagner 1813~1883

- 독일 라이프치히 출생.
- 바이로이트 축제
- ~~저술활동~~ ; 미래의 예술작품'(1850), '오페라와 드라마'(1851)
- **음악극(Musikdrama)** 1850년 이후 바그너가 시도한 새로운 오페라 유형. 여러 예술적 요인(음악, 무용, 연극)을 새롭게 융합한 종합예술작품.
- 반유대주의적 경향 ; '음악에서의 유대주의'에서 마이클 베어와 멘델스존의 음악과 민족적 뿌리를 비판.
- **유도동기(라이트모티브, Leitmotiv)** ; 특정인물, 사물, 감정 혹은 관념과 연관된 수많은 테마와 동기를 연결시켜 극에 삽입. 이야기 전개와 교향악적 연관성.

- **니벨룽겐의 반지 :**

- 라인의 황금, 발퀴레, 지그프리트, 신들의 황혼 등의 4부작.
- 4부 연작의 방대한 작품. 바그너의 음악사상이 집대성됨.
- 북유럽 신화와 게르만 신화에서 유래, 황금과 권력에의 욕망과 끝없는 복수는 인간이나 신 모두에게 파멸을 가져올 뿐이라는 주제를 다루고 있음.

- **트리스탄과 이졸데 :**

- 중세의 주제, 낭만주의적 사상, 무한선율과 라이트 모티브 기법 등이 나타남.

반지의 제왕

A still from the movie 'The Lord of the Rings: The Two Towers'. Galadriel, with her long blonde hair and wearing a white dress, stands in a dark, misty forest. She is looking towards the right. The background is dark and atmospheric, with some light filtering through the trees.

그렇게 많았던 것들이 사라져 버렸다.

바그너 니벨룽겐의 반지, 발퀴레

트리스탄과 이졸데 서곡

보로딘 교향시 중앙아시아의 초원에서

차이콥스키 「교향곡 5번」 (카라얀)

