

인문학속예술이야기

19세기, 낭만

슈만Schumann 1810~1856

- 독일 성숙기 낭만주의의 대표적 작곡가
- 대표적 장르 ; 피아노음악, 예술가곡, 심포니, 실내악, 협주곡.
- 슈만의 미학관 ; 시적인 것 추구. 음악과 문학의 밀접한 연관성 강조.
- 문필활동 ; 음악잡지 음악신보 창간. 허구의 인물로 구성된 다윗동맹원을 고안, 필명으로 글 발표.

영화, 호로비츠를 위하여 중
슈만 트로이메라이, 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번

쇼팽Chopin

1810~1849

- 피아노음악으로 낭만적 세계를 표출한 작곡가. 폴란드 출신으로 주로 파리에서 활동. 1830년 연주와 공부를 위해 바르샤바를 떠남. 1831년 이후 빠리에서 예술적 자극을 주는 작곡가들과 교류(베를리오즈, 리스트, 파가니니)

- 음악적 특징 ; 바흐와 모짜르트를 이상적 모델로 삼아 독자적 양식 발전시킨
키 우아하고 분위기 있는 선율 짧고

재민형식선

영화 피아니스트
쇼팽 Ballade no.1 in G minor op.23

영화 '말할 수 없는 비밀'

쇼팽 왈츠, 흑건

Chopin Fantasie Impromptu Opus 66 in C sharp minor by Tzvi Erez

Joseph Mallord William Turner

1775. 4. 23, 영국 - 1851. 12. 1

영국 20파운드 새 지폐 뒷면의 디자인

전함 테메레르의 마지막 항해

터너, 국회의사당의 화재

터너, 노예선

낭만주의 **오케스트라**

- 공공음악회의 중심장르는 오케스트라
- 런던필하모니, 뉴욕필하모니, 빈필하모니등의 다수 직업 오케스트라 창립.
- 콘서트 오케스트라, 오페라하우스, 극장, 카페, 무도장 등
- 19세기 초 40명 규모-19세기 말 90명 규모로 확대.
- 확대된 음역의 목관, 금관악기에 벨브 첨가.
- 18세기까지 악장이 오케스트라를 이끌었다면 19세기에는 지휘자로 역할 이양.

중산층, 가정음악 애호가들

• 청중 : 주사초, 가정음악 애호가들

멘델스존

- Felix Mendelsshon-Bartholdy 1809-1847
- 독일 함부르크 출생
- 음악가로는 드물게 좋은 환경에서 훌륭한 음악교육
- 음악, 회화, 문학 등에서 뛰어난 재능
- 누이 파니도 재능있는 음악가
- 바흐, 헨델, 글룩, 하이든, 모차르트의 음악들을 발굴.; 바흐 마태수난곡 초연
- 라이프치히 음악원 창설 1843
- 고전주의적 음악관에 입각한 낭만음악 작곡. 밝고 투명한 전개.

음악 상식

한여름밤의 꿈

멘델스존 ‘한여름밤의 꿈1843’

- 세익스피어의 희곡
- 이미17세에 서곡 작곡
- 프로이센 국왕의 의뢰로 서곡을 포함한 12개의 모음곡으로 구성된 한여름밤의 꿈 작곡.
- 여기서 정령들과 요정들의 웅성대고 킁킁대는 소리를 표현, 마술적인 밤의 매력을 들어냄.
- 하지 전날 밤의 기이하고 신비한 세상을 내용으로 악곡을 작곡.
- 연주회용이 아니라 연극 공연에 사용.

내용

브람스 Johannes Brahms 1833~1897

- 독일 함부르크
- 어렸을 때부터 음악교육 받고 피아노연주와 작곡에 소질을 보임.
- 피아노연주자로 연주 여행을 하던중 바이올리니스트 (요하임과 친교.)
- 바이마르의 리스트를 찾아가나 적응하지 못하다가 뒤셀도르프의 슈만을 만나 인정받음.
- 슈만의 부인 클라라와 평생동안 우정을 나눔.
- 슈만이 '음악신보'에 브람스를 극찬.
- ~~독일~~ 악파(바그너, 리스트 등)에 반대하는 서명을 하며 보수적인 (절대음악) 음악가로 활동.
- 일생 ~~오페라~~를 쓰지 않음.
- 베토벤적 고전음악의 전통을 이어간 작곡가.

브람스교향곡

- 브람스 교향곡 1번은 비평가들의 의해 베토벤 10번 교향곡으로 불릴 정도로 **고전적인 형식을 도입**. **베토벤'운명'적인 동기를 닮은 리듬 사용**.
- 4번 교향곡
- 한슬릭(음악평론가)는 이 작품을 **‘어두움의 근원’**이라 지칭. 단조 교향곡으로 **우울함을 그대로 지닌채 끝남을 비유**.
- **4악장 바흐의 칸타타 ‘주님을 그리오니’의 주제를 변형**. **베이스 테마를 변형하여 샤콘느를 구성**.

브람스 교향곡 3번 3악장

브람스 교향곡 4번 1악장

브람스 교향곡 4번 4악장

