

인문학속예술이야기

18세기

하이든 현악4중주 no.77 황제 2악장

모차르트

Wolfgang Amadeus Mozart (1756~1791)

- 오스트리아 쾰츨부르크 태생
- 코헬 (작품번호) K. KV. (1~626)
- 5세부터 작곡 시작. 신동으로 연주 여행
- 프리랜서 활동
- 오페라, 교향곡, 현악4중주, 교회음악 등 다방면에 작품.
- ★ 오페라 피가로의 결혼, 돈 지오바니, 마술피리, 코지 판 투테, 등

영화 아마데우스 중

마술피리 아리아

그렇길 잘한 것 같네..

아마데우스

아마데우스

소나타

- 소나타의 어원 ; '악기를 연주하다'를 뜻하는 이탈리아어의 동사 수오나레(suonare)가 어원. 처음에는 칸타타(cantata)에 상대되는 말로 쓰임.
- 2. '소나타 형식'은 고전시대 기악곡 형식중 가장 중요한 것
- 소나타 형식 ; 제1부- 발전부- 재현부(코다)
- A-B-A' 형식
- 3. 소나타는 18세기 중엽에 콘체르토와 모음곡의 혼합양식에서 출발. 소나타는 여러 가지 단계를 거쳐 하모베에 이르러 대단히 큰 양식으로 발전함.
- 테마와 모티브 : 가곡기법 - 베토벤

소나타 ^{기악곡의 어원} (기악음악의 근원)

- 1. 소나타의 어원 ; '악기를 연주하다'를 뜻하는 이탈리아어의 동사 수오나레(suonare)가 어원. 처음에는 칸타타(^{성악곡의 어원} cantata)에 상대되는 말로 쓰임.
- 2. '소나타 형식'은 고전시대 기악곡 형식 중 가장 중요한 것
* "하이든" 이 창시자

- 소나타 형식 ; 제시부- 발전부- 재현부(코다)
- A-B-A' 형식 * 베토벤이 좋아

- 3. 소나타는 (18세기 중엽)에 콘체르토와 모음곡의 혼합양식에서 출발. 소나타는 여러 가지 단계를 거쳐 하모베에 이르러 대단히 큰 양식으로 발전함.
- 테마와 모티브 : 가곡기법 · 베토벤 (테마와 리본 가곡기법)

건반악기 교육음악

- 고전시대 소나타 ; ‘독주’ 피아노소나타 or 피아노와 함께 연주하는 소나타. *바르코 : 음의 번호
- 피아노 악보 중에 음표에 숫자가 적힌 것은 어떤 손가락을 지시하는 것인지 교육적인 이유로 쓰임.
- 1800년경 많은 사람들이 피아노 교육을 받으면서 교육문제가 대두
- 체르니 (C. Szerny)는 아주 쉬운 {초보자를 위한 100개의 선율 연습곡}

오케스트라

Orchestra

- Sinfonia ; Sin(함께)와 fonia(울림)의 합성어.
- 하이든의 교향곡 ; 놀람, 시계, 고별, 런던교향곡
- 모차르트의 교향곡 ; 39,40,41 주피터
- 베토벤의 교향곡
- 그리스어 Orkhestra에서 나온 낱말.
- 고대 그리스 연극 무대에서 “춤추는 마당”이라는 뜻
- 루소 ; ‘여러가지 악기의 집합체’라는 정의는 <음악사전> (1767)에 처음 쓰임.
- 현대적 관현악단의 기원 ; 16세기 귀족 가정에 고용된 합주단과 왕실의 결혼식이나 장례식 같은 행사를 위해 보인 기악 연주자에서 비롯

- 필하모닉 오케스트라 (philharmonic Orchestra)
- 필하모닉의 어원 ; ‘음악 애호’, ‘음악 애호가’
- 음악 애호가들이 주축이 되거나 주요 직위를 맡아 창립시킨 ‘필하모닉 협회’
- (philharmonic society)의 산하 관현악단. 국립 혹은 시립 관현악단도 필하모닉 이라는 호칭을 사용하기도 한다.
- 예 ;바르샤바 국립 필하모닉 오케스트라, 헝가리 국립 필하모닉 오케스트라, 중국 필 등

베토벤 Ludwig van Beethoven 1770~1827

- 독일 태생, 유럽 문화사에 영웅적 지위를 누림. 교향곡 작곡가.
- 초기 ; 1802년경까지, 심포니 1.2.
- 중기 ; 1814년경까지, 심포니 3~8
- 후기 ; 1820년대, 심포니 9
- 베토벤 음악에 끊임없는 동적 성격을 부여하는 것은 '작은 모티브'. 이 모티브가 끊임없이 반복되면서 음악이 고조됨. (테마 모티브 가공기법)
- 베토벤 음악의 중요한 특징은 '행진곡'과 '작은 모티브'의 결합에서 나옴. 중요한 음악의 끝에 행진곡을

베토벤 '영웅' 교향곡의 표지

베토벤 교향곡 no.5 운명

그랜드투어와 18세기문화

- 신고전주의 취향이 많은 수도나 공간 - 조상화와 풍경화 → 그림 (기념품)
- 그랜드투어: 18~19c 초 유럽 귀족들의 필수 교육 과정으로 성행했던 이탈리아 여행
* 문화의 위상을 중시함
- 고대 그리스 로마로부터 르네상스로 이어지는 역사학, 문학과 예술, 정치와 수사학 등을 배우로 느끼는 여행
- 3-4개월부터 8년간에 이르는 여정, 하인과 개인교사 대동
- 당시 어마어마한 재력이 필요했고 일부 상위 귀족들의 특권

폼페오 바토니

‘찰스 존 크로울의 초상’

- 이탈리아 기념 초상화
가로 최고의 인기
- 고전적 기둥 뒤 이탈리
아적 풍광, 대리석조각
들로 예술적 취향 반영,
천구와 서적들은 교
양인임을 나타냄

웨지우드의 포클랜드 꽃병

： 짝통 모조품의 시작

*음악은 편주 미술의 신고전주의

- 르네상스 미술을 바탕으로 고대그리스, 로마 미술을 규범으로 삼는 미술운동
  - 18세기말~19세기초
- "그 옛날의 것을 받아들이자"
- 신고전주의 미술사적 관점
  - 르네상스와 바로크의 고전주의를 지속시킨 절충적이고 파생적인 양식
  - 르네상스전통, 회화 공간에서의 좌우 원근법적 깊이감에 대한 도전
  - 미술사적 의미 : 20세기 추상미술을 이끌었던 태도 형성에 결정적 역할
- 이쯤~

신고전주의의 회화적 공간개념의 변화

- 1. ~~대기원근법적~~ 효과를 경시하고 형태의 윤곽선을 강조
- 2. 인물들을 화면의 가로로 벽 장식 조각처럼 배열
- 3. 견고한 벽면과 색채, 배경 효과, 짧은 그림자 등을 이용하여 그림의 ~~깊이~~를 차단하고 조각적인 연출에 관심. 회화적이라기 보다는 오히려 조각적인 구성 추구

다비드, Napoleon in His Study, 1812

다비드, 알프스를 넘는 나폴레옹, 1800-01

다비드, 나폴레옹 황제와 조세핀 황후의 대관식, 1806-07

