

인문학속예술이야기

19세기, 낭만

라흐마니노프 '파가니니 랍소디'

jtbc

밀회 10회 유아인(선재)과 김희애(혜원)의 협연 연습

♫ 라흐마니노프 파가니니 랍소디 Rachmaninoff Rhapsody On A Theme Of Paganini

파가니니 카프리스 no.17

19세기

- 1. 19세기는 **낭만주의** 시대로 간주 극단적인 감정 표현
- 낭만주의 ; 현실 세계를 떠나 **이상과 감정의** 세계를 예술에 표현하고자 하는 경향. 문학에서 시작되어 음악에 적용됨. (호프만; 낭만적이라는 용어 처음 사용)
- 19세기에는 **낭만주의 외에도 다양한 경향** (예; **고전주의, 리얼리즘, 민족주의**) 공존.
- 2. **19세기 음악** ; 음악사의 시대 가운데 오늘날의 음악문화에서 **가장 친근하게 접할 수 있음**. 조성적 작곡 기법, 전통적 장르, 음악관 등의 측면에서 19세기는 **현대인의 음악이해의 대표적 모델 역할**.

음악 문화와 예술가

- 1. 19세기 음악계 ; 일반 시민이 주도하는 공공음악회가 중요해짐. 이 음악회는 다양한 장르가 혼합된 프로그램으로 구성됨.
- 2. 출판문화의 발전 ; 창작과 연주에 대한 평이 활발히 발표되고, 전문잡지도 간행됨. (슈만의 음악 신보)
- 3. 음악가의 위치 ; 영감을 받은 천재로 대우받음. 그 어느 시대보다 사회적, 역사적으로 높은 위치를 부여받음.
- 4. 연주자의 특성 ; 기교주의 (비르투오조) 대표적 예는 파가니니와 리스트.
- 5. 살롱 문화 ; 중산계급과 귀족의 살롱을 중심으로 나타남. 화려한 기교와 서정성이 뛰어난 음악이 애호됨.

슈베르트 Schubert 1797~1828

- 고전과 낭만을 잇는 초기 낭만주의 대표적인 작곡가
- 대표적 장르 ; 심포니, 피아노 소나타, 현악 4중주, 예술가곡, 성격소곡.
- 음악적 특징 ; 극~~X~~적인 전개보다는 서정적 분위기의 정지상태가 지배적, 낭만적 미학관을 독특한 구성과 선율, 관현악법, 화성, 리듬으로 표현. 가곡의 주제를 기악작곡에 사용 개감을
- 낭만시대 예술가곡의 확립 및 발전에 지대한 역할. 서정적이고 표현적인 성악선율, 섬세하게 세분화되고 생동감 있는 피아노반주가 특징

슈베르트 미완성 교향곡

2악장 분 (보통 교향곡은 4악장)

교향곡을 끝내려고 하면
항상 방해를 받아!

예술가곡

- 피아노반주에 의한 독창노래. 19세기 독일어권에서 발전.

↓
시문학

- 19세기 예술가곡의 발전 배경
- 피아노의 발달.
- 독일 시문학의 발달
- 낭만주의 미학관과의 융합 등.

~ 가곡 여러개 하나로

- 연가곡 (Song Cycle) : 내용이나 특성 면에서 관련 있는 몇 곡의 가곡이 하나로 묶인 작품

1, 2, 3, 4절

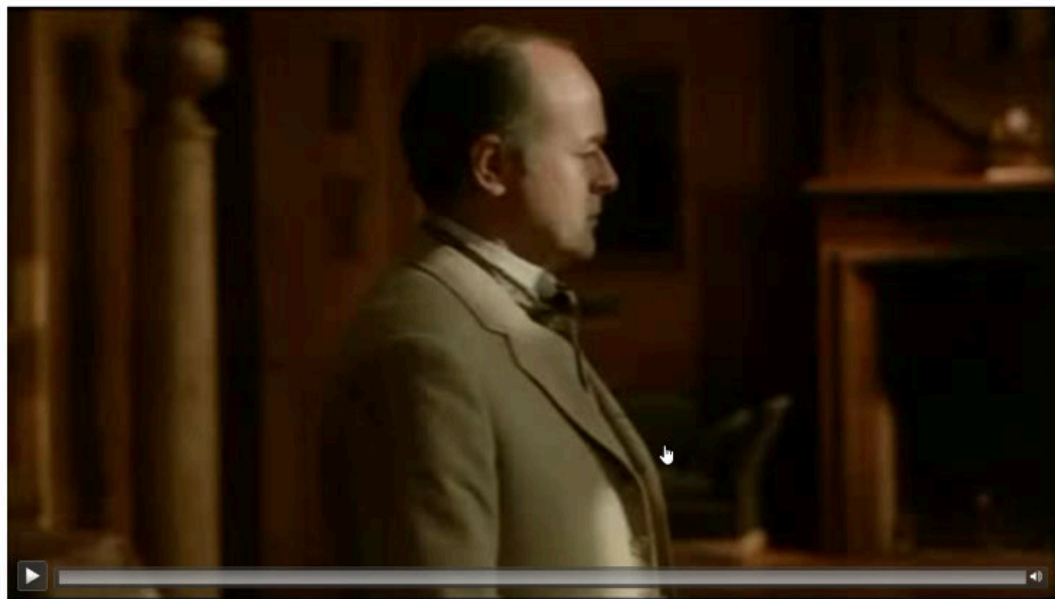
- 유절가곡과 통절가곡 절 없고, 내용에 따라 계속 변하여 꼭 한 절로 이어질
- 시의 모든 연에 같은 음악 (예 : 1절, 2절...)은 유절가곡,
각 연에 다른 음악은 통절가곡 → 유절가곡

↓
통절가곡

슈베르트 연가곡 '마왕'

슈베르트 가곡 '음악에'

슈베르트 연가곡 겨울나그네 중 ‘보리수’

성격소곡character piece

- 19세기 피아노음악의 두 방향 ; 소나타, 성격소곡
- **성격소곡** ; 19세기 피아노 음악의 중심장르. 자유로운 형식의 짧고 서정적인 곡. 짧은 기악곡이며 주로 건반악기를 위한 제목이 있는 곡.
- **제목** ; 랩소디, 녹턴, 로망스, 무궁동, 무언가, 바가텔, 발라드, 서곡, 스케르초, 토카타, 행진곡, 환상곡, 카프리치오

드라마 밀회

'슈베르트 환타지 4hands'

낭만주의 미술의 특징 1

- ~~신고전주의의~~ 딱딱하고 ~~까다로운~~ 규범에 반발
- **가치관** : 직관, 감성, 상상력
- 객관보다는 **주관**을, 지성보다는 **감정**을 중시
- 개성을 존중하여 자아의 해석을 주장, 정서적으로 **자유**를 추구
- 형식보다는 **표현**이 선행
- 고딕양식을 지향

낭만주의 미술의 특징 2

- **영감의 원천** : 중세와 바로크 시기, 서아시아와 극동의 나라들
- **색채** : 무제한적, 깊이 있고 다채로운 색채
- **주제** : 전설, 이국적인것, 자연, 폭력적인 것
- **장르** : 영웅적 투쟁에 대한 그림, 풍경화, 야생 동물화
- **기법** : 재빠른 화필, 강한 명암의 대조
- **구성** : 사선을 주로 이용

신고전주의와 낭만주의의 차이

	신고전주의	낭만주의
주제선택	<u>고대</u> 에 관심 강조	<u>중세</u> 나 <u>이국적인 동양</u> 에 관심 부각/있는 그대로
조형성	고르고 내밀한 화면 효과 추구	역동적이고 질감 있는 화면 부활
회화원리	균형 잡힌 정면성의 원리를 확립	비대칭, 깊이의 표현에 있어서 사선 구도

- 다비드 프리드리히 --
- “예술가는 자신의 앞에 보이는 것뿐 아니라 자신의 내부에 있는 것까지도 그려야 한다”

카스파르 프리드리히 안개 바다 위의 방랑자

- 인간 내면의 상징적 세계를 표현하기 위한 자연이라는 내개체를 사용
- 뒷모습을 통한 인간의 고독, 숭고함, 정신적 가치를 알림
- 자연에 맞서는 인간의 모습

프리드리히 창가의 여자

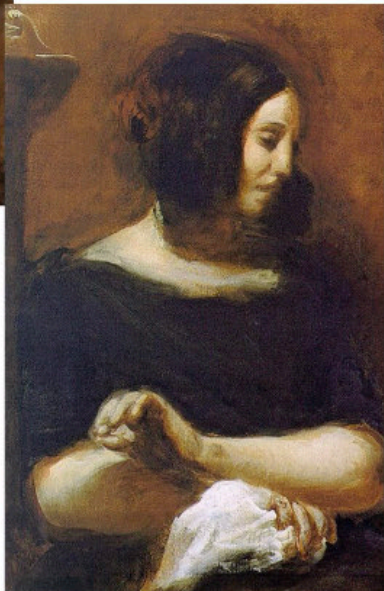
프리드리히 눈속의 떡갈나무

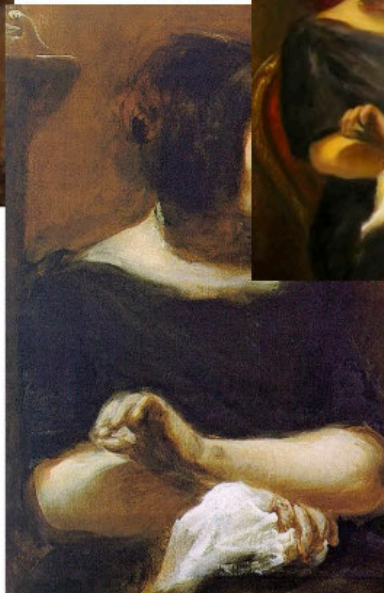

들라크루아

Ferdinand victor Eugène Delacroix 1798 ~ 1863

- (프랑스) 낭만주의의 대표적 화가
- 문학적인 화가, 평생 문학적인 애정과 관심
- ‘햄릿’ ‘파우스트’ 등 다양한 문학작품의 삽화, 판화 제작

앵그르와 들라크루와의 파가니니

신고전주의

낭만주의

☆ 둘 다 파가니니 ☆

들라쿠르와, 단테의 배, 1822

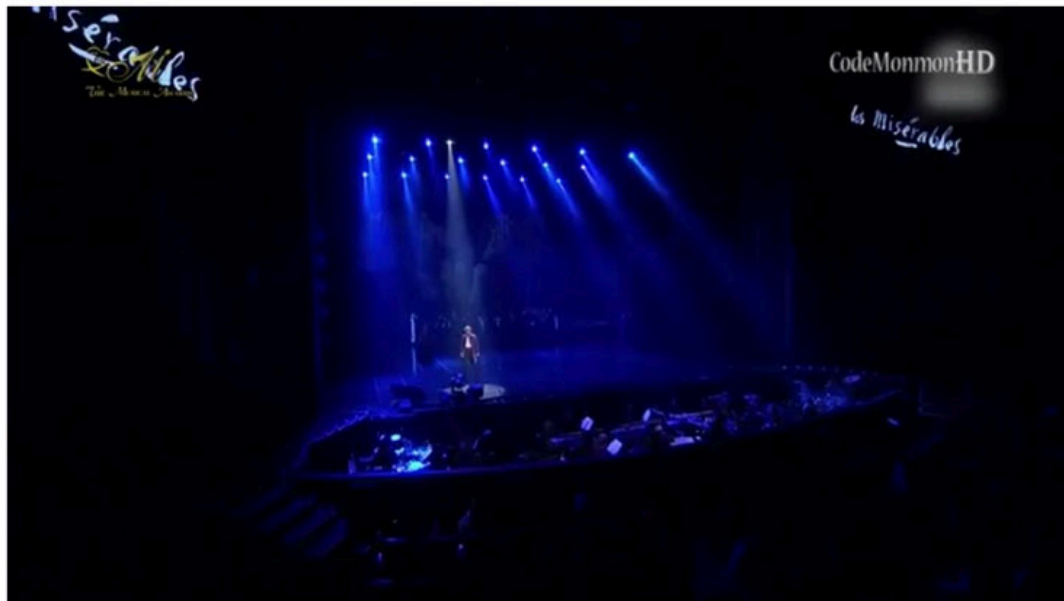
들라쿠르와, 사르다나팔루스의 죽음, 1827

들라쿠르와, 민중을 이끄는 자유의 여신, 1830

뮤지컬 레미제라블

들라쿠르와,
키오스섬의 학살, 1824

제 리코, 메두사호의 뗏목, 1819

