

4

주차

CLASSIC AND CONTEMPORARY MUSIC

진정한 클래식 시대 : 고전시대

학습목표

- ① 다성음악(Polyphony)과 화성음악(Homophony)의 차이와 음악적 변화를 설명할 수 있다.
- ② 고전시대 청중의 탄생과 공공음악회의 형성과정을 설명할 수 있다.
- ③ 고전시대 주요장르와 작곡가 및 작품에 대해 설명할 수 있다.

학습목차

1. 다성에서 화성의 시대로

---

2. 청중의 탄생

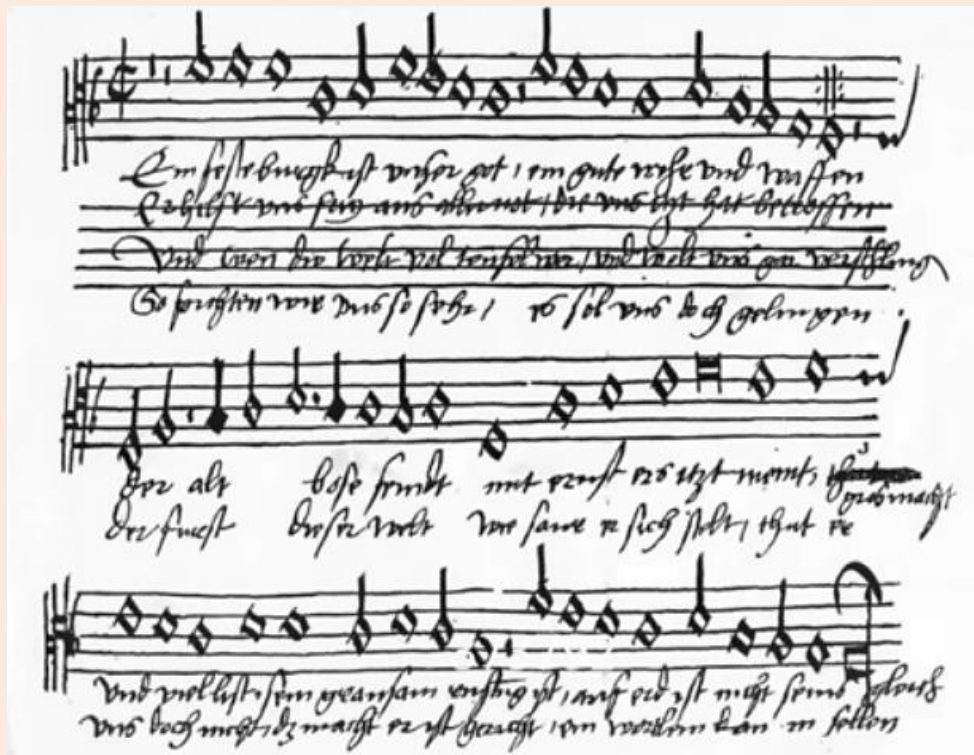
3. 고전시대 음악의 특징

생각해보기

Ein Feste burg ist unser gott – M.Luther

※ 오늘 수업을 위해 이 곡의 멜로디를 잘 기억해봅시다.

출처 [영상/Martin Luther] 유튜브채널 Devin Burke 'Martin Luther-Ein feste burg chorale melody'
<https://www.youtube.com/watch?v=ul7QMtXBLgY>

1. 다성에서 화성의 시대로

1 다성에서 화성의 시대로

1 다성음악(Polyphony)이란?

- 다성음악은 여러 개의 성부가 다른 선율을 연주하며 수평적 조화를 이루는 음악
  - 주성부(메인 멜로디)가 두 개 이상
  - 주제선율에 따라나오는 선율(대위선율)이 서로 어울리도록 만드는 작법 ➡ 대위법
  - 대표적 대위법 기법으로는 캐논(주제의 모방), 푸가(3성 이상의 조성적 대위와 기승전결을 가지는 악곡)

1

다성음악(Polyphony)이란?

CANON IN D JOHANN PACHELBEL

VOICES OF MUSIC

출처[영상/Canon] 유튜브채널 Voices of Music 'Pachelbel Canon in D Major - the original and best version.'
https://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0

1

다성음악(Polyphony)이란?

J.S.Bach Art of Fugue BWV1080

1 다성에서 화성의 시대로

2 화성음악(Homophony)이란?

- 하나의 명확한 선율에 나머지 성부가 종속되어
화성적으로 보조하는 음악 → 수직적 화성의 음악
- 주 멜로디의 성격을 보조하는 기능으로
나머지 성부가 활용됨

1 다성에서 화성의 시대로

2 화성음악(Homophony)이란?

학교종이 땡땡땡 - 화성음악 스타일

1 다성에서 화성의 시대로

2 화성음악(Homophony)이란?

The image displays a musical score for the song '학교종이 땡땡땡' (Schoolboy Ddaeng Ddaeng Ddaeng), illustrating a homophonic style. The score is written for three parts: Voice 1, Voice 2, and a piano accompaniment. The time signature is 4/4. The key signature has one sharp (F#). The score is divided into two systems. In the first system, Voice 1 has a red box around the first four measures and an orange box around the last four measures. Voice 2 has a red box around the last four measures. The piano accompaniment is not shown in the first system. In the second system, the piano accompaniment is shown with a red box around the first four measures, a green box around the next four measures, and a blue box around the final four measures. The melody in the piano accompaniment is simple and repetitive, characteristic of a homophonic style.

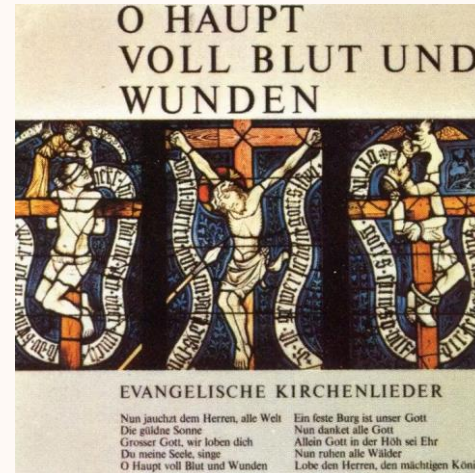
학교종이 땡땡땡 - 다성음악 스타일

1 다성에서 화성의 시대로

2 화성음악(Homophony)이란?

J.S.Bach BWV 80 Cantata
'Ein feste burg ist unser Gott
(Polyphony)

M.Luther
Ein feste Burg ist unser Gott
(Homophony)

출처[영상(좌)/Fuga] 유튜브채널 Ashish Xiangyi Kumar 'Bach: The Art of Fugue, BWV 1080 (Emerson Quartet)'
<https://www.youtube.com/watch?v=g6vF9owrxMo>
[영상(우)/Gott] 유튜브채널 Zürcher Bach Chor - 주제 'Ein feste Burg ist unser Gott'
<https://www.youtube.com/watch?v=1hdMaIGl3wc>

1 다성에서 화성의 시대로

2 화성음악(Homophony)이란?

Q. 다성음악에서 화성음악으로
변화하게된 이유는?

2. 청중의 탄생

2

청중의 탄생

1

고전주의(Classicism) 시대의 배경 : 1750~1827

- ‘Classic’은 라틴어 ‘**Classicus**’으로부터 유래되었으며
예술적 표준(Standard)과 규범 뛰어난 작가나 작품을 의미
  - 조화, 균형, 명석함을 추구하는 과거 그리스 로마의 문화 및
당시 황금시대 문화예술을 본받음

“ **일반적인 성숙, 균형된 감각 및
보편성 · 포용성의 미** ”

- T. S. Eliot

2 청중의 탄생

1 고전주의(Classicism) 시대의 배경 : 1750~1827

♩ 계몽주의의 시대 (Enlightenment, Lumières)

- 초자연적인 종교와 교회에 반대하고,
자연적 종교와 실제적 이론에 부응하는 시대
- 상식과 경험주의에 기초한 사회학, 심리학 등의 교육이 발전하며
보편적인 자유를 지향
- 프랑스 혁명정신 (1789~1794)과 시민계급의 윤리가 지배하는
시대

2 청중의 탄생

1 고전주의(Classicism) 시대의 배경 : 1750~1827

♩: 시민의 시대

- 시민혁명과 산업혁명을 거치며 **신흥 부르주아 계급의 탄생**

신흥계급의 문화수요

예술과 학문의 대중화

시장의 규모화

청중의 탄생

2

청중의 탄생

1 고전주의(Classicism) 시대의 배경 : 1750~1827

♭: 청중의 탄생

- 시민을 위한 공공 음악회장이 생겨남
- 여러 도시를 돌아다니며 음악회를 여는 자유 음악가들이 등장함
- 밀라노(라스칼라 극장)
비엔나(빈 국립 오페라극장)
파리(파리 오페라극장)

2

청중의 탄생

1

고전주의(Classicism) 시대의 배경 : 1750~1827

La Scala 극장(1776개관)

출처[이미지/La Scala 극장] https://en.wikipedia.org/wiki/La_Scala

2 청중의 탄생

2 명쾌한 예술양식의 시대

♭: 바로크 시대에 대한 반동

- 바흐시대의 대규모 합창음악과 엄격한 대위법 양식, 그리고 보편적 감수성의 괴리
- 명확하고 명쾌한 예술양식을 원한 시대적 흐름
➔ **호모포니의 시대**

2 청중의 탄생

2 명쾌한 예술양식의 시대

♭: 계몽주의 시대정신이 음악에 반영

- 균형, 합리성, 인간성이 음악적 요소로 발현
- 단순하고 짧은 선율, 민요적이며
친숙한 선율, 멜로디와 화성의 구분
- 일반인도 연주 가능한 음악으로 큰 기교를 요구하지 않는 음악
- 대중의 감정적 흐름을 음악으로 표현할 수 있도록
셈여림의 강도를 자주 조절

2 청중의 탄생

2 명쾌한 예술양식의 시대

W.A Mozart - 피아노 소나타 16번 1악장

출처[영상/Sonata] 유튜브채널 Steinway & Sons 'Lang Lang-Mozart: Sonata in C, K. 545, Allegro'
<https://www.youtube.com/watch?v=4xeAsc6m35w>

3. 고전시대 음악의 특징

3 고전시대 음악의 특징

1 음악적 변화

♭: 기악음악을 통해 인간의 감정을 드러내려는 노력

- 소리만으로도 누구나 이해할 수 있는 음악
➡ 새로운 음악적 규칙인 소나타의 등장
- 소나타 양식을 활용한 기악 독주곡(소나타),
실내악, 교향곡, 기악협주곡의 발전

3 고전시대 음악의 특징

1 음악적 변화

♭: 서민적 오페라의 대중화

- 노래만으로 이루어진
이탈리아 정통 오페라(Opera Seria)의 시대가 저물게 됨
- **대사가 포함된 서민적 희극 오페라**가 인기를 끌게 됨
- **Opera Buffa, Opéra comique, Singspiel**

3 고전시대 음악의 특징

1 음악적 변화

W.A Mozart - 오페라 마술피리 : 밤의 여왕의 아리아

출처[영상/마술피리] 유튜브채널 medici.tv 'Ana Durlovski - Mozart: The Magic Flute, Queen of the Night'
<https://www.youtube.com/watch?v=zZA9FAx-VpY>

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 소나타

- 고전파 시대에 만들어진 **다악장의 기악음악**이자 **3~4악장의 통일된 주제**로 이루어진 **형식 중심의 장르**
- 고전 초기 간결한 형식(모차르트)에서 **후기(베토벤)로 갈수록 복잡하고 발전된 양상**을 보임

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 소나타

- 1악장 (빠른) ➡ 2악장 (느린) ➡ 3악장 (생략되기도 함) ➡ 4악장 (빠른 악장, 1악장과 같은 조성)

소나타의 전체 구성

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 소나타

- 1악장이 소나타(알레그로) 형식으로 쓰여져야 하며
1악장이 소나타 전개의 핵심

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 모차르트 K.545를 통해 소나타 살펴보기

제시부

1주제 → 2주제

Piano Sonata in C major
No.16 K.545
Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro.

©2018 www.youtube.com/user/TheGreatRepertoire

출처 [영상/모차르트] 유튜브채널 The Great Repertoire 'Mozart, Piano Sonata in C major, No 16, K 545, Allegro'
<https://www.youtube.com/watch?v=dNbqRC4xtEg>

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 모차르트 K.545를 통해 소나타 살펴보기

발전부
주제를 화려하게
변주

©2018 www.youtube.com/user/TheGreatRepertoire

출처 [영상/모차르트] 유튜브채널 The Great Repertoire 'Mozart, Piano Sonata in C major, No 16, K 545, Allegro'
<https://www.youtube.com/watch?v=dNbqRC4xtEg>

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 모차르트 K.545를 통해 소나타 살펴보기

재현부
다시 1주제

©2018 www.youtube.com/user/TheGreatRepertoire

출처 [영상/모차르트] 유튜브채널 The Great Repertoire 'Mozart, Piano Sonata in C major, No 16, K 545, Allegro'
<https://www.youtube.com/watch?v=dNbqRC4xtEg>

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 모차르트 K.545를 통해 소나타 살펴보기

- 음악의 **구조적 부분을 전개**해 나가기 위한 세부적 **조성의 변화와 연결**이 중요한 양식

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 교향곡

- 소나타형식으로 구성된 기악음악으로
관현악단에 의해 연주되는 음악형식

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 교향악단의 구성

- **현악** : 바이올린 / 첼로 / 비올라 / 더블베이스 등
- **목관** : 클라리넷 / 플룻 / 오보에 / 바순 등
- **금관** : 트럼펫 / 트롬본 / 호른 / 튜바 등
- **타악** : 팀파니 / 실로폰 / 베이스드럼 / 스네어드럼 / 심벌 등

♭: 오케스트라 파트의 구성

3 고전시대 음악의 특징

2 대표장르

♭: 교향곡

- 바로크 후기, 고전 초기만 하더라도
오페라의 서곡 또는 간주곡으로 사용되던 **기악이 분리**
- **하이든(1732)**의 궁정음악에서 시작,
모차르트(1756)에 의해 단일 장르로 발전
- 이후 **베토벤(1770)**에 의해 기법적 예술적 완성

3 고전시대 음악의 특징

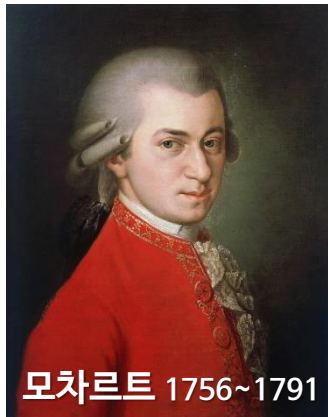
2 대표장르

♭: 교향곡

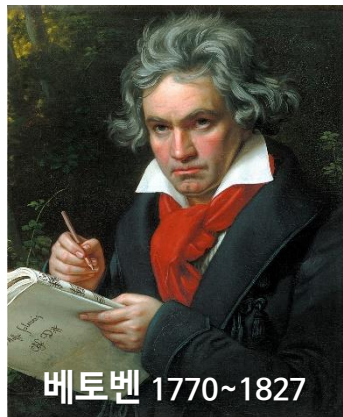
- 하이든 100여 곡, 모차르트 41곡, 베토벤 9곡
- 초기의 기법적 작품이 **점차 서사가 강조되는 방향으로 발전**

하이든 1732~1809

모차르트 1756~1791

베토벤 1770~1827

3 고전시대 음악의 특징

3 주요 음악가

♭: 요제프 하이든

- 초기 궁정음악 스타일에서 후기로 갈수록 대규모 형태로 발전함
- 온화하고 우아한 궁정음악 스타일의 작품들
- 헝가리게 귀족인 에스테르하지 귀족가문에서 봉직
- 퇴직 후 자유인 신분으로 12곡의 런던교향곡집 작곡

3 고전시대 음악의 특징

3 주요 음악가

♭: 요제프 하이든

- 주요작품
  - 100여개의 교향곡
  - 50여개의 피아노 소나타
  - 70여개의 현악4중주
  - 첼로/바이올린 협주곡 등
  - 오라토리오 천지창조 등

J. Haydn 1732~1809

♭: 요제프 하이든

교향곡 1

번

Joseph Haydn

Symphonie n° 1 en ré majeur / Symphony No. 1 in D major

출처[영상/교향곡1번] 유튜브채널 szenik 'Haydn - Symphonie n° 1 en ré majeur (Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini)'
<https://www.youtube.com/watch?v=FzIFY08w7z8>

첼로 협주곡 2번 3악장

요제프 하이든

3 고전시대 음악의 특징

3 주요 음악가

♭: 볼프강 아마데우스 모차르트

- 다양한 장르에서 꾸준히 작품활동을 함
- 오페라 분야에서 괄목할만한 발전 이룩
- 36세의 생애 동안 700여 곡 이상의 대작을 작곡

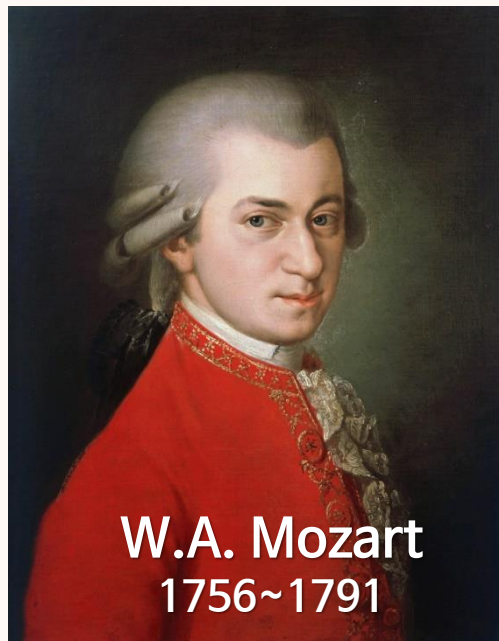
3 고전시대 음악의 특징

3 주요 음악가

♭: 볼프강 아마데우스 모차르트

- 주요작품

- 41곡의 교향곡과 다수의 관현악곡
- 오페라 : 피가로의 결혼, 마술피리, 돈지오반니 등
- 바이올린, 목관 협주곡 등
- 다수의 실내악
- 피아노 소나타 19곡

W.A. Mozart
1756~1791

♭: 볼프강 아마데우스 모차르트
아이네 클라이네 나흐트 무지크
K.525

출처 [영상/K.525] 유튜브채널 MyFidelio "Eine Kleine
Nachtmusik", Mozart beim Sommernachtskonzert der
Wiener Philharmoniker
<https://www.youtube.com/watch?v=3OMAzUi7E4g>

Q

1

고전시대 화성음악(Homophony)의 출현배경으로 적절한 설명은 무엇인가?

- ① 대위법이 발전하면서 조성적 대위를 응용한 작곡체계가 필요했다.
- ② 교회 음악이 시대의 주류음악이 되면서 많은 합창음악이 필요했다.
- ③ 새롭게 등장한 부르주아 계층의 대중적, 보편적 정서에 맞는 음악이 필요했다.
- ④ 대규모 궁정의 행사에 필수적인 무도회에 사용될 음악이 필요했다.

Q

1

고전시대 화성음악(Homophony)의 출현배경으로 적절한 설명은 무엇인가?

- ① 대위법이 발전하면서 조성적 대위를 응용한 작곡체계가 필요했다.
- ② 교회 음악이 시대의 주류음악이 되면서 많은 합창음악이 필요했다.
- ✓ ③ 새롭게 등장한 부르주아 계층의 대중적, 보편적 정서에 맞는 음악이 필요했다.
- ④ 대규모 궁정의 행사에 필수적인 무도회에 사용될 음악이 필요했다.

해설

정답은 ③ 입니다.

계몽주의 시민의 시대로 진입하며 보편적 정서를 가진 화성음악이 발전했다.

Q

2

**고전주의 시대에는 왕권이 강화되며
대부분의 음악가들이 궁정에서만 활동했다**

Q

2

고전주의 시대에는 왕권이 강화되며
대부분의 음악가들이 궁정에서만 활동했다

해설

정답은 **X** 입니다.

시민사회가 확대되며 공공음악회장에서 활동하는 음악가들이 늘어났다.

Q

3

소나타에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 고전파 시대에 만들어진 다악장의 기악음악이다.
- ② 3~4악장의 통일된 주제로 이루어진 형식 중심의 장르이다.
- ③ 마지막 악장인 3악장 또는 4악장이 가장 중요한 '소나타' 형식이다.
- ④ 1악장은 제시부 ➔ 발전부 ➔ 재현부로 이루어져 있다.

Q

3

소나타에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 고전파 시대에 만들어진 다악장의 기악음악이다.
- ② 3~4악장의 통일된 주제로 이루어진 형식 중심의 장르이다.
- ✓ ③ 마지막 악장인 3악장 또는 4악장이 가장 중요한 '소나타' 형식이다.
- ④ 1악장은 제시부 → 발전부 → 재현부로 이루어져 있다.

해설

정답은 ③ 입니다.

소나타는 1악장이 '소나타' 형식으로 구성되어있다.

학습 정리

1. 다성에서 화성음악으로

- 다성음악은 여러 개의 성부가 독립적으로 움직이며 수평적조화를 이룸
- 화성음악은 하나의 멜로디를 보조하기 위해 다른 성부가 수직적으로 종속됨

학습정리

2. 청중의 탄생

- 계몽주의, 시민의 시대에 영향을 받아 명확한 스타일의 음악 탄생
- 시민에게 필요한 음악의 탄생
= 호모포니(기법), 소나타(형식)
- 시민 사회가 강화되며
궁정의 예술가가 공공음악회로 진입

학습정리

3. 고전시대 음악의 특징

- 소나타 형식을 활용한 독주 소나타와 교향곡이 발전
- 소나타는 음악적 구조를 발전시키기 위해 조성적 연결이 중요한 형식
- 초기에는 궁정 스타일에서 후기로 갈수록 대규모 형태로 발전
- 대표 작곡가 하이든, 모차르트, 베토벤

참고문헌

D.J Grout(2009), 《그라우트의 서양음악사》,
이앤비플러스.