

5

주차

CLASSIC AND CONTEMPORARY MUSIC

베토벤이 꽃을 피우다 : 고전에서 낭만으로

학습목표

- ① 베토벤의 생애와 활동이 서양음악사에 미친 영향력을 설명할 수 있다.
- ② 베토벤 작품의 혁신적 특징을 설명할 수 있다.
- ③ 고전시대를 정립하고 낭만시대의 개화를 이끈 배경을 설명할 수 있다.

학습목차

The background of the slide features a soft-focus image of an acoustic guitar on the left and a book on the right. Several semi-transparent circles in shades of green, blue, and orange are overlaid on the image. The title '학습목차' is positioned in the upper left corner.

1. 베토벤의 생애

2. 베토벤 작품의 특징

3. 고전에서 낭만으로

생각해보기

루트비히 판 베토벤

Ludwig van Beethoven 1770~1827

🎵 베토벤은 우리에게
‘음악의 성인’으로
알려져 있습니다.

🎵 **무엇 때문에,**
베토벤은
위대한 작곡가로
기억되는 것일까요?

조셉 칼 슈틸러가 그린 베토벤의 초상

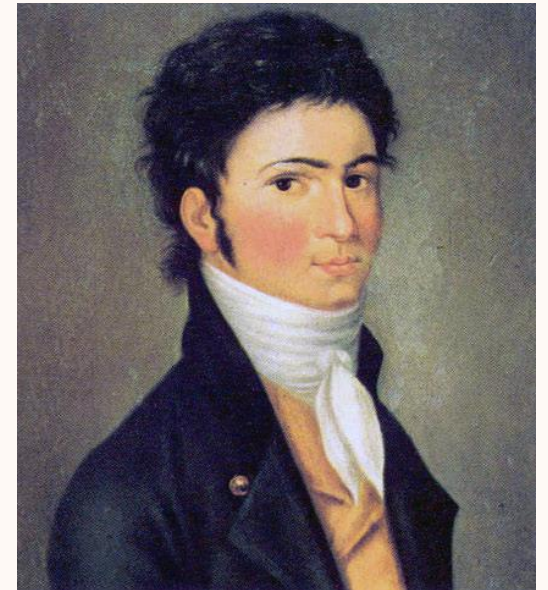
1. 베토벤의 생애

1 베토벤의 생애

1 루드비히 판 베토벤 (1770~1827)

♭: 고난으로 점철된 삶

- 어린 시절 아버지의 학대
- 17살, 어머니의 죽음과 소년가장
- 사랑의 실패와 생활고
- 20대 중반부터 시작된 청력 상실, 시력약화
- 조카 '칼'과의 갈등

젊은 베토벤 (1801년,
카를 트라우곳 리텔의 초상화)

출처[이미지/베토벤]

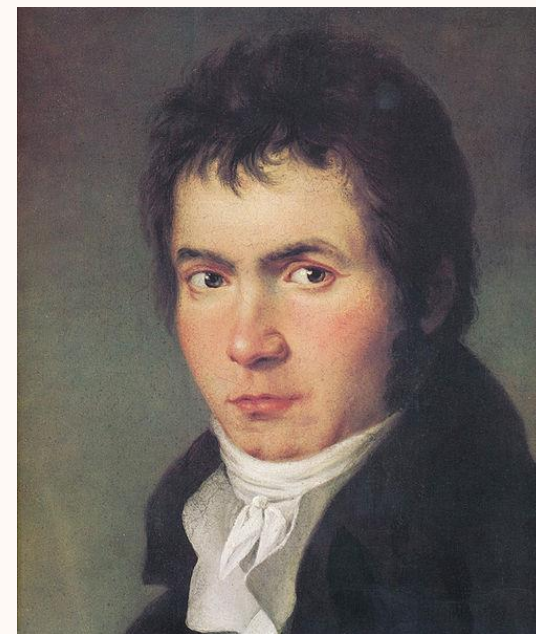
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A3%A8%ED%8A%B8%EB%B9%84%ED%9E%88_%ED%8C%90_%EB%B2%A0%ED%86%A0%EB%B2%A4

1 베토벤의 생애

1 루드비히 판 베토벤 (1770~1827)

♭: 운명과 맞서 싸운 삶

- 불행한 운명과 맞서는 한 인간의 투쟁
- 권위에 맞서 싸우며
다가가고자 했던 이상향의 세계
- **후원은 받지만 종속되지 않는 독립적 예술가**

요제프 빌리브로르도 멜러가
그린 1804년의 베토벤

출처[이미지/베토벤]

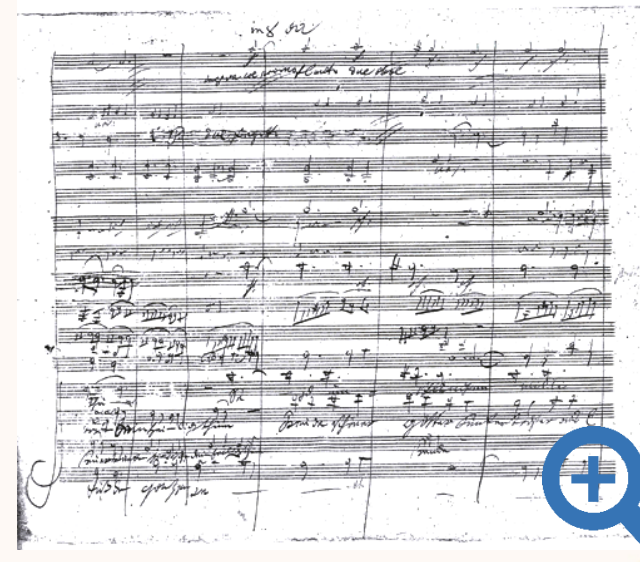
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A3%A8%ED%8A%B8%EB%B9%84%ED%9E%88_%ED%8C%90_%EB%B2%A0%ED%86%A0%EB%B2%A4

1 베토벤의 생애

1 루드비히 판 베토벤 (1770~1827)

♭: 이 모든 삶이 음악으로

- 베토벤의 모든 삶의 흔적이 음악에 기록됨
- 이전에는 없었던 **드라마틱한 서사의 등장**
- **교향곡 9번**으로 끝나는 **압도적인 피날레**

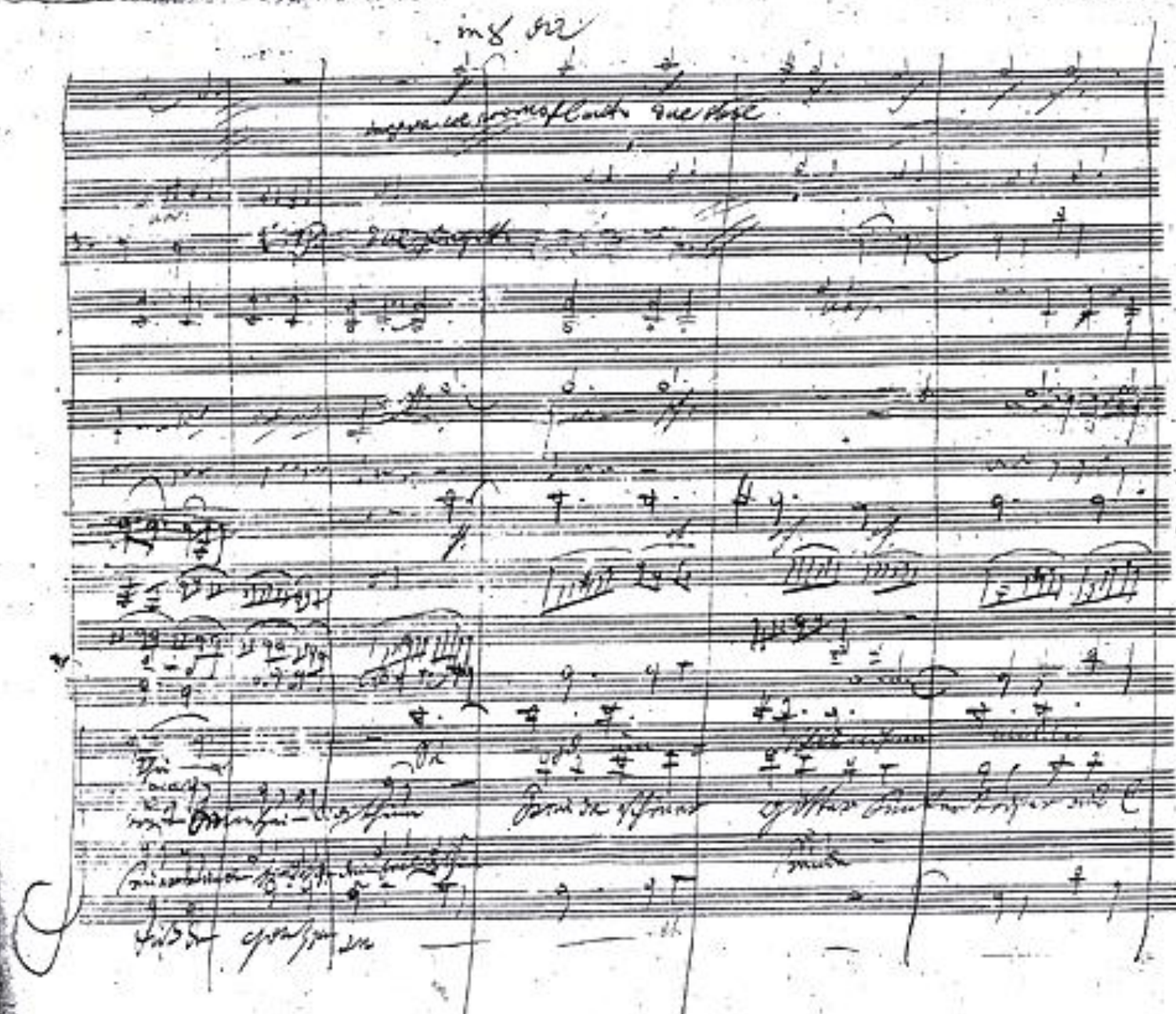

합창 교향곡 4악장 악보의 원본

출처 [이미지/합창 교향곡 4악장 악보의 원본]

[https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._9_\(Beethoven\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._9_(Beethoven))

[이미지/돋보기] <https://www.gettyimagesbank.com>

합창 교향곡 4악장 악보의 원본

출처[이미지/합창 교향곡 4악장 악보]
[https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._9_\(Beethoven\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._9_(Beethoven))

《베토벤의 생애》 中 - 로맹롤랑 (1866~1944)

유일하게 할 줄 아는게 음악 뿐이던 그에게 귀를 앓아간 신을 우리는 어떻게 이해할 것인가. 들리지 않는 아픔을 누구에게도 털어놓지 못하고 홀로 견뎌야 했을 때의 외로움과, 음악가임에도 소리를 들을 수 없음을 받아들이고 계속 음악을 해야만 했을 때 느꼈을 비참함은 상상조차 안 될 만큼 고통스러워 보인다. 그럼에도 왕성한 창작 활동에 인생을 바친 그는, 운명 너머에 존재하는 신을 보았다. 그가 사랑도 잃고 귀도 잃고 작곡한 교향곡 9번 〈합창〉에 녹아든 환희와 기쁨의 선율은 그의 표면적인 삶과는 너무도 대조되지만, 그 삶을 넘어서고 만든 찬미가 이기에 시공을 초월해 수많은 이들을 감동시키는 불후의 역작으로 남았다.

《베토벤의 생애》 中 - 로맹롤랑 (1866~1944)

슬픔과 고통 뿐인 삶이었지만, 베토벤은 끊임없이 저항했다. 그의 숭고한 저항은 음악으로 기록되었고, 그 음악을 통해 우리는 베토벤이 만난 신과 조우한다. 운명과 영혼의 치열한 전투. 마침내 영혼이 운명을 무찌르고 부른 승전가가 바로 베토벤의 〈합창〉인 것이다.

2. 베토벤 작품의 특징

2

베토벤 작품의 특징

1

음악양식의 변화

전기

- 모차르트와 하이든의 영향을 받은 전형적인 고전파 음악을 창작

중기

- 베토벤 특유의 격정적 드라마트루기(Dramaturgy)와 독창적 작법을 시도
 - 3번 '영웅' 교향곡을 기점으로 변화됨

후기

- 내면의 관조가 도드라지며 이전시대의 모든 기법을 초월한 파괴적 형식의 수립
 - 합창교향곡, 후기 현악 4중주

2 베토벤 작품의 특징

2 주요 작품

♭: 교향곡 : 9개의 작품

- 초기의 짧은 작품은 후기로 갈수록 길이와 규모가 거대해짐
- 주제동기의 끊임 없는 발전과 입체적인 악기와 성부의 사용
- **비장하고 맹렬한 음형과 서정성의 강렬한 대비**
- **3번 영웅, 5번 운명, 6번 전원 교향곡, 9번 합창 교향곡**

베토벤 교향곡 1번 4악장

출처 [영상/베토벤 교향곡 1번 4악장]
Ludwig van Beethoven -
Symphony No. 1
[Wiener Philharmoniker,
Herbert von Karajan]
https://www.youtube.com/watch?v=EVKdd-gl_aQ

베토벤 교향곡 3 번 1악장

출처 [영상/베토벤 교향곡 3번 1악장] 유튜브채널 hr-Sinfonieorchester-Frankfurt Radio
Symphony 'Beethoven: 3. Sinfonie (Eroica)' · hr-Sinfonieorchester ·
Andrés Orozco-Estrada' <https://www.youtube.com/watch?v=fhHcty9OM-0>

2 베토벤 작품의 특징

2 주요 작품

♭: 피아노 소나타 : 32개의 작품

- 피아노의 신약성서로 일컬어지는 소나타 형식의 정수
- 초기(1~11), 중기(12~27), 후기(28~32)로 구분
- 피아노 기술의 발전을 적극적으로 작품에 적용

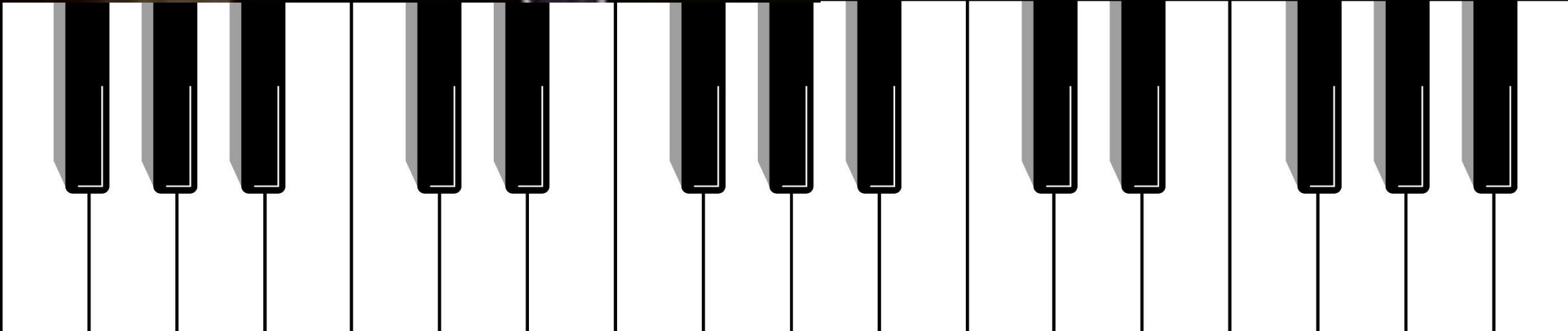

피아노 소나타 3번 1악장

출처 [영상/베토벤] 유튜브채널 EuroArtsChannel 'Barenboim: Beethoven - Sonata No. 3 in C major, Op. 2 No. 3'

https://www.youtube.com/watch?v=0_dS7ID3Zxg&t=151s

[이미지/피아노] <https://www.gettyimagesbank.com>

피아노 소나타 23 번 3악장

출처 [영상/피아노 소나타 23번 3악] 유튜브채널 Minsoo Sohn 'Beethoven Sonata No.23 in f minor, Op.57 "Appassionata"' <https://www.youtube.com/watch?v=cye0WyttJ80>

피아노 소나타 28 번 1악장

출처[영상/피아노 소나타 28번 1악장] 유튜브채널 Minsoo Sohn 'Beethoven Sonata No.28 in A Major, Op.101' <https://www.youtube.com/watch?v=3dXdDfyMt3M>

2 베토벤 작품의 특징

2 주요 작품

- 16개의 현악 4중주
- 5개의 피아노 협주곡
- 5개의 바이올린 소나타
- 바가텔 (Bagatel)과 같은 피아노 소곡집
- 오페라 피델리오

3. 고평에서 낭만으로

1 고전주의와 낭만주의의 차이

♭: 고전주의

- 이성적, 합리적 음악으로
구조의 미가 중요
 - 소나타 형식, 주제의 전개방법 등이 중요
- 절대 음악의 시대
 - 외부의 심상과 관계를 맺지 않고 순수한 음의 논리적 조합을 추구
 - 음의 형식 그 자체가 내용이 되는 음악

♭: 낭만주의

- 형식보다는 가슴에 무게를 둔 음악
 - 형식을 파괴하더라도 직관적인 아름다움을 추구
- 표제음악의 시대
 - 제목에서 곡의 분위기를 유추할 수 있는 음악
 - 문학 등 외부의 심상에서 영향을 받고 그것을 표현하는 음악

3 고전에서 낭만으로

2 베토벤과 낭만주의

♭: 존재 자체가 목적이 되는 음악

- 배경음악이나 유희를 위한 음악이 아닌
그 자체로 주인공이 되는 음악을 작곡

♭: 파괴적 혁신

- 소나타 기법을 자유자재로 발전시킨 뒤 형식을 해체
- 형식을 지키면서 서사를 집어넣는 드라마트루기

3 고전에서 낭만으로

2 베토벤과 낭만주의

♭: 표제음악적 기법

- 교향곡 5번에서 등장하는 투쟁, 희망, 의심, 승리의 내러티브
- 무한한세계의 동경, 하나의 세계, 자유의 갈망 등 진보적 정서

3 고전에서 낭만으로

3 교향곡 9번

♭: 베토벤의 마지막 교향곡

- 1812년부터 구상하여 1824년에 완성

♭: 환희와 인류애를 담은 평생의 역작

- 4악장에서 교향곡의 금기를 깨고 합창을 등장시킴
- 프리드리히 실러의 시 '환희의 송가'에 곡을 붙임
- 70여 분간 기악과 합창이 만드는 거대한 서사

《환희의 송가(An die Freude)》 中 - 프리드리히 실러

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elisium,
 환희여, 아름다운 신들의 불꽃이여, 낙원의 딸이여,

Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum.
 우리 모두 정열에 취해 빛이 가득한 성소로 들어가자.

Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt,
 신성한 그대의 힘은 가혹한 현실이 갈라놓았던 자들을 다시 결합시키고

Alle Menschen werden Brüder, Wo Dein sanfter Flügel weilt.
 모든 인간은 형제가 되노라 그대의 부드러운 날개가 머무르는 곳에.

3 고전에서 낭만으로

3 교향곡 9번

교향곡 9번 1악장

출처 [영상/교향곡 9번 1악장] 유튜브채널 DW Classical Music 'Beethoven: Symphony No. 9 | Daniel Barenboim & the West-Eastern Divan Orchestra (complete symphony)' <https://www.youtube.com/watch?v=HljSXS6v9M>

3 고전에서 낭만으로

3 교향곡 9번

교향곡 9번 4악장
도입부

출처 [영상/교향곡 9번 1악장] 유튜브채널 DW Classical Music 'Beethoven: Symphony No. 9 | Daniel Barenboim & the West-Eastern Divan Orchestra (complete symphony)' <https://www.youtube.com/watch?v=HljSXS6v9M>

3 고전에서 낭만으로

3 교향곡 9번

교향곡 9번 4악장 '환희의 송가' 부분

50:23 / 1:00:46 / 1:10:41

출처[영상/교향곡 9번 1악장] 유튜브채널 DW Classical Music 'Beethoven: Symphony No. 9 | Daniel Barenboim & the West-Eastern Divan Orchestra (complete symphony)' <https://www.youtube.com/watch?v=HljSXS6v9M>

3 고전에서 낭만으로

3 교향곡 9번

교향곡 9번 4악장 피날레

출처 [영상/교향곡 9번 1악장] 유튜브채널 DW Classical Music 'Beethoven: Symphony No. 9 | Daniel Barenboim & the West-Eastern Divan Orchestra (complete symphony)' <https://www.youtube.com/watch?v=HljSXS6v9M>

3

고전에서 낭만으로

4

현악 4중주 작품들

- 인생 말년에 나타나는 **내면의 관조를 투영**하는 작품
- **완전한 초월과 심연의 음악**
- 낭만주의로 통하는 문

현악4중주 16번 3악장

출처[영상/현악4중주 16번 3악장] 유튜브채널 Warner Classics 'Beethoven - String Quartet op. 135 (Lento assai, cantante e tranquillo) ARTEMIS QUARTET' <https://www.youtube.com/watch?v=AQWoDaBZkbE>

Q

1

베토벤의 생애와 당시 활동에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 신분과 권위로부터 자유로운 세계를 갈망했다.
- ② 일부 귀족으로부터 후원을 받기도 했다.
- ③ 궁정에서 일하며 행사에 필요한 음악을 작곡하기도 하였다.
- ④ 20대에 청력을 상실했지만 불굴의 의지로 작품활동을 지속하였다.

Q

1

베토벤의 생애와 당시 활동에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 신분과 권위로부터 자유로운 세계를 갈망했다.
- ② 일부 귀족으로부터 후원을 받기도 했다.
- ✓ ③ 궁정에서 일하며 행사에 필요한 음악을 작곡하기도 하였다.
- ④ 20대에 청력을 상실했지만 불굴의 의지로 작품활동을 지속하였다.

해설

정답은 ③ 입니다.

후원은 받았으나 궁정이나 단체에 속하지 않은 독립된 예술가로 활동했다.

Q2

베토벤의 교향곡에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 초기의 가벼운 작품에 비해 후기 작품은 길이와 규모가 거대해졌다.
- ② 주제동기가 끊임 없이 발전하며 다양한 악기를 통해 입체적으로 구현된다.
- ③ 음울하고 차분한 음형이 자주 등장하며 서정적 주제를 주로 다룬다.
- ④ 9개의 교향곡 작품이 있다.

Q2

베토벤의 교향곡에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 초기의 가벼운 작품에 비해 후기 작품은 길이와 규모가 거대해졌다.
- ② 주제동기가 끊임 없이 발전하며 다양한 악기를 통해 입체적으로 구현된다.
- ✓ ③ 음울하고 차분한 음형이 자주 등장하며 서정적 주제를 주로 다룬다.
- ④ 9개의 교향곡 작품이 있다.

해설

정답은 ③ 입니다.

저돌적이며 대비가 명확한 음형을 주로 사용했다.

Q

3

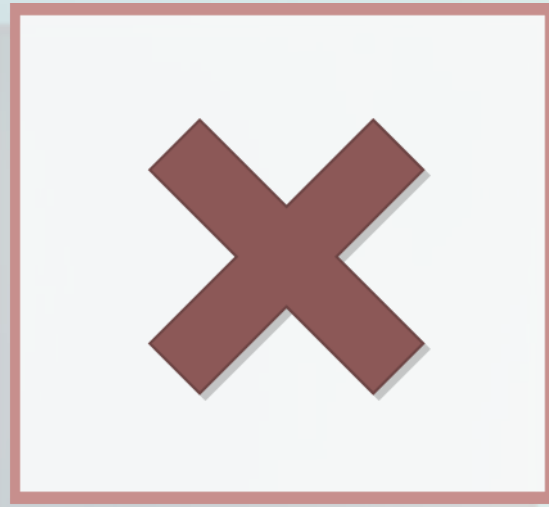
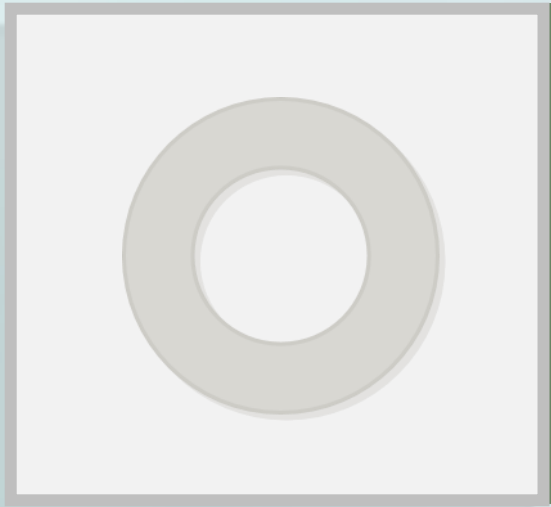
**낭만주의 음악은 외부 심상의 영향을 받지 않으며
음들의 논리적 구조로만 구성된다.**

Q

3

낭만주의 음악은 외부 심상의 영향을 받지 않으며
음들의 논리적 구조로만 구성된다.

해설

정답은 X 입니다.

낭만주의 음악은 형식보다 감정의 표현을 우선시 하는 음악이며
시와 문학에서 영향을 받았다.

학습정리

1. 베토벤의 생애

- 불행했으나 운명과 맞서 싸운 삶
- 삶의 모든 투쟁을 음악적 서사로 담아 냄

2. 베토벤 작품의 특징

- 초기, 중기, 후기로 분류
- 비장하고 맹렬한 음형과 서정성의 명확한 대비
- 동기와 주제를 발전시키는 탁월함
- 9개의 교향곡,
32개의 피아노 소나타,
16개의 현악 4중주

학습정리

3. 고전에서 낭만으로

- 구조와 형식을 해체한 뒤 구현한
완전한 음악적 서사
- 운명, 합창 교향곡과 현악4중주 등에서
나타나는 낭만주의

참고문헌

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

로맹 롤랑 지음, 이휘영 옮김(2005),
《베토벤의 생애》, 문예출판사.