

7

주차

CLASSIC AND CONTEMPORARY MUSIC

꼭 알아야 할 클래식 작곡가들, 놓치면 서운한 작품들

학습목표

-
- ① 초기부터 중기 낭만 작곡가들의 주요 작품과 특징을 설명할 수 있다.
  - ② 신고전주의 양식을 이해하고 작곡가와 작품의 특징을 설명할 수 있다.
  - ③ 후기 낭만 작곡가들의 주요 작품과 특징을 설명할 수 있다.

학습목차

An acoustic guitar is positioned on the left side of the frame, resting on a white, shaggy rug. The background is a warm, light orange color with soft, overlapping circles in shades of green and blue. The overall aesthetic is clean and modern.

1. 초기-중기 낭만작곡가

---

2. 신고전주의와 주요 작곡가

---

3. 후기 낭만작곡가

생각해보기

음악가에게 영감(Inspiration)을

주는 것은 무엇일까요?

이 음악을 들어보면서 생각해봅시다.

Norwegian Romance

Piane by 정환호, Cello by 이호찬

출처[영상/정환호] 유튜브채널 Hwan ho Jung / 정환호 Official, [MV] Hwanho Jung(정환호) -
Norwegian Romance (Cello by Hoe Chan Lee. 이호찬)
https://www.youtube.com/watch?v=rgINb5_fCSc

1. 초기-중기 낭만작곡가

1 초기-중기 낭만작곡가

1 슈베르트(F. Schubert) 1797~1828

♭: 능력에 비해 음악세계를 인정받지 못한 짧은 생애(만31세)

- 평생토록 베토벤을 동경했던 삶
- 소극적 성격으로 **사교모임(슈베르티아데)**이 유일한 음악적 터전
- 그럼에도 998개의 작품 작곡 (가곡 633곡)

슈베르트

1 초기-중기 낭만작곡가

1 슈베르트(F.Schubert) 1797~1828

♭: 음악적 특징

- 서정적 정서 속에 **허무와 비애, 절제된 우울함**이 내재되어 있음
- **내성적인 멜로디**와 **미묘하게 변화하는 화성**
- 구조적이기보다는 **선율적인 음악**

피아노 소나타 21번 1악장

출처 [영상/피아노 소나타 21번 1악장] 유튜브채널 Ashish Xiangyi Kumar,
Schubert: Piano Sonata in B-flat Major, D.960 (Kovacevich)
https://www.youtube.com/watch?v=MAZ8PA5_gVA&t

1 초기-중기 낭만작곡가

1 슈베르트(F.Schubert) 1797~1828

♭: 주요 작품

- 21곡의 피아노소나타, 교향곡8번 ‘미완성’, 연가곡집 ‘겨울나그네’ 등

교향곡 8번 미완성 1악장

출처[영상] 유튜브채널 hr-Sinfonieorchester - Frankfurt Radio
Symphony, Schubert: Sinfonie h-Moll (»Unvollendete«) ·
hr-Sinfonieorchester · Christoph Eschenbach
<https://www.youtube.com/watch?v=oBPwpX3VDZE>

1 초기-중기 낭만작곡가

2 슈만 (R. Schumann) 1810~1856

♭: 좌절, 사랑, 환각

- 라이프치히 법학과 출신 피아니스트이자 작곡가
- 프리드리히 비크에게 배우던 중 손가락 부상
- 이후 신 **음악지 (Die Neue Zeitschrift für Musik)** 편집장

1 초기-중기 낭만작곡가

2 슈만 (R. Schumann) 1810~1856

♭: 좌절, 사랑, 환각

- 클라라와 결혼 후 1844년 정신발작 시작되어 10년 뒤 라인강 투신
- 생애 동안 거의 알려지지 않은 무명 음악가

슈만과 클라라

출처 [이미지/슈만/클라라] https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann

1 초기-중기 낭만작곡가

2 슈만 (R. Schumann) 1810~1856

♭: 음악적 특징

- 음악과 문학의 결합
- 붓점과 당김음의 사용으로 떠다니는 듯한 리듬
- 환상적이며 입체적인 전형적 낭만주의 화성

환상소품 중 '비상'

출처 [영상/슈만] 유튜브채널 Beautiful Life, Seong-Jin Cho - Schumann:
Fantasiestücke, Op. 12
<https://www.youtube.com/watch?v=yOanowGonN4>

1 초기-중기 낭만작곡가

2 슈만 (R. Schumann) 1810~1856

♭: 주요작품

- 피아노 4중주 E플랫 Op.47,
어린이의 정경 Op.15
- 8개의 환상소품 Op.12,
가곡집 '시인의 사랑' 등

피아노 4중주 Op.47 3악장

출처 [영상/피아노4중주] 유튜브채널 Yo-Yo Ma, Piano Quartet in E-Flat Major, Op. 47: III. Andante cantabile
https://www.youtube.com/watch?v=nJ6w_HYb4QM

1 초기-중기 낭만작곡가

3 쇼팽 (F. Chopin) 1810~1856

♭: 피아노에 의한, 피아노를 위한

- 폴란드 태생이지만 살롱의 중심지인 **파리에서 활동**
- 평생에 걸쳐 **피아노 작품을 창작**
- 유약하고 내성적 성향의 성격
- 살롱에서 만난 여류문학가 조르주 상드와의 만남

쇼팽

1 초기-중기 낭만작곡가

3 쇼팽 (F. Chopin) 1810~1856

♭: 음악적 특징

- 성격소품을 자신의 독자적 양식으로 발전시킴

예 스케르초, 발라드, 녹턴, 마주르카 등

1 초기-중기 낭만작곡가

3 쇼팽 (F. Chopin) 1810~1856

♭: 음악적 특징

- 숨겨진 내성과 제2의 멜로디를 삼입하여
신비롭고 입체적 느낌을 전달

에튀드 25-5

출처[영상/] 유튜브채널 ValentinaLisitsa, Chopin Etude Op 25 No.5 Valentina Lisitsa. <https://www.youtube.com/watch?v=2W6me8tYEUw>

1 초기-중기 낭만작곡가

3 쇼팽 (F. Chopin) 1810~1856

♭: 음악적 특징

- 템포루바토를 구사하는 자유도 높은 연주

마주르카 4번

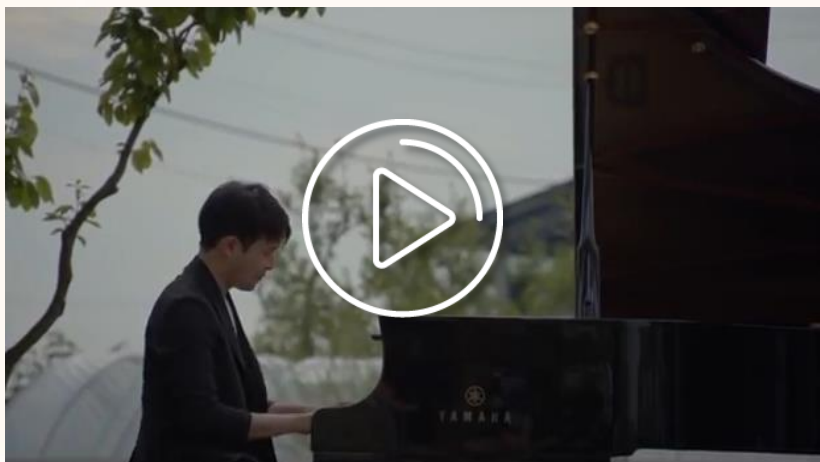
출처 [영상/마주르카] 유튜브채널 Chopin Institute, Seong-Jin Cho -
Mazurka in B minor Op. 33 No. 4 (third stage)
https://www.youtube.com/watch?v=vN_q-ptm_DA

1 초기-중기 낭만작곡가

3 쇼팽 (F. Chopin) 1810~1856

♭: 주요작품

- 피아노 소나타, 발라드 1-4번, 피아노협주곡 1-2번
- 연습곡(Etude), 녹턴, 왈츠, 마주르카 등

출처[영상/녹턴] 유튜브채널 오느른onulun, 선우예권의 시골집 앞마당 피아노 라
이브 콘서트 | 쇼팽 - 녹턴 9의 2번 / 모차르트 - 피아노 소나타 16번의 2악장 /
리스트 - 사랑의 꿈 3번 | 오느른 라이브 공연
<https://www.youtube.com/watch?v=gZpFcfbomoQ>

2. 신고전주의와 주요 작곡가

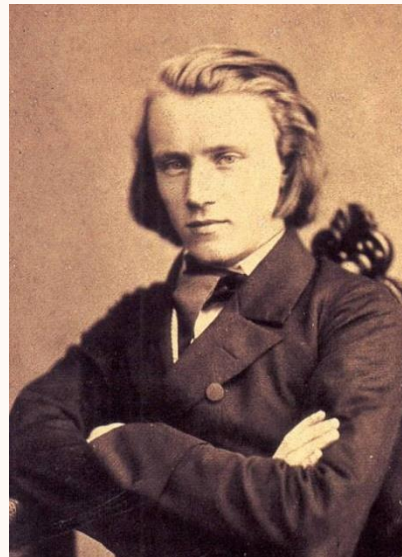

2 신고전주의와 주요 작곡가

1 브람스 (J. Brahms) 1833~1897

♭: 신고전주의(Neo - Classicism)의 탄생

- 선술집에서 음악을 연주하던 중 1853년 슈만을 만남
- 슈만의 평론 <새로운 길>
- 등단 작곡가가 된 이후 슈만과 클라라를 평생 도움

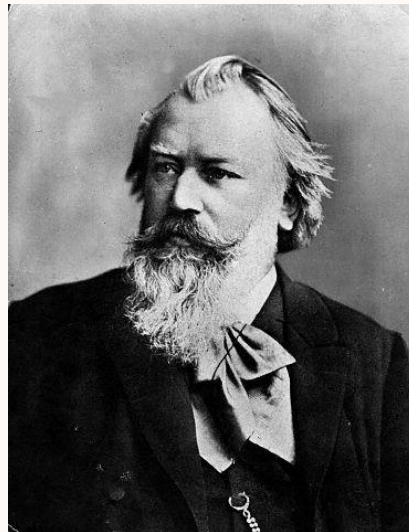
브람스

2 신고전주의와 주요 작곡가

1 브람스 (J. Brahms) 1833~1897

♭: 음악적 특징

- 낭만주의 음악의 형식을 거부하고 **고전주의를 지킴**
- 두꺼운 텍스처, 진중한 음악 추구

브람스

2 신고전주의와 주요 작곡가

1 브람스 (J. Brahms) 1833~1897

♭: 주요작품

- 4곡의 교향곡, 2곡의 피아노 협주곡, 다수의 실내악

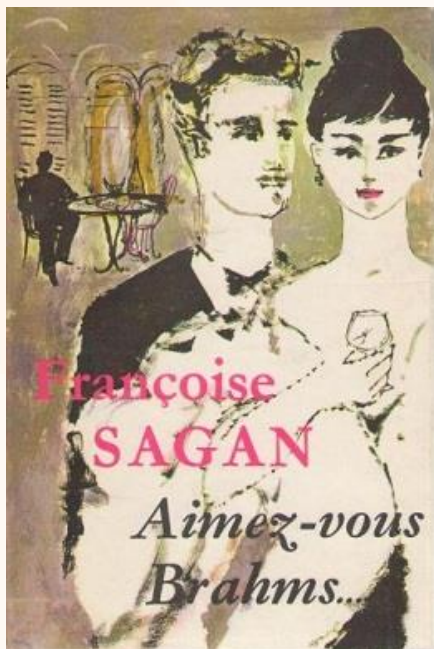

교향곡 3번 3악장

출처 [영상/브람스] 유튜브채널 Alps, Brahms: Symphony No.3 in F Major, Op.90 (Karajan). <https://www.youtube.com/watch?v=RoYs0VUNZWw>

2 신고전주의와 주요 작곡가

1 브람스 (J. Brahms) 1833~1897

프랑수아 사강의 소설
《브람스를 좋아하시나요?》(1960)

할리우드 영화 Goodbye Again
(유럽 개봉명 'Aimez-vous Brahms')

3. 후기낭만 작곡가

3

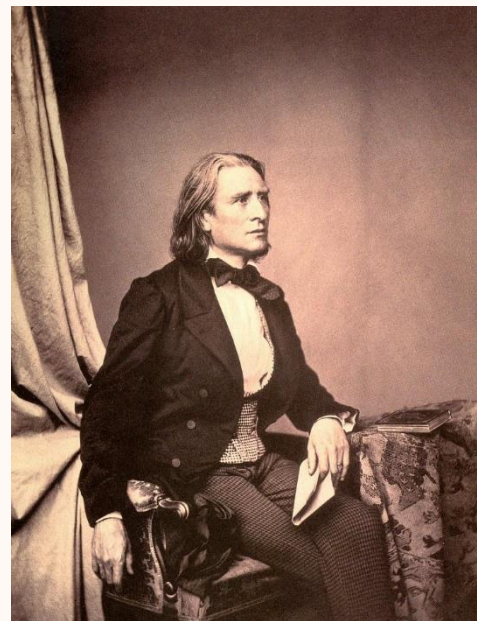
후기낭만 작곡가

1

리스트(F.Liszt) 1811~1886

♭: 낭만시대의 산증인

- 낭만 초기부터 후기까지 살아낸 작곡가/피아니스트
- 파가니니를 만나 기교적 음악에 대한 영감을 받음
- 독주회 피아니스트로써
수많은 팬덤을 양산한 스타연주자
- 중년까지 화려한 삶을 보내고 말년에는 종교에 귀의

리스트

3 후기낭만 작곡가

1 리스트(F.Liszt) 1811~1886

♭: 음악적 특징

- 에너지틱한 **외향성**과 **기예적 (Virtuoso)** 기질
- **문학적 영감이 가득한 내러티브**와 **묘사적 디테일**
- 후기로 갈수록 **실험적 반음계 양식** 증가

3

후기낭만 작곡가

1

리스트(F.Liszt) 1811~1886

♭: 주요작품

- 초절기교 연습곡(Trancendetal Etudes), 파가니니 대 연습곡, 피아노 소나타 B단조 등

리스트 소나타 B단조

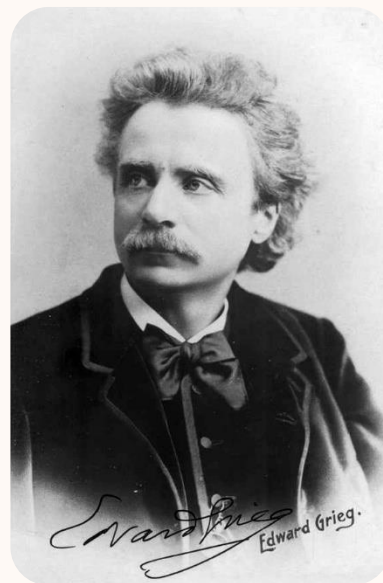
출처 [영상/리스트] 유튜브채널 Ashish Xiangyi Kumar, Liszt: Sonata in B Minor (Zimerman). <https://www.youtube.com/watch?v=leKMMDxrsBE>

3 후기낭만 작곡가

2 그리그 (E. Grieg) 1843~1907

♭: 자연과 민족을 사랑한 음악가

- 생애동안 음악적 명성을 인정받은 유복한 음악가
- 거대함에 집착하지 않는 자연주의적 음악 추구
- 국민악파(Musical Nationalism) 대표 음악가

그리그

3 후기낭만 작곡가

2 그리그 (E. Grieg) 1843~1907

♭: 음악적 특징

- 서정적, 민속적이며 동화적 색채의 음악 작곡

그리그의 생가 트롤드하우젠

출처[영상/그리그] 유튜브채널 KODE Art Museums and Composer Homes,
Velkommen til Trolldhaugen!
<https://www.youtube.com/watch?v=KyOXdFVDkWg>

3 후기낭만 작곡가

2 그리그 (E.Grieg) 1843~1907

♭: 주요작품

- 페르균티트 모음곡
- 피아노협주곡 A단조, 서정소품집

페르균티트 모음곡 중 '산 속 마왕의 동굴에서'

출처[영상/페르균티트] 유튜브채널 Oslo Philharmonic, Edvard Grieg:
In the Hall of the Mountain King.
https://www.youtube.com/watch?v=awRj_KdSVvY

Q

1

초기-중기 낭만주의 작곡가에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 슈베르트는 엄격한 교향적 작법으로 고전주의를 지향하였다.
- ② 슈베르트는 1000여개의 작품을 작곡하였고
대부분의 작품은 기악독주곡이었다.
- ③ 슈만은 특유의 문학적 관념을 음악으로 표현하였다.
- ④ 쇼팽은 관현악 작품을 주로 창작하였다.

Q

1

초기-중기 낭만주의 작곡가에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 슈베르트는 엄격한 교향적 작법으로 고전주의를 지향하였다.
- ② 슈베르트는 1000여개의 작품을 작곡하였고 대부분의 작품은 기악독주곡이었다.
- ✓ ③ 슈만은 특유의 문학적 관념을 음악으로 표현하였다.
- ④ 쇼팽은 관현악 작품을 주로 창작하였다.

해설

정답은 ③ 입니다.

슈만의 작품은 문학적 내러티브에 기반한 작품이 많았다.

Q

2

신고전주의와 그 대표작곡가에 대한 설명 중 틀린 내용은?

- ① 낭만주의의 중심에 태동한 보수적 음악사조였다.
- ② 베토벤이 이룩한 독일 정통 고전주의 재현을 표방했다.
- ③ 대표작곡가는 슈베르트였다.
- ④ 낭만주의의 화려함을 지양하며 진중한 음악을 추구했다.

Q

2

신고전주의와 그 대표작곡가에 대한 설명 중 틀린 내용은?

- ① 낭만주의의 중심에 태동한 보수적 음악사조였다.
- ② 베토벤이 이룩한 독일 정통 고전주의 재현을 표방했다.
- ✓ ③ 대표작곡가는 슈베르트였다.
- ④ 낭만주의의 화려함을 지양하며 진중한 음악을 추구했다.

해설

정답은 ③ 입니다.

신고전주의의 대표작곡가는 브람스였다.

Q

3

**그리그는 후기낭만 작곡가로서,
북유럽을 대표하는 '국민악파 작곡가'이기도 했다.**

Q

3

그리그는 후기낭만 작곡가로서,
북유럽을 대표하는 '국민악파 작곡가'이기도 했다.

해설

정답은 O 입니다.

그리그는 음악의 변방인 북유럽에서 활동했으며
민속적 색채를 강조한 국민악파 작곡가였다.

학습정리

1. 초기-중기 낭만음악가

- 가곡의 왕, 내성적 음악의 슈베르트
- 문학적 내러티브의 슈만
- 피아노의 시인, 쇼팽

2. 신고전주의와 주요작곡가

- 낭만주의의 화려함과 주관적을 거부한 보수적 양식
- 베토벤이 이룩한 엄숙한 음악으로의 회귀
- 그럼에도 낭만적 색채가 있던 브람스의 음악

학습 정리

3. 후기낭만 작곡가

- 비르투오조의 극치, **리스트**
- 국민악파를 대표하는 서정음악가, **그리그**

참고문헌

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