

2

주차

CLASSIC AND CONTEMPORARY MUSIC

음악은 언제부터 시작되었을까 : 중세시대 음악

학습목표

- ① 중세 음악의 형성 과정을 설명할 수 있다.
- ② 그레고리안 찬트의 종교적 기능과 그 특징을 정의할 수 있다.
- ③ 초기 기보법의 형성과정과 계명창의 개념을 설명할 수 있다.
- ④ 단성음악과 다성음악의 개념을 이해하고 차이를 설명할 수 있다.
- ⑤ 세속음악과 종교음악의 차이를 설명할 수 있다.

학습목차

The background of the slide features a soft-focus image of an acoustic guitar on the left side. Overlaid on the top left are several overlapping circles in muted colors like sage green, dusty rose, and pale yellow. On the right side, there are thin, white, curved lines that sweep across the page, adding a sense of movement and design.

1. 중세 음악의 개요

2. 그레고리안 성가

3. Neuma 기보법과 계명창

4. 단선율에서 다성음악으로

5. 세속음악

Sanctus

이 음악의 가사는
어떤 내용을 담고 있을까요?

※ 음악을 감상하고 느낀 점을
말해보세요.

Sanctus
거룩하시도다

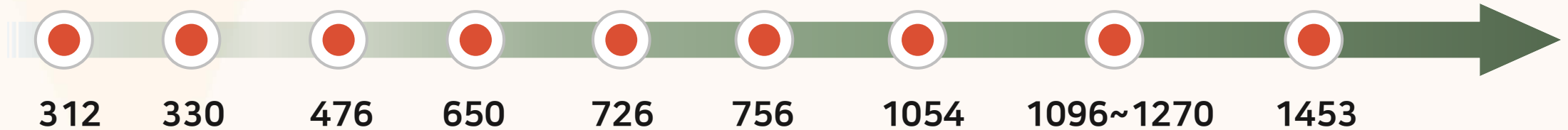
출처[음악/상투스] 유튜브채널 Libera Official 'Sanctus 상투스'
<https://www.youtube.com/watch?v=hAiECJf5Ouo>

1. 중세 음악의 개요

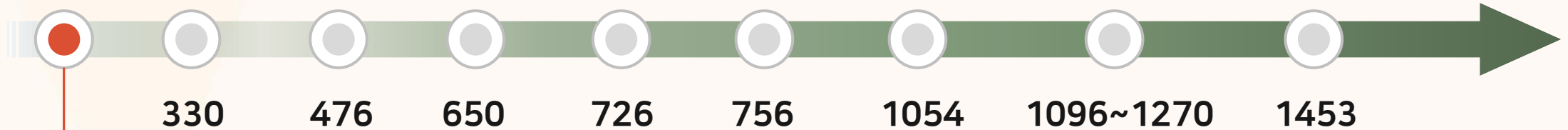
1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

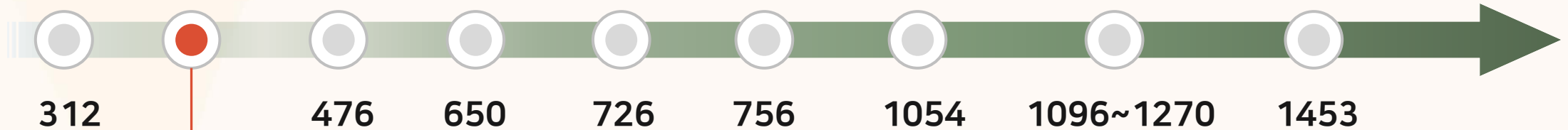

312

콘스탄티누스의 기독교 공인

1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

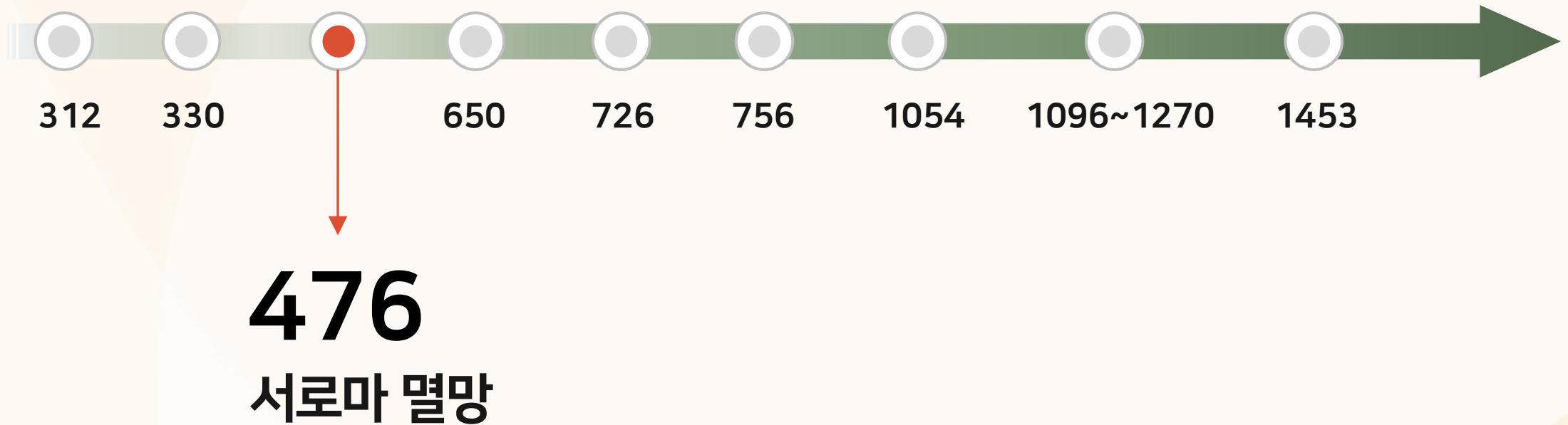

330

로마 → 콘스탄티노플 천도

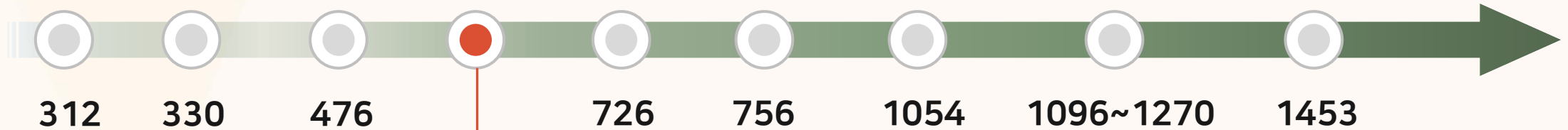
1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

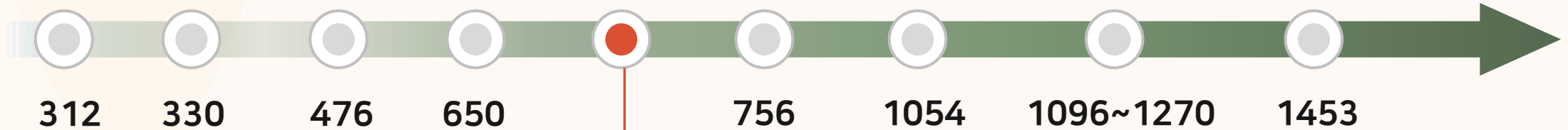

650

안디오키아, 알렉산드리아,
예루살렘 지역 이슬람 영향권

1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

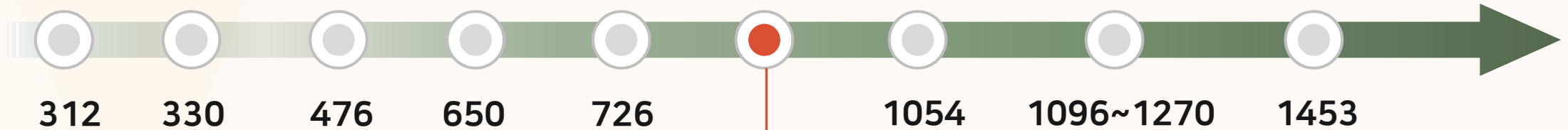

726

동로마 교회의 성상파괴운동으로
동서교회의 분열조짐

1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

756

프랑크 왕국(피핀3세)
이탈리아 중부를
교황령으로 헌납

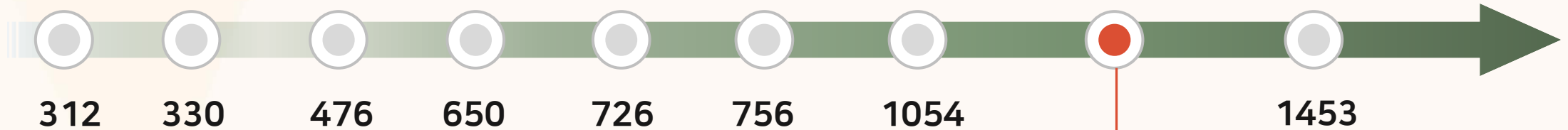
1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

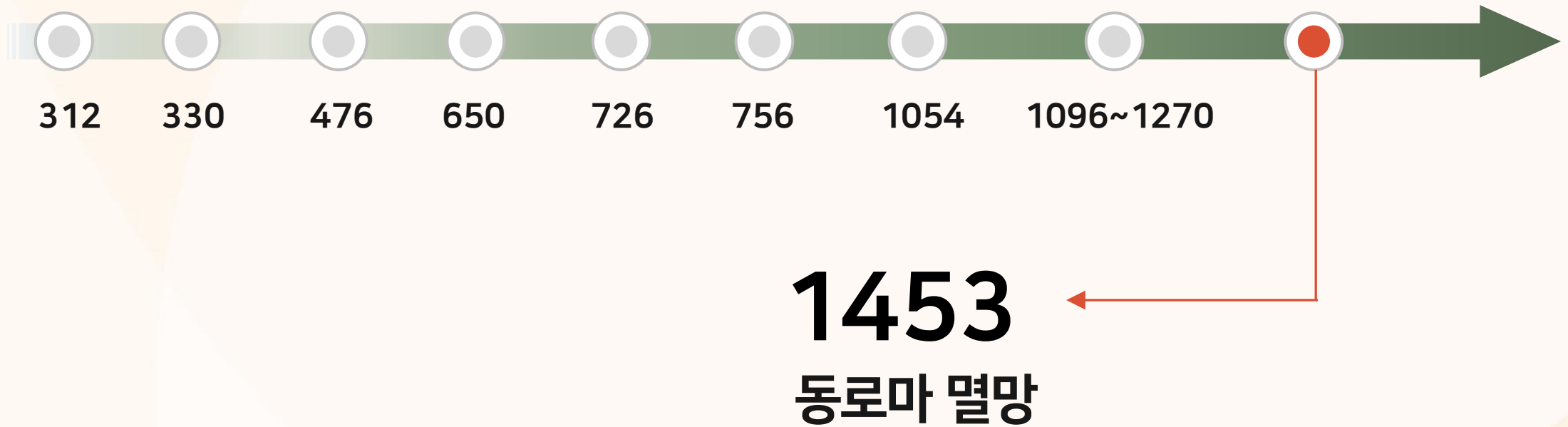

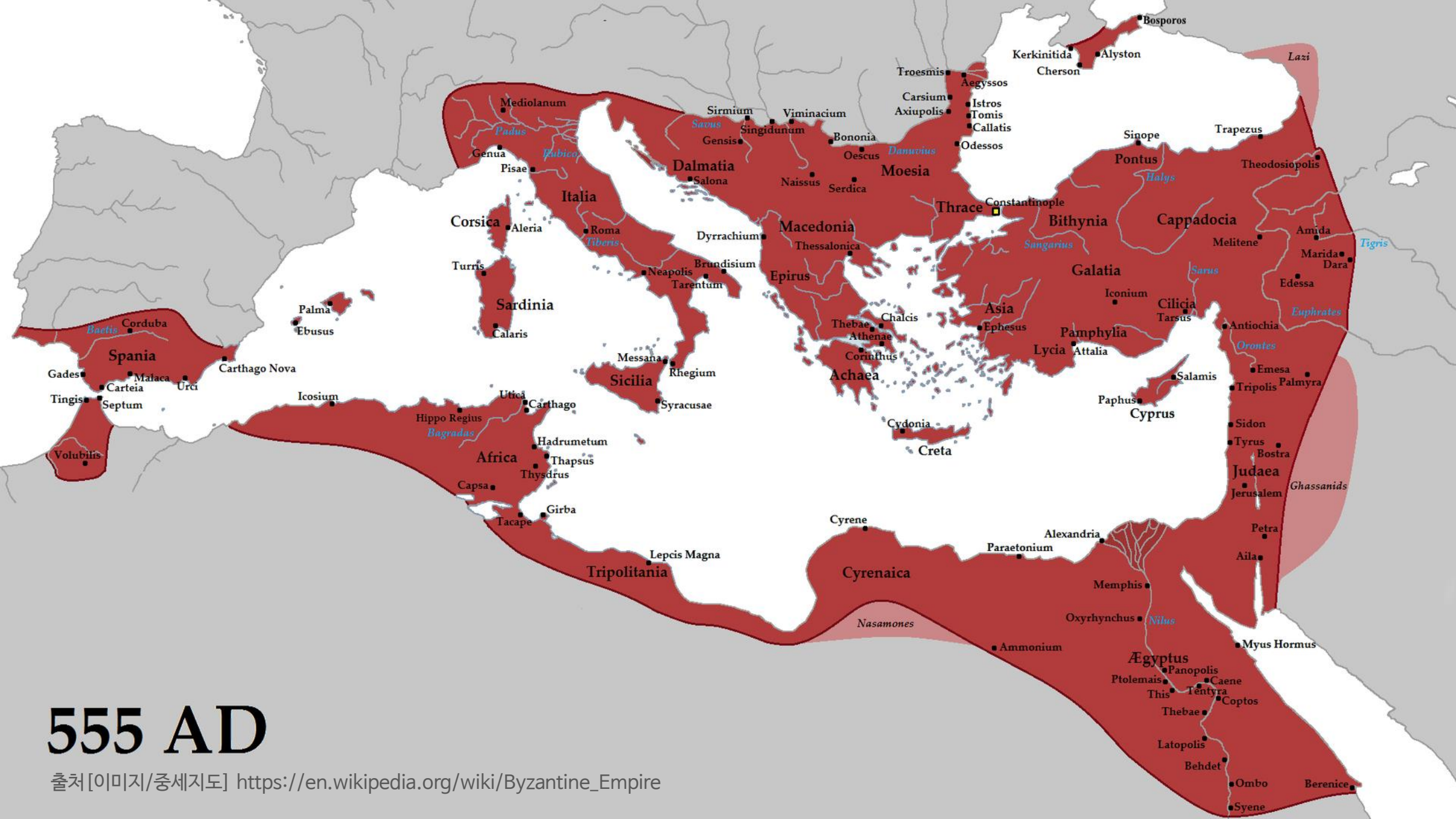
1096~1270

십자군원정

1 중세 음악의 개요

1 중세의 역사적 배경

555 AD

출처[이미지/중세지도] https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire

1 중세 음악의 개요

2 교회음악 중심의 시대

- 312년 기독교 공인 이후 중세는 **기독교의 시대**
- 중세 음악사 역시 **가톨릭 교회음악**을 중심으로 기록
- **교회음악**과 **세속음악(Secular music)**이 엄격히 구별된 시기
- 신분제 속에 있었던 **교회 음악가들**이 음악의 이론을 체계적으로 정리

1 중세 음악의 개요

2 교회음악 중심의 시대

교회음악

세속음악

출처 [음악/교회음악]] 유튜브채널 MrValpe 'Gregorian Chant The Cistercian Monks Of Stift Heiligenkreuz In Paradisum and Psalm 121 122'
<https://www.youtube.com/watch?v=ZZmmEfxUuaM>

[음악/세속음악]] 유튜브채널 Arany Zoltán 'Medieval music - Da que Deus mamou' <https://www.youtube.com/watch?v=D4nHUUXcMHU>

2. 그레고리안 성가

2

그레고리안 성가

1

특징

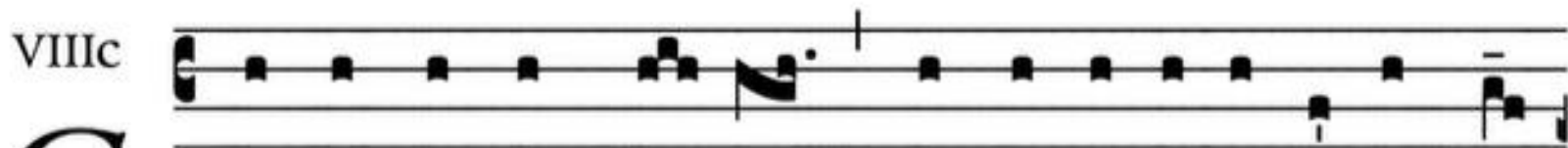
- **미사(Mass)예식**을 위한 중세를 대표하는 라틴어 무반주 단성 음악
- 교회 내에서 구전된 음악을 **9세기경** 공식적으로 채택하여 엮음

Confirma hoc Deus

[그레고리안 성가] 당신의 권능을 드러내소서

6. CONFIRMA HOC, Antiphon for Confirmation

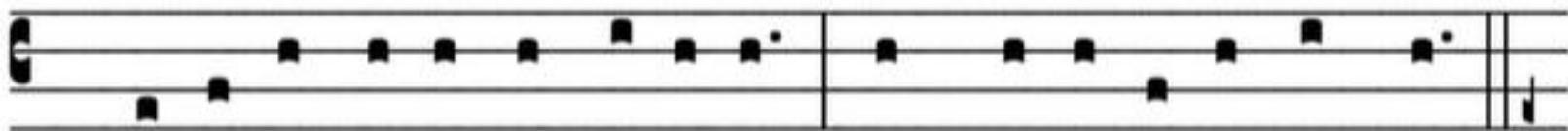
Ps 67: 29, 30

C Onfírma hoc Deus quod o-pe-rá-tus es in no-

bis, a templo sancto tu- o, quod est in Je-rú-sa-lem.

y. Gló-ri- a Patri, et Fí-li- o, et Spi-rí-tu- i Sancto.

2

그레고리안 성가

1

특징

- 음악적효과, 감각적 전개를 지양
 - ➔ 엄격하고 단순화된 진행, 전개가 불가능한 음악
- **미사 전례**에 필요한 **기도문을 낭독**할 때
그레고리안 찬트가 사용됨

2 그레고리안 성가

2 미사(Mass) 전례의 기도문

♭: 통상문

매 주 미사 때마다
바뀌지 않는 기도문

♭: 고유문

절기에 맞추어 바뀌는
기도문 (주로 성구)

기도문에 단선율을 얹어 전례에 사용한 것이
그레고리안 찬트의 시작

2

그레고리안 성가

2

미사(Mass) 전례의 기도문

미사통상문 (Ordinarium)	미사고유문 (Proprium)
자비송 (Kyrie) 대영광송 (Gloria)	입당송 (Introitus)
신앙고백 (Credo)	화답송 (Graduale) 알렐루야 (Alleluia)
거룩하시도다 (Sanctus) 하느님의 어린양 (Agnus Dei)	부속가 (Sequentia) 봉헌송 (Offertorium)
	영성체송 (Communio)

2 그레고리안 성가

3 그레고리안 찬트 감상

Kyrie
자비송

Gloria
대영광송

Sanctus
거룩하시도다

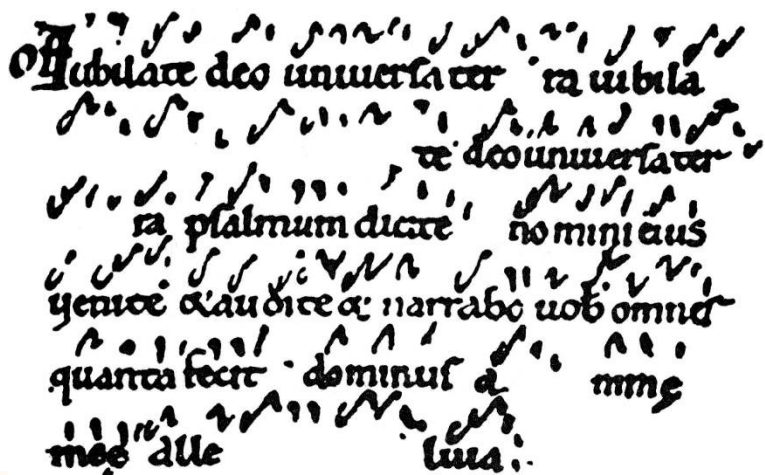
Agnus Dei
하느님의 어린양

3. Neuma 기보법과 계명창

Neuma(네우마) 기보법

- 중세의 기보법으로 **그레고리안 찬트의 기록에 사용**된 기보법
- 규칙은 있으나 정확한 음의 높낮이와 길이를 정량적으로 표현 불가

초기 네우마 기보법

3 Neuma 기보법과 계명창

1 Neuma(네우마) 기보법

- 훗날 Guido d'Arezzo (991 ~ 1050)가 **보표선**을 도입

보표선이 도입된
네우마

3 Neuma 기보법과 계명창

2 계명창(solmization)

- 귀도다레초가 발명한 음계의 이름 체계로 **6개의 음**으로 구성
- 구전으로 전승되는 성가의 한계를 극복하기 위해 **악보와 음계를 시각화** 함

3 Neuma 기보법과 계명창

2 계명창(solmization)

- 성요한 찬가(그레고리안 찬트) **각 구절의 첫 음절 차용**
- **Ut** Queant laxis : 당신의 종들이 (17세기 Dominus 로 바뀜)
- **Re**sonare fibris : 자유로이 노래 할 수 있도록
- **Mi**ra gestorum : 기적을 행하시는
- **Fa**muli tuorum : 당신의 역사로써
- **So**lve pollute : 정결케 하소서 모든 흠을
- **La**bii reatum : 그들의 더러운 입술로부터
- Sancte Joannes : 성요한이여

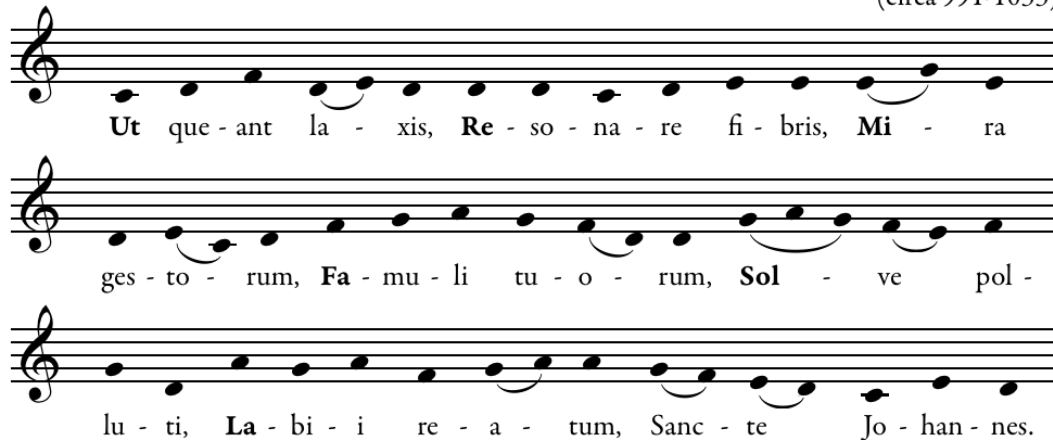
3

Neuma 기보법과 계명창

2

계명창(solmization)

Ut Queant Laxis (Hymn to St. John the Baptist)

Guido of Arezzo
(circa 991-1033)

Translation:

So that your servants may, with loosened voices, resound the wonders
of your deeds, clean the guilt from our stained lips, O Saint John.

Copyright © Creative Commons Public Domain Declaration
version by Matthew D. Thibault, October 31, 2008

성요한찬가

출처 [이미지/성요한찬가] <https://en.wikipedia.org/wiki/Solf%C3%A8ge>

[음악/성요한찬가] 유튜브채널 musicnetmaterials 'https://www.youtube.com/watch?v=jo6trJ-sQ0k'

2차시

4. 단선율에서 다성음악으로

4

단선율에서 다성음악으로

1

다성음악의 등장

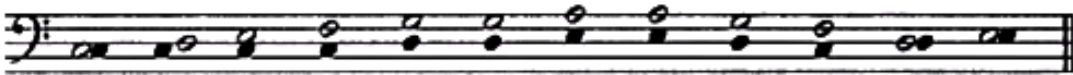
- 9세기부터 **다성음악 (Polyphony)** 양식이 생겨남
- 초기 다성음악은 **오르가눔 (Organum)**의 형태로 등장
- 그레고리안 성가의 가락에
하나 또는 그 이상의 **대성부**를 붙임
- **3-4-5도의 음을 중복**시켜 사용함

4

단선율에서 다성음악으로

1

다성음악의 등장

Rex coe - li Do - mi - ne ma - ris un - di - so - ni
 Ti - ta - nis ni - li - di squa - li - di - que so - li,

Te hu - mi - les fa - mu - li mo - du - lis ve - ne - ran - do pi - is
 Se ju - be - as fla - gi - tant va - ri - is li - be - ra - re ma - lis.

2 대학과 교회 : 다성음악(Polyphony)의 탄생지

- **대학과 교회가 교류**하며 다성 음악이 발전
 - 대학에서의 음악은 교육의 중요한 일부
- 철학과 신학의 중심지 12세기 **파리대학 (Université de Paris)**
 - 대학에 노트담 성당 부속 성가대 학교 설치 운영
- 이론이 확장되며 오르가눔 양식이 **미사전례의 불균형 초래**
 - 12세기 말부터 교회음악이 복잡해지며 세속화 됨

발전의 결과

- 교회 음악의 측면
 - 엄숙했던 교회음악에 변화가 찾아옴
 - **전례가 길어지며** 이에 대한 논쟁이 시작됨
- 기법적 측면
 - 자유로운 장식의 마디와 길이를 규정할 **정량 기보법의 필요 대두**
 - 성부간 충돌을 막고 조화를 유지하기 위한 **대위법 기술 발전**

4

단선율에서 다성음악으로

3

발전의 결과

- 대표 작곡가
 - 레오넝 (Leonin, 12C)

레오넝 Léonin

4

단선율에서 다성음악으로

3

발전의 결과

- 대표 작곡가
 - 레오넝 (Leonin, 12C)

Primary Source: Biblioteca Medicea-Laurenziana, Florence (Firenze), Italy (I-FI) MS Pluteus 29.1. ff. 99v-r (LXXXXIXv-r).
 Secondary Source: Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Germany (D-W), Cod. Guelf. 628 Helmst. "Magnus Liber Organii; W1". ff. 25r-v. (XXVv-r).

Viderunt Omnes
 - Organum Duplum for Christmas -
 Leonin (fl. 1150s - d. c. 1201)

*Primary Source is excerpted above the staff; when there is a variant between the sources, a transcription of both sources is provided, with the secondary source excerpted and transcribed on an added ossia staff.
 ** Dotted slurs represent ligatures in the Primary Source.

레오넝

Viderunt Omnes

세상의 끝을 보았도다

5. 세속음악

5 세속음악

1 골리아드(Goliards, 10C~13C)

- 학식과 지식을 갈망하는 **학생, 하급성직자들**
- **초기대학** (옥스퍼드1167, 케임브리지1209, 파리1170)
설립 과정에서 발생한 음악집단
- 사회적 지위와 기독교적 문화의 **위선으로부터 도피**
- **술, 사랑, 정치풍자, 금욕주의 비판** 등 다양한 주제 (라틴어)

5

세속음악

1

골리아드(Goliards, 10C~13C)

5 세속음악

2 종글뢰르(Jongleur, 10C~13C)

- **광대**이면서 대중 앞에서 기예와 노래를 부르던 집단
- **신분이 낮았으며** 라틴어가 아닌 **프랑스어**로 노래를 만듦
- 귀족을 섬긴 경우 **민스트럴 (Ministralis)**로 불리우기도 함

5

세속음악

2

종글뢰르(Jongleur, 10C~13C)

3 트루바두르(Troubadour, 11C~13C)

- 봉건 제후의 성을 찾아다니며
시와 노래를 낭독하던 **기사계급**
- 마을에서 환영 받는
당대 최고의 엔터테이너
- **프랑스어**로
기사들의 연애, 무용담 등을 노래
(기사문학)

트루바도르

작자미상, 독일디지털 도서관

5

세속음악

3

트루바두르(Troubadour, 11C~13C)

출처 [음악/트루바두르] 유튜브채널 Arany Zoltán 'Medieval music - Troubadour love song'
<https://www.youtube.com/watch?v=Xk1W22yHLJQ>

5 세속음악

4 민네징어 (Minnesinger, 12C~14C)

- 독일어로 사랑을 노래하는 가수
- 민속적이며 종교적인 성격의 시와 노래
- 14C이후
 마이스터징어 (Meistersinger)로
 전문화됨
- 도제 교육을 통해 양성된 세속 음악가

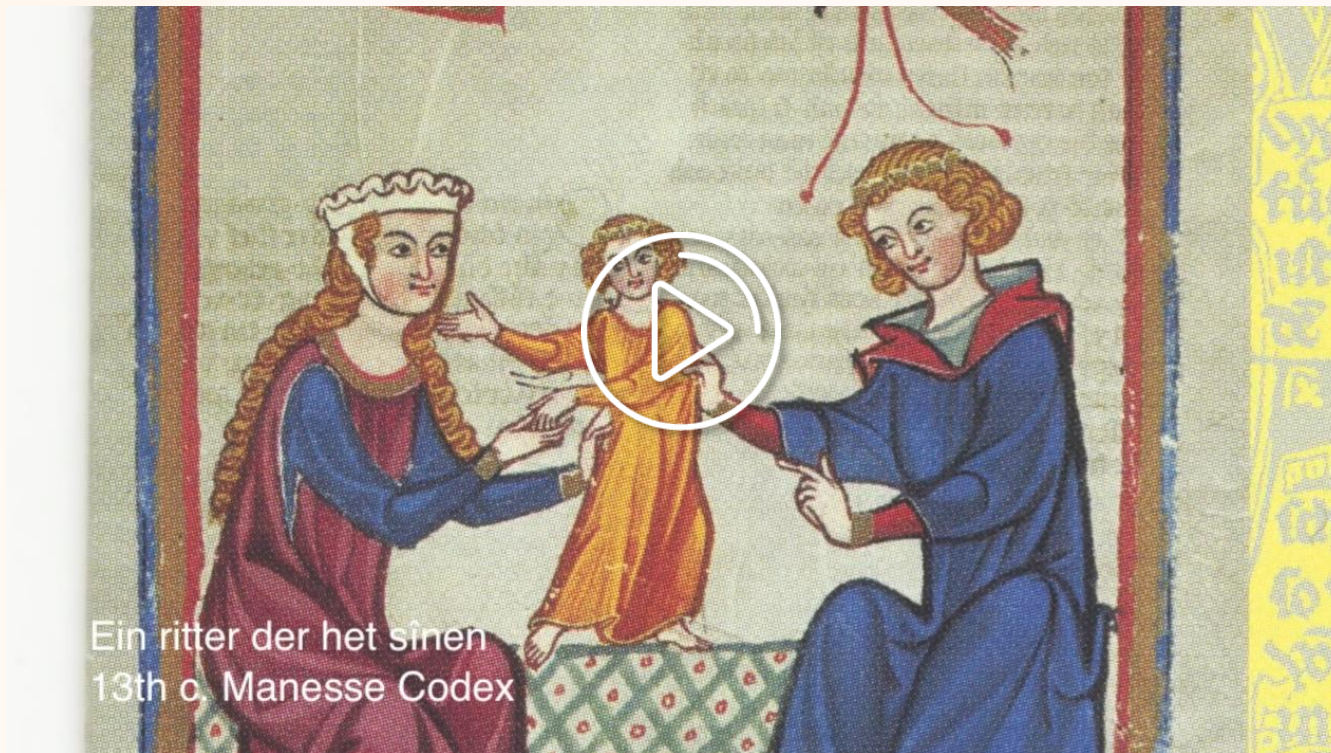
독일의 중세 음악 도서

5

세속음악

4

민네징어 (Minnesinger, 12C~14C)

출처[음악/민네징어] 유튜브채널 Eric Boulanger 'Minnesinger von Wissenlo, 13th c.: Ein ritter der het sînen'
<https://www.youtube.com/watch?v=-eWO3QPEpqw>

Q

1

중세시대는 세속음악과 교회음악의 구분이 없었다.

Q

1

중세시대는 세속음악과 교회음악의 구분이 없었다.

해설

정답은 X 입니다.

교회음악이 엄격한 우위를 가졌던 시대였다.

Q

2

미사통상문은 그레고리안 찬트의 가사를 이루는
기도문이다. 다음중 미사통상문에 해당되지
않는 것은?

① Kyrie

② Psalm

③ Credo

④ Agnus Dei

Q

2

미사통상문은 그레고리안 찬트의 가사를 이루는 기도문이다. 다음중 미사통상문에 해당되지 않는 것은?

① Kyrie

✓ ② Psalm

③ Credo

④ Agnus Dei

해설

정답은 ② 입니다.

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei 로 구성된다.

Q

3

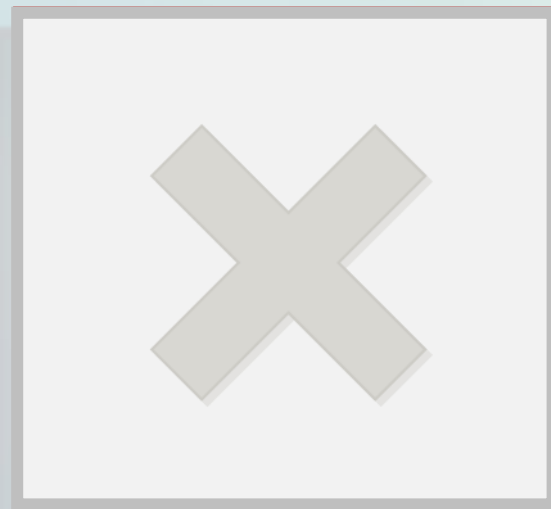
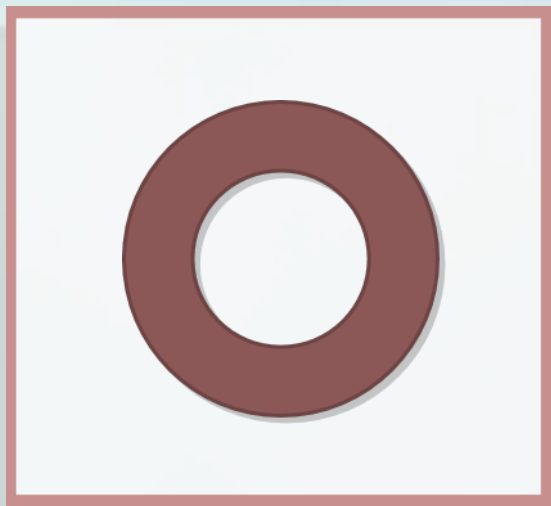
귀도 다레초는 '성요한 찬가' 가사 각 첫음절을
따서 현대 게이름의 시초가 된 계명창을 만들었다.

Q

3

귀도 다레초는 '성요한 찬가' 가사 각 첫음절을
따서 현대 게이름의 시초가 된 계명창을 만들었다.

해설

정답은 O 입니다.

성요한찬가 가사의 첫글자 Ut, Re, Mi, Fa, Sol, Ra를 따서 6음계를 만들었다.

Q

4

중세의 '초기다성음악'에 대한 설명 중 올바르지 않은 설명은?

- ① 9세기 경부터 시작된 중세의 다성음악은 오르가눔의 양식을 보인다.
- ② 12세기가 되면 장식이 많은 자유로운 오르가눔 양식으로 발전된다.
- ③ 레오넝은 중세 후기의 대표적인 오르가눔 작곡가이다.
- ④ 오르가눔은 세속 음악에서 정선율을 차용하는 양식이다.

Q

4

중세의 '초기다성음악'에 대한 설명 중 올바르지 않은 설명은?

- ① 9세기 경부터 시작된 중세의 다성음악은 오르가눔의 양식을 보인다.
- ② 12세기가 되면 장식이 많은 자유로운 오르가눔 양식으로 발전된다.
- ③ 레오넹은 중세 후기의 대표적인 오르가눔 작곡가이다.

✓ ④ 오르가눔은 세속 음악에서 정선율을 차용하는 양식이다.

해설

정답은 ④ 입니다.

오르가눔의 정선율은 그레고리안찬트를 사용한다.

학습 정리

1. 중세 음악의 개요

- 중세시대는 교회음악과 세속음악의 경계가 명확한 시대

2. 중세의 대표 장르 **그레고리안 찬트**

- 무반주 단성 라틴어 음악으로 **미사 전례**에 사용
- **미사통상문, 고유문, 기타 성구**를 가사로 사용

3. **귀도다레초**의 업적

- **네우마 기보법**에 **보표선**을 도입
- **계명창** 도입

학습정리

4. 다성음악으로의 발전

- 초기 단순한 오르가눔 양식이 점차 복잡하게 발전
- 그레고리안 찬트를 정선율로 함
- 음악적 발전 VS 전례의 세속화

5. 세속음악가들

- 신분제 밖에서 자유롭게
또는 귀족에게 소속되어 활동
- 골리아드, 종글웨르, 트루바도르, 민네징어

참고문헌

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

Walter Salmen(2008), 《음악가의 탄생》, 심산.