

음악과 세계

중간 정리

중세 음악

▶ 그리고리안 찬트

미사 예식을 위한 중세를 대표하는 라틴어 무반주 단성 음악

음악적효과, 감각적 전개 지양 -> 엄격하고 단순화된 진행, 전개가 불가능

미사 전례에 필요한 기도문을 낭독할 때 사용

▶ 통상문

매 주 미사 때마다 바뀌지 않는 기도문

자비송(Kyrie), 대영광송(Gloria), 신앙고백(Credo), 거룩하시도다(Sanctus), 하느님의 어린양(Agnus Dei)

▶ 고유문

입당송, 화답송, 알렐루야, 부속가, 봉헌송, 영성체송

▶ 계명창

귀도다레초가 6개의 음을 구성(도레미파솔라, 시 없음)

악보와 음계를 시각화

성요한 찬가의 각 구절의 첫 음절 차용(Ut Re Mi Fa So La)

★ 귀도다레초의 업적

1. 보표선을 도입

2. 성요한 찬가에서 영감을 받아 계명창을 도입

▶ 다성음악

오르가눔 형태로 등장

그레고리안 성가의 가락에 하나 또는 그 이상의 대성부를 붙임

3-4-5도의 음을 중복시켜 사용

▶ 다성음악은 어떤 변화를?

▷ 교회 음악 측면

- 엄숙했던 교회음악에 변화

- 전례가 길어지며 논쟁

▷ 기법적 측면

- 정량 기보법의 필요 대두

- 대위법 기술 발전

▶ 세속음악가

▷ 콜리아드: 라틴어

- 학생, 하급성직자

- 위선으로부터 도피

- 욕망과 풍자를 주제

▷ 종글뢰르: 프랑스어

- 광대

- 귀족을 섬긴 경우 민스트럴로 불림

▷ 트루바두르: 프랑스어

- 시와 노래를 낭독하던 기사

- 당시대 최고 엔터테이너

▷ 민네징어: 독일어

- 도제 교육을 통해 양성된 세속 음악가

- 사랑을 노래하는 가수

- 마이스터징어로 전문화

르네상스

▶ 르네상스 주요 작곡가

▷ 귀욤 뒤파이

- 보수
- 모테트: 이제 장미 꽃이 피었네
- ▷ 조스캥 데 프레
- 악파 리더
- 3성에서 5성으로 음악 기초 쌓음
- 인간의 감정 살림
- 모테트: 아베마리아

▶ 르네상스 주요 장르

미사: 미사통상문을 가사로 하는 다성음악

모테트: 라틴어로 된 종교적 다성음악

샹송: 프랑스 세속음악

마드리갈: 이탈리아 세속음악

▶ 조곡

궁정의 무도회 배경음악

악장: Allemande(알레망드) -> Courante(크랑트) -> Sarabande(사라반데) -> Gigue(지그)

소나타 양식의 토대

▶ 오페라

극과 음악을 결합, 종합무대예술

대사를 표현하는 레치타티보와 노래인 아리아로 구성

헨델: 리날도

글룩: 오르페오, 에우리디체

▶ 협주곡

독주자와 악단이 서로 경쟁하듯 연주

오케스트라 단원은 매우 불합리했음

솔로는 최대한 본인의 이름을 알려야 했음

▶ 오라토리오

극음악이지만 연출 없이 해설자가 설명해주는 종교음악으로 악단 반주에 맞추어 합창, 중창, 독창 등

헨델: 메시아

▶ 대위법의 시대(돌림 노래)

정선율과 대위선율로 이루어짐, 두 선율을 독립적으로 연주

둘 이상의 선율을 독립적으로 활용하여 규칙과 논리의 작곡법

푸가: 대위법 고급기술의 집합체

고전시대

▶ 다성음악 -> 화성음악

하나의 명확한 선율에 나머지 성부가 종속되어 화성적으로 보조(수직적 화성 음악)
주 멜로디의 성격을 보조하는데 나머지 성부 활용

코랄: 루터파 교회의 찬송가

변화 이유: 새롭게 등장한 브르주아 계층의 대중적, 보편적 정서에 맞는 음악 필요

▶ 소나타

고전파 시대에 만들어진 다악장의 기악음악

3~4악장의 통일된 주제로 이루어진 형식 중심의 장르

1악장(빠름)->2악장(느림)->3악장(미뉴엣/스케르초, 스킵가능)->4악장(빠름)

▶ 소나타 1악장(Sonata form)

1악장이 소나타(알레그로)형식으로 쓰여져야 함, 소나타 전개와 핵심

제시부(1주제->2주제)->발전부(주제를 던짐)->재현부(다시 1주제)->코다(마무리 구간)

고전에서 낭만으로

▶ 베토벤

드라마틱한 서사(드라마트루기)

작품 안에 자신의 생애가 들어갔고, 그것이 표제 음악의 문을 열

3번 영웅, 5번 운명, 6번 전원 교향곡, 9번 합창 교향곡

▶ 소나타 주요 작품

3번 1악장

23번 3악장

28번 1악장

낭만시대

▶ 고전주의와 낭만주의

▷ 고전주의

이성적, 합리적 음악, 구조의 미 중요

절대 음악의 시대

▷ 낭만주의

형식보다는 가슴에 무게

표제음악의 시대

클래식 작곡가

▶ 슈베르트

허무와 비애, 절제된 우울함

내성적인 멜로디와 미묘하게 변화하는 화성

선율적인 음악

피아노 소나타, 교향곡8번: 미완성, 연가곡집: 겨울나그네

▶ 슈만

음악과 문학의 결합

붓점과 당김음 사용

환성적이며 입체적 전형적 낭만주의 화성

클라라와 결혼 후 10년 뒤 라인강 투신

▶ 쇼팽

평생 피아노 작품 창작

성격소품을 자신의 독자적 양식으로 발전

숨겨진 내성과 제2의 멜로디 삽입

템포루바토를 구사하는 자유도 높은 연주

▶ 브람스

신고전주의 탄생

낭만주의 음악 거부하고 고전주의 지킴

두꺼운 텍스처, 진중한 음악

등단 작곡가가 된 이후 슈만과 클라라를 평생 도움

4곡의 교향곡 훗날 작품에 영향 줌

▶ 리스트

외향성과 기예적 기질

문학적 영감이 가득한 네러티브와 묘사적 디테일

실험적 반음계 양식

초절기교 연습곡

▶ 그리그

국민악파 대표 음악가

서정적, 민속적, 동화적