

6

주차

CLASSIC AND CONTEMPORARY MUSIC

여전히 베토벤은 살아서 : 낭만시대 음악

학습목표

- ① 낭만주의 음악의 특징을 설명할 수 있다.
- ② 낭만주의 음악의 대표 장르를 설명할 수 있다.

학습목차

1. 낭만주의 음악의 특징

2. 낭만주의 음악의 대표장르

생각해보기

우리가 알고 있는
낭만시대 작곡가에는
누가 있을까요?

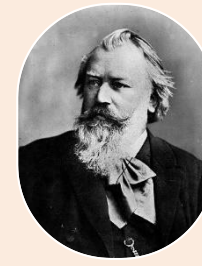
프란츠 슈베르트
1797~1828

프레데리크 쇼팽
1810~1849

로베르트 슈만
1810~1856

요하네스 브람스
1833~1897

출처 [이미지/낭만주의작곡가목록]

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%82%AD%EB%A7%8C%EC%A3%BC%EC%9D%98_%EC%9E%91%EA%B3%A1%EA%B0%80_%EB%AA%A9%EB%A1%9D

[이미지/슈베르트] <https://www.melon.com/musicstory/detail.htm?mstorySeq=10657>

1. 낭만주의 음악의 특징

1 낭만주의 음악의 특징

1 Romanticism

- 프랑스 혁명 이후
19세기 초부터 19세기 말까지의 음악사조
- 혁명에 대한 염증과 환멸이 팽배하던 복잡한 시대

슈베르트가
빈 살롱에서 연주하는 모습

출처 [이미지/슈베르트] 김선민 책임연구위원, 문화예술 | 슈베르트와 친구들,
슈베르티아데, 에이치알디인사이트(주), 2019/11/01.
[https://hrdinsight.co.kr/bbs/board.php?bo_table=column01
&wr_id=100419&sca=%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%98%88%EC%88%A0&page=1](https://hrdinsight.co.kr/bbs/board.php?bo_table=column01&wr_id=100419&sca=%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%98%88%EC%88%A0&page=1)

1 낭만주의 음악의 특징

1 Romanticism

♭: 고전주의에 대한 반동

- 고대를 모방하지 않은 **현대성**을 지칭하는 개념
- 고전시대는 이상적 조화를 추구하지만 낭만시대는 **부조화와 혼돈**을 인정
- 합리적 사유와 도구적 이성을 강조하는 **계몽주의에 대한 비판**

계몽주의
로마의 여신 미네르바

1 낭만주의 음악의 특징

2 자유로운 세계의 음악

♭: 머리보다는 가슴으로

- 이성적 체계와 과정을 보여주기 보다는
직관에 의존하는 음악

♭: 문학으로부터의 영향(Romance)

- 당대의 문학에 영향을 받았으며
문학적 내러티브를 음악으로 표현

메두사호의 뗏목, 제리코(1819)

출처 [이미지/ 메두사호의 뗏목]

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%94%EB%91%90%EC%82%AC%ED%98%B8%EC%9D%98_%EB%97%8F%EB%AA%A9

1 낭만주의 음악의 특징

2 자유로운 세계의 음악

♭: 형식과 한계에 구애 받지 않고 자유롭고 열정적인 작품들 등장

- 기악적 표현 양식이 극대화됨

리스트 B단조 소나타 자필악보
- 프란츠리스트(1853)

1 낭만주의 음악의 특징

2 자유로운 세계의 음악

♭: 살롱 (Salon) 음악과 공공음악회의 고른 발전

- **살롱**에서 다른 예술가들과 **자유롭고 활발히 교류**
- 피아노 소품, 가곡과 같은 **소규모 실내악**이 발전
- 공공음악회장에서 **스타 연주자**들이 **탄생**하던 시기

요제프 단하우저 : 피아노에 앉은 리스트

출처 [이미지/리스트] 프란츠 리스트
<http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=968187>

1 낭만주의 음악의 특징

2 자유로운 세계의 음악

♭: 예술과 예술가의 삶에 대한 클리셰 (cliché)를 심어준 시대

- 뚜렷한 악파가 없이
작곡가별로 개성 있는 스펙트럼을 가지게 됨
- 베토벤에 영향을 받은 초기 낭만과
1900년대의 후기 낭만의 차이가 큼

1 낭만주의 음악의 특징

3 표제음악의 시대

♭: 절대음악이 해체되기 시작

- 이전 시대 소나타, 푸가는 구조와 형식 중심의 음악
- 기법이 고도로 발전하며 오히려 해체되는 양상
- 형식적으로 자유로운 단악장의 성격소품 (Character Pieces)이 등장

1 낭만주의 음악의 특징

3 표제음악의 시대

♭: 표제음악 (Programme music)의 등장

- **이야기나 사상**을 음악으로 표현하고
제목에 등장시키는 음악

환상교향곡,
베를리오즈(1830)

1 낭만주의 음악의 특징

3 표제음악의 시대

베를리오즈의 환상교향곡

- 1악장 : 꿈 정열
- 2악장 : 무도회
- 3악장 : 전원의 풍경
- 4악장 : 단두대로의 행진
- 5악장 : 악마들의 밤의 꿈

32살 무렵의
베를리오즈

환상교향곡에 영감을 준
연극배우 해리엇 스미드슨

1 낭만주의 음악의 특징

4 대표작곡가

- 슈베르트, 멘델스존, 쇼팽, 슈만, 리스트, 베르디, 브람스, 베를리오즈, 그리그, 차이코프스키, 푸치니, 라흐마니노프 등

프란츠 슈베르트
1797~1828

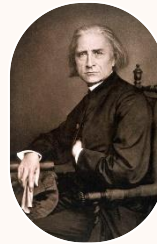
펠릭스 멘델스존
1809~1847

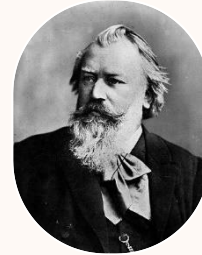
프레데리크 쇼팽
1810~1849

로베르트 슈만
1810~1856

프란츠 리스트
1811~1886

요하네스 브람스
1833~1897

차이코프스키
1840~1893

출처 [이미지/낭만주의작곡가목록]

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%82%AD%EB%A7%8C%EC%A3%BC%EC%9D%98_%EC%9E%91%EA%B3%A1%EA%B0%80_%EB%AA%A9%EB%A1%9D

[이미지/슈베르트] <https://www.melon.com/musicstory/detail.htm?mstorySeq=10657>

2. 낭만주의 음악의 대표장르

2 낭만주의 음악의 대표장르

1 성격소품(Character piece)

- 특정한 분위기나 심상을 담은 단악장짜리 짧은 기악곡
- 대부분 피아노 작품으로 극한의 서정성과 기예적(Virtuoso) 양식이 혼재
- 녹턴, 왈츠, 발라드, 랩소디, 즉흥곡, 에튀드, 스케르초, 인터메초 등

2 낭만주의 음악의 대표장르

1 성격소품(Character piece)

- 대표작품
  - 슈만의 어린이 정경, 멘델스존 무언가, 그리그 서정소품집, 쇼팽의 녹턴, 스케르초 등

쇼팽 스케르초 2번

출처 [영상/쇼팽 스케르초 2번] 유튜브채널 Deutsche Grammophon - DG,
Seong-Jin Cho - Chopin: Scherzo No. 2 in B Flat Minor, Op. 31.
<https://www.youtube.com/watch?v=OCUSalQf-jY>

2

낭만주의 음악의 대표장르

1

성격소품(Character piece)

그리그 서정소품집 3권 1 번 - 나비

출처 [음악/나비] 유튜브채널 예밀 길렐스 - 주제, Grieg: Lyric Pieces Book III, Op.43 - 1. Butterfly
https://www.youtube.com/watch?v=TbPleC_d_Bs&list=PLrIRbytwpAMmw9brvLO8aiJricjh1QfFt&index=3

2 낭만주의 음악의 대표장르

2 예술가곡 (Lied)

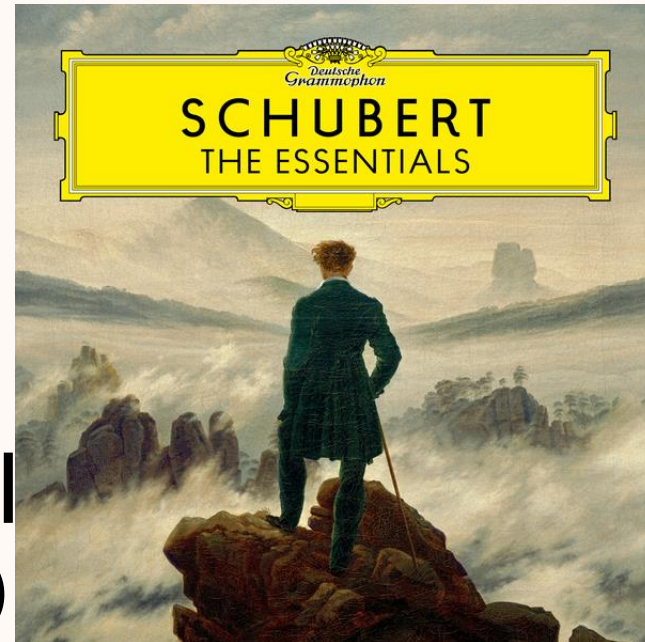
- **살롱**을 중심으로 **시와 음악**이 만나 창작된 **성악음악**
- **슈베르트, 슈만**에 의해 **장르화**됨
- **피아노**의 음향과 표현, **시**의 서정성이 만나 **심상을 극대화**
- 대규모 오페라에 비해 **섬세하고 명징한 표현**이 가능

2 낭만주의 음악의 대표장르

2 예술가곡 (Lied)

- 대표작품
  - 슈베르트 겨울나그네, 마왕, 송어
  - 슈만 시인의 사랑 등

슈베르트, 겨울나그네
(Winterreise, D.911)

출처 [이미지/겨울나그네]

https://music.bugs.co.kr/album/672534?wl_ref=S_tr_01_01

해설

차가운 바람이 부는 이 어두운 밤에 말 타고 가는 이 누구인가?
그들은 아비와 아들이었다네.
아비는 아들을 감싸 안고 간다네. 안전하고 따뜻하게 안고 말을 달린다네.

아버지

“아들아, 왜 그렇게 떨고 있느냐?”

아들

“아버지, 저기에 마왕이 보이지 않으세요?”

아버지

“아들아, 저건 그냥 자욱한 안개란다.”

마왕

“귀여운 아가야, 내게 오려무나. 함께 재밌게 놀자꾸나.”

아들

“아버지! 마왕이 저를 유혹하는 소리가 들리지 않으세요?”

아버지

“진정해라, 아들이. 걱정 말거라,
저건 마른 풀잎이 바람에 흔들리는 거란다.”

마왕

“귀엽고 사랑스러운 아가야, 나랑 같이 가지 않으련?
내 딸들이 너를 기다리고 있단다.”

(중략)

아들

아버지, 아버지, 보이지 않으세요?
저 음침한 곳에 서 있는 마왕의 딸들이?

아버지

아들이, 아들이 진정하거라. 저건 단지 낡은 버드나무 가지일 뿐이란다.

마왕

너무 사랑스럽구나, 너의 아름다운 모습에 반했단다.
만약, 네가 나한테 오기 싫다면 나는 너를 억지로라도 데려가겠다!

아들

아버지, 아버지 절 꼭 안아 주세요! 마왕이 제 팔을 잡고, 저를 끌고 가요!

해설

아버지는 공포에 질려 급하게 말을 달렸네,
신음하는 아이를 팔에 안고서
두려움에 떨면서 집에 도착했더니,
아들은 품 속에서 죽어있었다네.

2 낭만주의 음악의 대표장르

2 예술가곡 (Lied)

슈베르트 가곡 '마왕'

출처[영상/마왕] 유튜브채널 NTR, Erbkönig - Schubert - Podium Witteman
<https://www.youtube.com/watch?v=Ee138xZT7ug>

슈만 《시인의 사랑》中 ‘맑게 갠 여름 아침에’

햇살 내리는 여름 아침에
정원 주위를 거닙니다.
꽃들이 소곤소곤 말을 해도
나는 다만 고요히 걸을 뿐입니다.

불쌍한 마음으로 나를 바라보며
꽃들은 속삭이며 말을 걸어 옵니다
“우리의 여인들을 실망시키지 말아라.
슬픔에 빠져 지친 남자여!” 라며

2 낭만주의 음악의 대표장르

2 예술가곡 (Lied)

슈만 《 시인의 사랑 》 중
'맑게 갠 여름 아침에'

출처 [음악/시인의사랑] 유튜브채널 디트리히 피셔디스카우 - 주제, Schumann:
Dichterliebe, Op.48 - 12. Am leuchtenden Sommermorgen
<https://www.youtube.com/watch?v=GZFXeaShNnc>

2 낭만주의 음악의 대표장르

3 그 외

♭: 오페라는 이 시기 최고의 대중예술

- 푸치니, 베르디 등

자코모 푸치니
1858~1924

주세페 베르디
1813~1901

출처 [이미지/낭만주의작곡가목록]

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%82%AD%EB%A7%8C%EC%A3%BC%EC%9D%98_%EC%9E%91%EA%B3%A1%EA%B0%80_%EB%AA%A9%EB%A1%9D

2 낭만주의 음악의 대표장르

3 그 외

♭: 교향곡과 단악장짜리 교향시 (symphonic poem)가 여전히 작곡됨

- 브람스는 신고전주의(Neo Classicism)를 표방하며 엄격한 교향곡을 작곡
- 교향시는 리스트가 정립한 장르로 시적 회화적 내용을 관현악으로 표현하는 단악장의 표제음악

2 낭만주의 음악의 대표장르

3 그 외

♭: 협주곡과 같은 비르투오조 작품은 절정기를 맞게 됨

- 차이코프스키 바이올린 협주곡 D장조
- 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번, 3번

2 낭만주의 음악의 대표장르

3 그 외

♭: 협주곡과 같은 비르투오조 작품은 절정기를 맞게 됨

바이올린 협주곡 D장조 - 차이코프스키

출처 [영상/차이코프스키] 유튜브채널 medici.tv, #TCH15 - 위너스 콘서트 I:
클라라 주미 강. <https://www.youtube.com/watch?v=2W1Ni31A4yQ>

Q1

낭만주의 음악에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 바로크시대의 엄격한 대위법에 대한 반동으로 시작되었다.
- ② 궁정의 음악을 중심으로 발전하였다.
- ③ 구조와 형식보다는 직관적 소리와 감정이 중요한 음악이었다.
- ④ 조곡(Suite), 칸타타, 3성 오르가눔과 같은 작품들이 주요장르였다.

Q1

낭만주의 음악에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 바로크시대의 엄격한 대위법에 대한 반동으로 시작되었다.
- ② 궁정의 음악을 중심으로 발전하였다.
- ✓ ③ 구조와 형식보다는 직관적 소리와 감정이 중요한 음악이었다.
- ④ 조곡(Suite), 칸타타, 3성 오르가눔과 같은 작품들이 주요장르였다.

해설

정답은 ③ 입니다.

낭만주의 음악은 고전주의의 엄격한 형식주의를 해체한 음악이었다.

Q

2

가곡(Lied)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 슈만과 슈베르트에 의해 주로 창작되었다.
- ② 당대 시인들의 작품과 작곡가들의 선율이 만나 완성되었다.
- ③ 대규모 공공음악회에서 주로 연주되었다.
- ④ 성악이 기악적 표현주의와 만나 심상이 극대화된 장르이다.

Q

2

가곡(Lied)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 슈만과 슈베르트에 의해 주로 창작되었다.
- ② 당대 시인들의 작품과 작곡가들의 선율이 만나 완성되었다.
- ✓ ③ 대규모 공공음악회에서 주로 연주되었다.
- ④ 성악이 기악적 표현주의와 만나 심상이 극대화된 장르이다.

해설

정답은 ③ 입니다.

가곡은 주로 살롱에서 연주되었고, 공공음악회에서는 오페라가 연주되었다.

Q

3

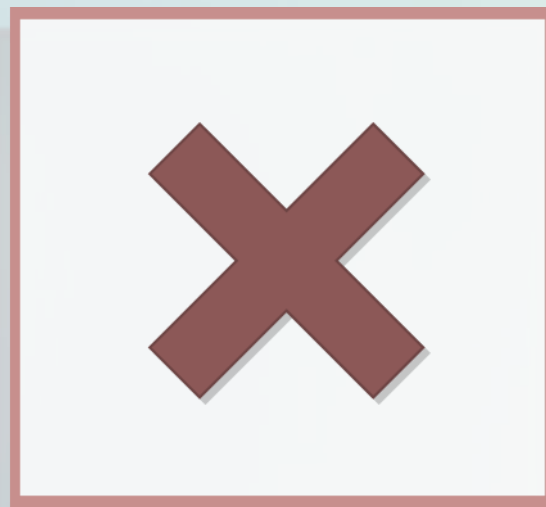
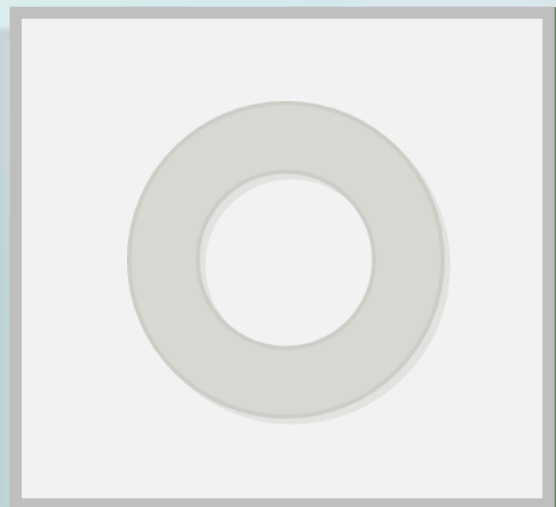
성격소품은 특정한 분위기나 심상을 담은 짧은 작품으로 주로 교향악단에 의해 연주된다.

Q

3

성격소품은 특정한 분위기나 심상을 담은 짧은 작품으로 주로 교향악단에 의해 연주된다.

해설

정답은 X 입니다.

성격소품은 주로 피아노작품이 많았으며,
교향악단을 위해 연주된 단악장 음악은 교향시가 대표적이다.

학습정리

1. 낭만주의 음악의 특징

- 혁명 이후 불안한 시대상황에서 탄생한 사조
- 고전주의로부터 탈피한 문학적, 감정 중심의 음악
- 살롱과 공공음악회의 고른 발전
- 자유로운 작곡가들의 시대

2. 낭만주의 음악의 대표장르

- 피아노를 위한 기악적 연주곡인 성격소품이 주로 창작
- 시와 피아노가 만난 예술가곡의 등장
- 여전히 오페라는 최고의 대중예술
- 협주곡과 같은 비르투오조 작품들이 음악계를 지배

참고문헌

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