

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사 학위 논문

Johann Sebastian Bach의 Sonata in C Major for
Flute and Piano BWV 1033, Bohuslav Martinu의
First Sonata for Flute and Piano, Robert
Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op. 14에
대한 연주론적 분석 연구

제주대학교 대학원

음악학과

김 지 영

2020년 8월

석사 학위 논문

Johann Sebastian Bach의 Sonata in C Major for
Flute and Piano BWV 1033, Bohuslav Martinu의
First Sonata for Flute and Piano, Robert
Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op. 14에
대한 연주론적 분석 연구

지도교수 허 대 식

제주대학교 대학원

음악학과

김 지 영

2020년 8월

Johann Sebastian Bach의 Sonata in C Major for
Flute and Piano BWV 1033, Bohuslav Martinu의
First Sonata for Flute and Piano, Robert
Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op. 14에
대한 연주론적 분석 연구

지도교수 허 대 식

김 지 영

이 논문을 음악학 석사학위 논문으로 제출함

2020 년 06 월

김지영의 음악학 석사학위 논문을 인준함

심사위원장	_____	Ⓜ
위 원	_____	Ⓜ
위 원	_____	Ⓜ

제주대학교 대학원

2020 년 06 월

A Study on the Performance Practice of Johann Sebastian
Bach's Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033,
Bohuslav Martinu's First Sonata for Flute and Piano, and
Robert Muczynski's Sonata for Flute and Piano Op. 14

Ji-Young Kim
(Supervised by professor Dae-Sik Hur)

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the
degree of Master of Music

2020 . 08 .

This thesis has been examined and approved.

.....
Thesis director, Dae-Sik, Hur, Prof. of Music
.....
.....
.....

(Name and signature)

.....
Date 2020. 08

Department of Music
GRADUATE SCHOOL
JEJU NATIONAL UNIVERSITY

목 차

표 목차	ii
악보 목차	iii
국문 초록	vi
I. 서론	1
1. 연구의 목적	1
2. 연구의 방법 및 한계	2
3. 선행 연구 고찰	3
II. 본론	5
1. Johann Sebastian Bach의 Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033	5
1) 시대적 배경과 특징	5
2) J.S. Bach의 생애	6
3) J.S. Bach의 8개 Flute Sonata	8
4) 작품 분석 및 연주법	9
2. Bohuslav Martinu의 First Sonata for Flute and Piano	21
1) 시대적 배경과 특징	21
2) B. Martinu의 생애	22
3) 작품 분석 및 연주법	23
3. Robert Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op. 14	51
1) 시대적 배경과 특징	51
2) R. Muczynski의 생애	52
3) 작품 분석 및 연주법	53
III. 결 론	91
참고문헌	93
Abstract	95

표 목 차

<표 1> J.S. Bach 8개의 소나타 구성	9
<표 2> Sonata in C for Flute and Piano, BWV 1033의 악장별 구조	10
<표 3> First Sonata for Flute and Piano의 악장별 구조	24
<표 4> First Sonata for Flute and Piano의 1악장 구성	24
<표 5> First Sonata for Flute and Piano의 2악장 구성	36
<표 6> First Sonata for Flute and Piano의 3악장 구성	42
<표 7> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 악장별 구조	53
<표 8> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 1악장 구성	54
<표 9> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 2악장 구성	68
<표 10> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 3악장 구성	78
<표 11> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 4악장 구성	82

악 보 목 차

<악보 1> 플루트와 통주저음의 같은 음 연주, BWV 1033, 1악장 1-3마디	10
<악보 2> <i>Presto</i> 의 중심 음형, 스타카토, BWV 1033, 1악장 10-13마디	11
<악보 3> 16분음표와 중심 음형의 순차 하행, BWV 1033, 1악장 14-19마디	12
<악보 4> 플루트 선율 음형 확대, BWV 1033, 1악장 23-26마디	12
<악보 5> 주제선율, BWV 1033, 2악장 1-4마디	13
<악보 6> 순차 상행, 동형진행, BWV 1033, 2악장 5-14마디	14
<악보 7> 순차 상행, 순차 하행, BWV 1033, 2악장 15-18마디	14
<악보 8> 주제선율 변형, BWV 1033, 2악장 19-28마디	15
<악보 9> 순차 하행, 동형진행, BWV 1033, 2악장 29-33마디	15
<악보 10> 플루트와 통주저음의 같은 음 연주, BWV 1033, 2악장 34-48마디	16
<악보 11> 주제선율, 주요 리듬, BWV 1033, 3악장 1-3마디	17
<악보 12> 주제선율, 주요 리듬 변형, BWV 1033, 3악장 4-14마디	18
<악보 13> 주제선율과 변형, BWV 1033, 4악장 I	19
<악보 14> 동형진행, BWV 1033, 4악장 II 1-9마디	20
<악보 15> 순차 하행, 동형진행, BWV 1033, 4악장 II 17-29마디	20
<악보 16> 아르페지오 사용, 주제선율 First Sonata, 1악장 1-18마디	25
<악보 17> 주제선율 변형, 당김음 사용, First Sonata, 1악장 19-28마디	26
<악보 18> 반진행, First Sonata, 1악장 29-34마디	27
<악보 19> 주요 리듬, 주제선율, <i>Tremolo</i> 등장, First Sonata, 1악장 32-40마디	28
<악보 20> 아르페지오 사용, First Sonata, 1악장 44-45마디	29
<악보 21> 아티클레이션, 장식음, First Sonata, 1악장 54-61마디	30
<악보 22> 플루트와 피아노의 트레몰로, First Sonata, 1악장 84-89마디	31
<악보 23> 상행 아르페지오 음형, First Sonata, 1악장 90-92마디	31
<악보 24> 악센트, 당김음의 사용, First Sonata, 1악장 96-102마디	32
<악보 25> 다섯잇단음표의 사용, First Sonata, 1악장 113-121마디	33
<악보 26> 제시부의 선율 재현, First Sonata, 1악장 130-138마디	34
<악보 27> 선율 변형, 모방 진행, First Sonata, 1악장 183-189마디	35
<악보 28> 주제선율 재현, First Sonata, 1악장 203-212마디	36

<악보 29> 모방 진행, First Sonata, 2악장 1-7마디	37
<악보 30> 음형 축소, 당김음 사용, First Sonata, 2악장 16-20마디	38
<악보 31> 새로운 주제 등장, First Sonata, 2악장 41-45마디	39
<악보 32> 플루트 선율 변형, First Sonata, 2악장 50-51마디	39
<악보 33> 플루트 선율 재현, First Sonata, 2악장 55-57마디	40
<악보 34> 종결구, First Sonata, 2악장 66-81마디	41
<악보 35> 주요 리듬 등장, 동형진행, First Sonata, 3악장 1-4마디	42
<악보 36> 플루트 주제 제시, First Sonata 3악장 30-34마디	43
<악보 37> 모방 진행, First Sonata, 3악장 44-53마디	44
<악보 38> 16분음표 음형, 주제선율 변형, First Sonata, 3악장 69-79마디	45
<악보 39> 음형 축소, 모방 진행, First Sonata, 3악장 85-94마디	46
<악보 40> 2악장의 요소 사용, First Sonata, 3악장 90-94마디	47
<악보 41-1> 2악장 13마디 모방, First Sonata, 3악장 106-111마디	47
<악보 41-2> 3악장 109마디 재현, First Sonata 3악장 124-129마디	47
<악보 42> 리듬 모방, 동형진행, First Sonata, 3악장 136-145마디	48
<악보 43> 연결구, 트릴 사용, First Sonata, 3악장 160-172마디	49
<악보 44> 리듬 축소, 연속적 셋잇단음표 등장, First Sonata, 3악장 222-230마디	50
<악보 45> 주제선율, 주요 음정 구성, Op. 14, 1악장 1-7마디	55
<악보 46> 피아노에서 주제 선율 등장, Op. 14, 1악장 12-26마디	56
<악보 47> 불안정한 리듬, Op. 14, 1악장 27-33마디	57
<악보 48> 2주제선율, Op. 14, 1악장 38-49마디	58
<악보 49> 2주제선율 재등장, Op. 14, 1악장 54-57마디	59
<악보 50> 주요 음정 구성 변형, Op. 14, 1악장 66-74마디	60
<악보 51> 주요 음정 구성 변형, Op. 14, 1악장 71-74마디	61
<악보 52> 동형진행, Op. 14, 1악장 79-88마디	62
<악보 53> 2주제선율 리듬 변형, Op. 14, 1악장 84-92마디	63
<악보 54> 피아노의 오스티나토 사용, Op. 14, 1악장 103-115마디	64
<악보 55> 유사 진행, Op. 14, 1악장 119-123마디	65
<악보 56> 2주제 변형, Op. 14, 1악장 132-136마디	65
<악보 57> 제시부 선율 재현, 변형, Op. 14, 1악장 146-149마디	66
<악보 58> 2주제 변형, Op. 14, 1악장 159-162마디	66

<악보 59> 주요 음정 구성 변형, 잣은 변박, Op. 14, 1악장 172-187마디	67
<악보 60> 주제 선율, 악센트, Op. 14, 2악장 1-10마디	69
<악보 61> 피아노의 주제 선율, 선율 확장, Op. 14, 2악장 11-21마디	70
<악보 62> 새로운 주제선율, 헤미올라 리듬, Op. 14, 2악장 27-36마디	71
<악보 63> 모방진행, 유니즌, Op. 14, 2악장 37-47마디	72
<악보 64> 주제선율 변형, 일곱잇단음표 사용, Op. 14, 2악장 53-65마디	73
<악보 65> 옥타브 간격으로 동형진행, Op. 14, 2악장 70-74마디	74
<악보 66> 선율 반복, 플루트의 solo 등장, Op. 14, 2악장 80-94마디	75
<악보 67> 주제선율 변형, Op. 14, 2악장 100-108마디 주제선율 변형	76
<악보 68> 플라티 텅잉, 꾸밈음, 트릴 등장, Op. 14, 2악장 122-135마디	77
<악보 69> 플루트의 Solo, 잣은 변박, Op. 14, 3악장 1-9마디	78
<악보 70> 플루트 선율 재현, Op. 14, 3악장 10-13마디	79
<악보 71> 주제선율 변형, Op. 14, 3악장 17-20마디	79
<악보 72> 오스티나토 사용, Op. 14, 3악장 21-25마디	80
<악보 73> 주제선율 변형, B Major Scale 등장, Op. 14, 3악장 39-52마디	81
<악보 74> 헤미올라 리듬을 사용한 주제선율, Op. 14, 4악장 1-13마디	83
<악보 75> 주제선율 변형, Bb Major Scale 등장, Op. 14, 4악장 14-30마디	84
<악보 76> B부분의 주제선율, Op. 14, 4악장 51-54마디	85
<악보 77> 주제선율 변형, Op. 14, 4악장 59-63마디	86
<악보 78> 모방진행, Op. 14, 4악장 80-87마디	86
<악보 79> A부분의 주제선율 변형, Op. 14, 4악장 84-87마디	87
<악보 80> 주제선율 변형, 모방 진행, Op. 14, 4악장 93-95마디	87
<악보 81> 카덴자, Op. 14, 4악장 110-140마디	89
<악보 82> 클라이막스 부분, Op. 14, 4악장 155-168	90

<국문초록>

Johann Sebastian Bach의 Sonata in C Major for
Flute and Piano BWV 1033, Bohuslav Martinu의
First Sonata for Flute and Piano, Robert
Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op. 14에
대한 연주론적 분석 연구

김 지 영

제주대학교 대학원
음악학과 관현악전공

지도교수 허 대 식

본 논문은 바로크 시대의 작곡가인 요한 세바스티안 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)의 Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033, 신고전주의 작곡가인 보후슬라브 마르티누(Bohuslav Martinu, 1890-1959)의 First Sonata for Flute and Piano, 신낭만주의 작곡가인 로버트 무진스키(Robert Muczynski, 1929-2010)의 Sonata for Flute and Piano Op. 14에 대한 연주론적 분석연구이다.

바로크 시대는 1600년경부터 1750년경까지를 지칭하며, 이 시기에는 간단한 화성 반주에 하나의 선율로 구성된 모노디(Monody) 양식을 추구하고, 호모포니(Homophony) 짜임새를 강조하였다. 선율선과 베이스가 두드러진 계속 저음이 강조되었으며, 음색이나 음량의 대비를 효과적으로 표현하는 콘체르타토 양식을

사용하였다.

바로크 시대의 대표적 작곡가 바흐는 쾨텐 시기에 가장 많은 관현악곡과 실내악곡을 작곡하였고, 총 8개의 플루트 소나타들 또한 이 시기에 작곡하였다. 그 중 하나인 Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033은 통주저음, 순차진행, 동형진행, 셈여림 대비 등 바로크 시대의 음악적 특징을 사용하여 작곡된 대표적인 작품이다.

신고전주의는 20세기 전반에 나타난 새로운 음악사조로, 후기 낭만주의에 대한 반발로 인해 일어난 경향이며, 이 시대의 작곡가들은 동형진행, 모방 진행 등의 전통적인 요소들을 현대적으로 새롭게 수용하였다. 표현주의보다는 절제된 음악을 선호하였으며, 음악 외적인 부분보다는 음악의 구조와 형식을 중요시하였다. 이들은 장·단음계 이외의 선법을 사용했을 뿐만 아니라, 자신이 살던 지역의 전통적인 민요선율이나 리듬을 변형하여 사용하기도 하였다.

마르티누는 이러한 신고전주의적 작품들을 주로 작곡하였으며, 체코의 민족성이 두드러지는 작품 활동도 함께 하였다. 마르티누의 First Sonata for Flute and Piano는 동형진행, 주제 모방, 순차진행과 도약진행, 당김음 등의 신고전주의적 요소가 특히 잘 나타나 있다.

신낭만주의는 19세기 말에서 20세기 초반에 독일을 중심으로 나타난 문학사조로, 인간의 예술적 감정을 강조하는 양식이다. 낭만주의의 전통음악과 현대음악을 융합한 새로운 경향을 뜻하며, 이 시기의 작곡가들은 장·단조 체계의 복귀 및 확대로 새로운 표현 수단을 추구하였다. 그래서 정해진 조성 없이 작곡하는 12음기법과 무조성의 형식, 전통적 요소인 비브라토, 장식음 등을 함께 사용하여 새로운 음악적 스타일의 작품들을 작곡한 시기이다.

무진스키의 Sonata for Flute and Piano Op. 14는 신낭만주의의 대표적인 작품으로, 잣은 변박, 불협화음·협화음의 조화, 헤미올라 리듬, 플라터 텅잉 등의 요소들로 작곡하였다.

본 연구는 바로크, 신고전주의, 신낭만주의의 시대별 음악적 특징들을 가지고 작곡한 대표적인 플루트 소나타를 선정하여, 연주 방법에 대한 고찰을 통해 실제 연주에 효과적으로 표현하는 데 도움이 되고자 한다.

I. 서론

1. 연구의 목적

본 논문은 본인의 석사과정 이수를 위한 졸업독주회 프로그램인 요한 세바스티안 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)의 Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033, 보후슬라브 마르티누(Bohuslav Martinu, 1890-1959)의 First Sonata for Flute and Piano, 로버트 무진스키(Robert Muczynski, 1929-2010)의 Sonata for Flute and Piano Op. 14를 중심으로 효과적인 연주 방법에 대해 연구하고자 한다. 성공적인 연주를 위해 연주자들은 개인적인 역량을 쌓는 것뿐만 아니라, 작품들을 올바르게 해석할 수 있어야 한다. 그리고 각 곡의 시대적 배경과 작곡가의 특징을 파악하고, 아울러 곡의 특징과 연주기법을 연구하여 작곡가의 의도를 정확히 이해한 연주 방법을 도출해야 한다.

요한 세바스티안 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)는 다수의 교회음악을 작곡하여 교회음악 발전에 공헌하였으며, 장·단조 조성체계를 확립시키고, 대위법의 기틀을 마련한 바로크 시대의 대표적 작곡가이다. Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033는 썸여림의 대비가 뚜렷한 콘체르타토 양식¹⁾, 계속저음²⁾, 동형진행³⁾ 등의 바로크 음악적 특징이 잘 나타나는 곡이다. 그러나 이러한 바로크 작품 특성상 악보에 썸여림이나 아티큘레이션의 자세한 연주 방법이 쓰여 있지 않아, 연주자들이 직접 이에 대한 이상적인 표현법을 연구해내야 한다.

보후슬라브 마르티누(Bohuslav Martinu, 1890-1959)는 체코 문화와 민요선율이 잘 드러나는 민족주의, 인상주의, 재즈 등의 다양한 요소로 작곡한 신고전주의 작곡가이자 체코의 대표적인 작곡가이다. 그의 First Sonata for Flute and Piano

1) 콘체르타토 양식 : 대비를 기반으로 음색, 음량을 대조적으로 사용하여 효과적으로 표현하는 양식.

2) 계속저음 : 통주저음이라고도 하며, 건반악기에서 주어진 저음 외에 즉흥적으로 화음을 곁들여 연주하는 것.

3) 동형진행 : 선율이나 화성 진행을 다른 음높이에서 되풀이하는 진행.

는 모방 진행, 당김음⁴⁾, 복합박자, 복합리듬 등의 신고전주의 특징이 잘 나타나는 곡이다. 선율은 곡 전체에서 모방되어 등장하고 피아노는 플루트와 대등한 역할로 사용된다. 이에 따라 여러 개의 리듬이 혼합된 복합리듬이나 잇단음표, 당김음의 정확한 박자와 플루트와 피아노 선율의 매끄러운 연결 방안에 대한 연구가 필요하다.

로버트 무진스키(Robert Muczynski, 1929-2010)는 낭만주의의 전통적 소재나 형식을 계승하면서 장·단조 체계의 확대를 추구하고, 불협화음, 불규칙적인 리듬 등을 사용하였다. 그리고, 재즈나 영화음악 등의 현대음악을 접목시켜 자신만의 음악적 스타일로 작곡한 신낭만주의 작곡가이다. Sonata for Flute and Piano Op. 14는 헤미올라 리듬(Hemiola Rhythm)⁵⁾이나 잣은 변박 등의 불규칙한 리듬을 사용하였고, 재즈적 요소인 플라터 텅잉(Flutter Tonguing)⁶⁾을 포함한 다양한 기교가 등장하는 곡이다. 따라서 연주자들은 이러한 기교적인 부분과 리듬의 혼란을 주는 잣은 변박 및 헤미올라 리듬 등을 안정적으로 진행할 수 있는 연주법을 연구해야 한다.

본 논문은 바로크, 신고전주의, 신낭만주의의 대표적인 시대별 소나타 세 곡을 연주론적 접근으로 연구하여, 각 곡의 시대적 배경과 작곡가의 특징 및 작품 분석을 통해 곡의 이해를 돕고, 이것을 바탕으로 한 연주법을 고찰하여 효과적인 연주를 이끌어 내는 데 그 목적이 있다.

2. 연구의 방법 및 한계

본 논문은 J.S. Bach의 Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033, B. Martinu의 First Sonata for Flute and Piano, R. Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op. 14의 작품 배경 및 음악적 특징 분석과 연주법 분석을 통하여 곡의 흐름을 이해한다.

4) 당김음 : 썸머림의 위치가 바뀌는 것.

5) 헤미올라 리듬(Hemiola Rhythm) : 두 개로 나누어야 하는 음을 세 개로 나눈 리듬.

6) 플라터 텅잉(Flutter Tonguing) : 혀를 입천장에 대고 혀를 굴러 텅잉하는 기법.

그에 따른 연구 방법은 다음과 같다.

첫째, 각 작품의 시대적 배경을 살펴본다.

둘째, 작곡가의 생애를 통해 그의 음악적 성향을 알아본다.

셋째, 곡의 형식, 사용된 기법 등 작품의 내용을 분석한다.

넷째, 앞서 분석한 작품에 대한 연주법을 연구한다.

본 논문 작성에 있어 구체적인 화성 분석은 하지 않았지만, 앞서 제시한 방법들을 통해 곡의 전체적인 흐름을 이해하고 작곡가의 의도를 파악하여, 연주 방법에 집중하여 고찰하고자 한다.

3. 선행 연구 고찰

J.S. Bach의 Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033의 선행 연구로는 음악적 특징, 곡의 형식 등에 관한 연구가 있었다. 김해나는 두 곡의 시대적 배경과 음악적 특징을 비교·분석하는데 중점을 두었다.⁷⁾ 김은주는 곡의 형식, 작곡기법 등에 대하여 분석하였다.⁸⁾ 안주희는 곡의 흐름과 형식에 관하여 연구하였다.⁹⁾ 이미경은 바흐의 관현악 모음곡과 플루트 소나타의 작품 특성을 알아보고, 구성이나 형식의 차이와 기법의 특징에 대해 분석하였다.¹⁰⁾ 김계향은 바로크 시대와 러시아 음악에 대하여 분석하며, 두 개의 소나타를 비교 연구하였다.¹¹⁾

B. Martinu의 First Sonata for Flute and Piano의 선행 연구로는 조성 및 화음, 박자, 민족주의적 요소에 관한 연구가 있었다. 신시은은 조성, 화음 및 전통

7) 김해나. 「J.S. Bach의 Flute Sonata in C Major B.W.V. 1033과 F. Poulenc의 Flute Sonata에 대한 비교연구」, (석사학위논문, 가천대학교), 2019.

8) 김은주. 「J.S. Bach의 Flute Sonata in C Major BWV 1033 작품분석연구」, (석사학위논문, 계명대학교), 2016.

9) 안주희. 「J.S. Bach의 Sonata in C Major for Flute and Piano, BWV. 1033에 대한 연구분석」, (석사학위논문, 단국대학교), 2013.

10) 이미경. 「J.S. Bach의 관현악 모음곡 2번 B.W.V 1067과 Flute Sonata B.W.V 1033에 관한 비교연구」, (석사학위논문, 경원대학교), 2005.

11) 김계향. 「J. S. Bach의 Flute Sonata BWV.1033과 O. Taktakishvili의 Flute Sonata에 대한 비교 연구」, (석사학위논문, 경원대학교), 2012.

적 소재와 현대적 소재의 융합 등에 중점을 두고 연구하였다.¹²⁾ 김소린은 박자와 리듬에 중점을 두었다.¹³⁾ 왕성자는 민족주의적 요소에 중점을 두고 분석하였다.¹⁴⁾ 남현선은 마르티누의 생애를 살펴보고, 그의 음악적 특징 전개와 변화과정을 분석하였다.¹⁵⁾ 김보영은 20세기 전반의 음악의 특징과 마르티누의 음악적 형식이 작품에서 어떻게 실질적으로 나타나는지를 연구하였다.¹⁶⁾

R. Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op. 14의 선행 연구로는 부가적 기법, 미국의 음악, 현대적 기법에 중점을 둔 연구가 있었다. 양혜리는 부가적 기법을 중심으로 1악장 위주로 분석하였다.¹⁷⁾ 우상희는 20세기 미국음악의 음악적 특징과 흐름을 살펴보고 작품 분석을 통해 무진스키의 성향을 연구하였다.¹⁸⁾ 오아라는 현대적 음악 기법과 신고전주의 작곡가로서의 무진스키의 음악 성향에 관하여 연구하였다.¹⁹⁾ 신지민은 20세기 미국음악의 배경에 대해서 살펴보고, 무진스키의 생애와 음악적 성향을 분석하였다.²⁰⁾

각 곡에 대한 음악적 특징이나 화성 등을 연구한 많은 논문들이 있지만, 대부분 구체적 연주 방법에 관하여 연구하지 않아 연주에 직접적인 도움이 되기는 어렵다. 본 논문에서는 선행 연구에서 다루지지 않은 이상적인 연주 방법을 연구하여 실제의 연주에 도움이 되고자 한다.

-
- 12) 신시은. 「B. Martinu의 First Sonata for Flute and Piano에 대한 분석 연구」, (석사학위논문, 전남대학교), 2015.
- 13) 김소린. 「Bohuslav Martinu의 《First Sonata for Flute and Piano》의 박자와 리듬에 관한 분석연구」, (석사학위논문, 건국대학교), 2015.
- 14) 왕성자. 「체코 민족주의 음악과 B. Martinu Flute Sonata No.1 H.306에 대한 분석연구」, (석사학위논문, 동아대학교), 2012.
- 15) 남현선. 「Bohuslav Martinu의 First Sonata for Flute and Piano에 대한 연구분석」, (석사학위논문, 이화여자대학교), 2007.
- 16) 김보영. 「Bohuslav Martinu의 First sonata for flute and piano(1954)에 대한 연구분석」, (석사학위논문, 이화여자대학교), 2005.
- 17) 양혜리. 「R. Muczynski Flute Sonata, Op.14 분석연구:부가적 기법을 중심으로」, (석사학위논문, 배재대학교), 2015.
- 18) 우상희. 「Robert Muczynski의 Sonata for Flute and Piano, Op.14에 관한 연구」, (석사학위논문, 단국대학교), 2017.
- 19) 오아라. 「로버트 무진스키의 Sonata for flute and piano Op. 14에 관한 연구」 (석사학위논문, 연세대학교), 2019.
- 20) 신지민, 「Robert Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op.14에 대한 분석 연구」, (석사학위논문, 이화여자대학교), 2014.

II. 본 론

1. Johann Sebastian Bach의 Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033

1) 시대적 배경과 특징

바로크(Baroque) 시대는 1600년경부터 1750년경까지 음악, 미술, 건축, 문학 등에서 나타난 예술 사조이며, ‘일그러진 진주’라는 포르투갈 어원을 가진 프랑스어 ‘Barroco’에서 유래되었다. 18세기 중반의 비평가들은 16세기 유럽에서 성행하던 르네상스와는 달리, 이 시기의 음악이 선율적이지 않고 불협화적이며, 조성이나 박자가 제멋대로라고 여겨 이를 경멸하였다. 19세기 말 이러한 부정적인 시각에서 벗어나 ‘바로크 시대’라고 받아들여지기 전까지는 ‘콘체르타토 양식의 시대’, ‘계속 저음의 시대’, ‘봉건 절대주의의 시대’라고 지칭되었다.

바로크 시대는 중세의 지방 분권적 봉건 체제가 무너지고, 유럽에 나타난 강력한 왕권 중심의 정치 체제인 절대주의 시대였다. 절대주의 국가나 힘이 있는 국가의 지배층은 권력과 부를 끌어 모았고, 자신의 권력 과시를 위해 적극적으로 예술을 보호하고 장려하였으며, 예술가들에게 많은 지원도 하였다. 지배층과 다양한 성직자 계급의 영향으로 르네상스의 음악과는 다르게 규모가 크고 극적인 작품들이 다양하게 작곡되기 시작했다.

전체적으로 바로크 시대의 음악은 오페라(Opera)²¹⁾, 칸타타(Cantata)²²⁾, 오라토리오(Oratorio)²³⁾ 등의 성악 장르와 소나타(Sonata)²⁴⁾, 협주곡(Concerto)²⁵⁾, 푸가(Fugue)²⁶⁾, 모음곡(Suite)²⁷⁾ 등의 기악 장르로 나누어 발전하였다. 이들은 모두 반복 2부분 형식, 3부 형식, 처음으로 되돌아가는 다카포 형식, 합주와 독주가 되풀이되는 리토르넬로 형식²⁸⁾ 등의 다악장으로 구성되었다.

21) 오페라(Opera) : 음악이 중심이 되는 종합 무대 예술.

22) 칸타타(Cantata) : 변주된 유편 형식의 모노디 아리아.

23) 오라토리오(Oratorio) : 극음악 형식의 종교적 오페라.

24) 소나타(Sonata) : 기악 음악 양식으로, 노래가 있는 칸타타와 대조적으로 연주만 되는 음악.

25) 협주곡(Concerto) : 독주 악기와 관현악 반주로 함께 연주하는 곡.

26) 푸가(Fugue) : 하나의 주제가 각 성부에서 모방 진행되며 이루어지는 곡.

27) 모음곡(Suite) : 몇 개의 소곡으로 이루어진 기악곡.

초기 바로크 작곡가들은 음악을 성악 위주로 발달시켰으며, 간단한 화성 반주에 하나의 선율로 구성된 모노디(Monody) 양식을 추구했고, 선율에는 때때로 트릴(Trill)²⁹⁾, 턴(Turn)³⁰⁾, 아르페지오(Arpeggio)³¹⁾ 등의 장식음을 넣어 음악을 더욱 화려하게 표현할 수 있었다. 성부는 호모포니(Homophony)³²⁾ 짜임새와 계속 저음이 강조되었으며, 대비의 원칙을 기반으로 음색이나 음량을 대조적으로 사용하는 콘체르타토 양식을 효과적으로 사용하였다. 후기에는 중세 교회선법으로부터 장·단조의 조성을 완전히 확립시켰고, 화성학 및 대위법의 기초를 수립하는 등 기악과 성악을 동등한 위치로 발전시켰다.

대표적인 작곡가에는 관악기와 현악기를 위한 독주협주곡과 합주협주곡 등을 개척한 안토니오 비발디(Antonio Vivaldi, 1675-1741), 대위법보다는 선율과 화성에 중점을 두고 오라토리오 <메시아(Messiah)>를 작곡한 조지 프리데릭 헨델(George Frideric Handel, 1685-1759), 장·단조 조성체계를 확립하고 대위법의 기틀을 마련한 요한 세바스티안 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750) 등이 있다.

2) J.S. Bach의 생애

요한 세바스티안 바흐(Johann Sebastian Bach)는 1685년 3월 21일 중부 독일 튀링겐의 소도시 아이제나흐에서 태어났다. 그의 아버지인 요한 암브로지우스 바흐(Johann Ambrosius Bach, 1642-1703)는 아이제나흐의 전속음악가였고, 그의 가문은 중부 독일 각지에서 활약하던 음악가 가문이었다. 그는 어린 시절 아버지가 연주하는 곡을 들으며 자랐고, 성게오르그 교회 부속학교 성가대원으로서 음악의 기초를 익혔다.

바흐가 9살이 되던 해인 1694년 5월에 어머니 마리아 엘리자베트 레메르히르트(Maria Elisabeth Lammerhirt)가 세상을 떠나고, 얼마 지나지 않아 1695년 2월

28) 리토르넬로 형식(Ritornello Form) : 'A-b-A-c-A-d...A'의 형태로 되풀이되며, A는 반복될 때마다 조성이 바뀌는 것을 원칙으로 한다.

29) 트릴(Trill) : 악보에 표기된 음과 그 위의 음을 빠르게 반복하는 꾸밈음.

30) 턴(Turn) : 악보에 표기된 음과 그 위아래로 4음을 돌려서 꾸미는 꾸밈음.

31) 아르페지오(Arpeggio) : 화음을 분산시킨 것과 그 주법.

32) 호모포니(Homophony) : 한 성부가 주선율을 맡고, 나머지 성부가 화성적으로 반주 역할을 하는 것.

아버지 요한 암브로지우스 바흐도 세상을 떠났다. 그는 고아가 되자 당시 오르트루프 교회의 오르가니스트인 큰형 요한 크리스토프 바흐(Johann Christoph Bach, 1671-1721)에게 맡겨졌는데, 그는 요한 파헬벨(Johann Pachelbel, 1653-1706)에게 음악을 배운 우수한 음악가였고, 바흐는 그를 통해 건반악기의 기초를 쌓게 되었다.

1700년 3월 15일 바흐는 성 미카엘 교회 부속 미카엘 학교에서 공부하기 위해 오르트루프를 떠나 북독일의 뤼네부르크로 갔다. 1702년 뤼네부르크에서의 학업을 마치고 자신의 음악 가문이 있는 고향으로 돌아가 1703년부터 4년 동안 아르슈타트 교회의 오르가니스트로 활동하였다. 1705년 독일의 바로크 작곡가이자 오르가니스트 디트리히 북스테후데(Dieterich Buxtehude, 1637-1707)의 음악적 영향을 받아 이 시기에 교회 칸타타 창작을 시작했으며, 1707년 10월 마리아 바르바라(Maria Barbara)와 결혼했다.

바흐는 1707년부터 1708년까지 뮐하우젠의 성 블라지우스 교회의 오르가니스트로 1년 동안 활동하였고, 1708년부터 바이마르 궁정에 봉직하였다. 처음에는 오르가니스트와 실내악 음악가로 활동했고, 1714년부터는 악장으로 칭송을 받았다. 오르가니스트로 활약했던 이 시기에 절반 이상의 오르간 작품들이 만들어졌고, 대규모의 코랄 편곡도 이루어졌다.

1717년부터 1723년까지는 쾨텐의 젊은 영주인 레오폴트의 궁정 음악 감독으로 활동하였다. 쾨텐 궁정은 칼뱅파여서 복잡한 교회음악을 금지하였기 때문에 이 시기에는 교회음악보다 세속음악 위주의 다양한 실내악곡과 관현악곡을 주로 작곡하였다. <평균율 클라비어곡집 제1권>(BWV 846-869), <무반주 바이올린을 위한 소나타와 파르티타>(BWV 1001-1006), <무반주 첼로 모음곡>(BWV 1007-1012) 등이 이 당시 작곡된 대표적 작품들이다. 1720년 그의 아내 바르바라가 갑작스럽게 세상을 떠나고 비탄에 잠겼으나, 1721년 12월 같은 궁정 연주자의 딸이자 소프라노 가수인 안나 막달레나(Anna Magdalena, 1701-1760)와 재혼한다.

1723년 라이프치히의 음악 감독 및 성 토마스 교회의 칸토르³³⁾로 취임했으며, <마니피카트>(BWV 243), <마태 수난곡>(BWV 244), <요한 수난곡>(BWV

33) 칸토르(Cantor) : 그레고리오 성가 합창단의 지휘자, 선창자

245), <크리스마스 오라토리오>(BWV 248) 등의 교회 칸타타를 300여 곡 작곡했다. 1729년에는 독일 음악가 모임인 콜레기움 무지쿰의 지도를 맡으며, <커피 칸타타>(BWV 211), <관현악 모음곡>(BWV 1066-1069) 등을 작곡하였다. 그 후에도 <평균율 클라비어곡집 제2권>(BWV 870-893), <음악의 헌정>(BWV 1079)을 비롯한 여러 작품들을 작곡하던 중 내장안을 앓게 되어, 점차 시력을 잃어갔다. 그의 마지막 작품인 <푸가의 기법>(BWV 1080)을 미완성으로 남기고, 1750년 7월 28일 65세의 나이로 라이프치히에서 세상을 떠난다.

3) J.S. Bach의 8개 Flute Sonata

바흐는 쾨텐에서 활동하던 시기에 총 8개의 플루트 소나타를 작곡하였고, 이 시기에 다양한 관현악곡과 실내악곡 등 그의 가장 많은 작품이 작곡되었다.

바로크 시대에는 가로 플루트(트라베르소)와 세로 플루트(블록플루테, 리코더) 두 가지 종류의 플루트가 있었으며, 바흐의 플루트 소나타는 모두 가로 플루트를 사용하였다. 8개의 플루트 소나타에는 <무반주 파르티타> BWV 1013, <플루트와 첼발로를 위한 소나타> BWV 1020, BWV 1030, BWV 1031, BWV 1032, <플루트와 통주저음을 위한 소나타> BWV 1033, BWV 1034, BWV 1035가 있다. 이 8개의 소나타의 구성은 다음 표와 같다. <표 1 참조>

<표 1> J.S. Bach 8개의 소나타 구성

BWV	작곡 연도	편성	시간	용도	빠르기	조성	박자
1013	1720	플루트	12분	실내소나타	I .Allemande II .Corrente III.Sarabande IV.Bourree Anglaise	a a a a	4/4 3/4 3/4 2/4
1020	연대 미상	플루트, 첼발로	12분	실내 교회소나타	I .Allegro II .Adagio III.Allegro	g Eb g	3/4 9/8 2/4
1030	1717-1723	플루트, 첼발로	18분	실내 교회소나타	I Andante II.Largo e dolce III.Presto - Allegro	b D b	4/4 6/8 2/2-12/16
1031	연대 미상	플루트, 첼발로	10분	실내 교회소나타	I .Allegro moderato II .Siciliano III.Allegro	Eb g Eb	4/4 6/8 3/8
1032	1717-1723	플루트, 첼발로	12분	실내 교회소나타	I .Vivace II.Largo e dolce III.Allegro	A a A	4/4 6/8 3/8
1033	1731	플루트, 통주저음	8분	교회소나타	I .Andante - Presto II .Allegro III.Adagio IV.Menuetto I - II	C C a C-a	4/4 3/4 4/4 3/4
1034	1725-1726	플루트, 통주저음	12분	교회소나타	I .Adagio ma non tanto II .Allegro III.Andante IV.Allegro	e e G e	4/4 4/4 3/4 3/4
1035	1731	플루트, 통주저음	10분	교회소나타	I .Adagio ma non tanto II .Allegro III.Siciliano IV.Allegro assai	E E c# E	4/4 2/4 6/8 3/4

4) 작품 분석 및 연주법

바흐의 <플루트와 통주저음을 위한 소나타>는 총 3곡으로 알려졌지만, BWV 1033은 여러 학자에 의하여 위작의 의혹을 받고 있어 바흐의 신 전집(Neue Bach Ausgabe VI/3)에는 BWV 1034와 BWV 1035 두 곡만 실려있다. BWV 1033은 통주저음의 움직임이 바흐답지 않은 울림을 가지고 있으며, ‘느리게-빠르게-느리게-빠르게’의 4악장 구조로 이루어진 다른 작품과는 달리 마지막 4악장이 미뉴에트로 이루어져 있다. 그래서 위작이라는 의혹과 J.S. Bach의 아들인 C.P.E. Bach(Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788)가 작곡했다는 견해가 있다. 하지만 아직 위작이라는 판정도 나지 않았고, C.P.E Bach의 작품이라는 확실한 증거도 없어, 많은 플루트 연주자들이 끊임없이 연주하는 작품이다. 이 작품의 악장별

구조는 다음과 같다. <표 2 참조>

<표 2 > Sonata in C for Flute and Piano, BWV 1033의 악장별 구조

악장	빠르기	조성	박자	형식
1악장	Andante - Presto	C Major	4/4 박자	2부 형식
2악장	Allegro	C Major	3/4 박자	2부 형식
3악장	Adagio	a minor	4/4 박자	3부 형식
4악장	Menuetto I - II	C Major - a minor	3/4 박자	복합 3부 형식

(1) 1악장

1악장의 빠르기는 Andante - Presto이고, 조성은 C Major이며, 4/4박자로 이루어져 있고, 형식은 A - B의 2부 형식이다. Andante인 1마디부터 10마디 2번째 박자까지가 A부분이고, 10마디 3번째 박자부터 26마디까지는 B부분이며, Presto이다.

A부분이 시작될 때, 플루트는 16분음표 음형 위주로 진행되고, 통주저음은 플루트 선율 각 박의 첫 음이 포함된 화음으로 구성되어 있다. 이때, 플루트 연주자는 각 박의 첫 음을 통주저음과 잘 어우러지게 테누토의 느낌으로 조금 길게 연주할 수 있도록 한다. <악보 1 참조>

<악보 1> 플루트와 통주저음의 같은 음 연주, BWV 1033, 1악장 1-3마디

The musical score shows the first three measures of the first movement. The flute part (top staff) is marked 'Andante' and 'dolce', with a tempo instruction '16분음표 음형 위주로 진행' (progress mainly with 16th-note patterns). The piano part (bottom staff) is marked 'p legato' and includes the annotation '플루트 선율 각 박의 첫음이 포함된 화음으로 구성' (formed by chords containing the first note of the flute melody in each measure). The score is in 4/4 time and C major.

10마디에서 Presto로 급격한 템포 변화가 있으므로, 이 부분을 연주할 때는 서

서히 느려지는 *ritardando*를 통해 템포 변화가 어색하지 않게 연주하여야 한다. Presto인 B부분은 A부분과 다르게 통주저음이 C음을 지속한다. 플루트 선율의 8분음표와 16분음표로 구성된 음형이 Presto에서 계속 등장하는 중심 음형이고, 통주저음이 C음을 지속하기 때문에 플루트의 화려함이 더욱 두드러지게 연주해야 한다. 11마디부터 8분음표에 스타카토가 주로 사용되었고, 이 부분에서 도약할 때 풍부한 바람과 정확한 텅잉으로 효과적인 음향이 날 수 있도록 주의해야 한다. <악보 2 참조>

<악보 2> Presto의 중심 음형, 스타카토, BWV 1033, 1악장 10-13마디

The image displays a musical score for measures 10-13 of the first movement of BWV 1033. The top staff is the flute part, and the bottom staff is the piano accompaniment. The flute part is marked 'Presto' and 'sempre forte'. A circled section of the flute part is labeled 'Presto의 중심 음형' (central motif of Presto). A box around a specific note in the flute part is labeled '스타카토 사용' (staccato use). The piano part starts with a 'rit.' marking and a 'f' dynamic. A circled note in the piano part is labeled '통주저음이 C음을 지속' (sustained C bass note).

15마디부터 16분음표 음형과 중심 음형이 순차 하행(C-Bb-A-G-F-E)으로 진행되고, 16분음표 음형을 텅잉할 때는 템포가 빠르므로 더블 텅잉을 통하여 간결하고 정확한 소리가 날 수 있도록 한다. <악보 3 참조>

<악보 3> 16분음표와 중심 음형의 순차 하행 BWV 1033, 1악장 14-19마디

순차하행 (C-Bb-A-G-F-E)

24마디부터 플루트의 선율이 16분음표, 8분음표, 4분음표, 2분음표로 음의 길이가 점점 길어져 저절로 느려지는 듯한 느낌이 드는 부분이다. 25마디 3번째 박부터 자연스럽게 *molto rit.*를 한 후, 더욱 느려지게 표현하여 Lento로 1악장이 마무리된다. <악보 4 참조>

<악보 4> 플루트 선율 음형 확대, BWV 1033, 1악장 23-26마디

음형 확대 (16분음표, 8분음표, 4분음표, 2분음표)

molto rit.

f molto rit.

(2) 2악장

2악장의 빠르기는 Allegro이고, 조성은 C Major이며, 3/4박자로 이루어져 있고, A - B의 2부 형식이다. 1-20마디가 A부분이고, 21-48마디가 B부분이다.

1마디에서 4마디까지 나타나는 플루트의 주제선율은 각 마디의 첫 박이 순차상행(C-D-E)으로 진행한다. 2악장 전체의 플루트는 16분음표, 통주저음의 위 성부는 4분음표, 아래 성부는 8분음표 위주로 진행된다. Allegro의 템포로 빠르게 진행되기 때문에, 1악장과는 확연히 대조되는 분위기로 텅잉을 가볍게 하여 깔끔한 소리로 연주할 수 있도록 한다. <악보 5 참조>

<악보 5> 주제선율, BWV 1033, 2악장 1-4마디

The image shows a musical score for the first four measures of the second movement of BWV 1033. The score is in 3/4 time and C major. It features a flute melody in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staff. The flute melody starts with a circled first measure showing a C-D-E sequence. Annotations include 'Allegro', '주제선율', '16분음표 위주 진행', 'p', '각 마디의 첫 박 순차상행으로 진행(C-D-E)', '통주저음의 위 성부는 4분음표', and '아래 성부는 8분음표 위주로 진행'.

5-6마디, 7-8마디, 9-10마디는 순차상행(G-A-B)으로 동형진행 하고, 9-10마디에서는 동형진행 후 변형이 이루어진다. 이 순차상행하는 음들을 테누토의 느낌으로 강조하며, 앞으로 나아가는 느낌을 줄 수 있도록 한다. <악보 6 참조>

<악보 6> 순차 상행, 동형진행, BWV 1033, 2악장 5-14마디

5
순차상행(G-A-B)으로 동형진행

10
동형진행 후 변형

17마디에서 플루트의 선율이 통주저음의 위 성부와 함께 순차 상행(B-C-D)으로 진행되는데, 플루트와 통주저음이 같은 음을 강조하며 서로가 잘 어우러지게 연주해야 한다. <악보 7 참조>

<악보 7> 순차 상행, 순차 하행, BWV 1033, 2악장 15-18마디

15
cresc. 통주저음의 위 성부와 함께 순차상행(B-C-D) 순차하행(E-D-C)

15
cresc.

21마디부터 B부분이 시작되는데, A부분의 주제선율이 완전 5도 위로 변형되어 다시 등장하고, 이어서 장 6도 위로 한 번 더 등장한다. 주제선율과 마찬가지로 상행하는 첫 음들을 다시 테누토의 느낌으로 강조하며 연주할 수 있도록 한다.

<악보 8 참조>

<악보 8> 주제선을 변형, BWV 1033, 2악장 19-28마디

19 *f* B부분
p A부분의 주제선율이 완전5도 위로 변형
A부분의 주제선율이 장6도 위로 변형
24 *p*

29-30마디, 31-32마디는 순차 하행(A-G)으로 동형진행 하고, 이어서 33마디에는 2분음표가 처음으로 등장한다. 이 부분은 16분음표 위주인 2악장의 분위기를 바꿔주는 부분이므로 33마디의 *crescendo*를 확실히 하여 분위기를 고조시키고, 34마디에서는 *ff* 연주할 수 있도록 한다. <악보 9 참조>

<악보 9> 순차 하행, 동형진행, BWV 1033, 2악장 29-33마디

29 동형진행 순차하행(A-G) *cresc.*
29 *cresc.*

34-35마디, 40-41마디, 46-47마디는 플루트의 선율과 통주저음의 위 성부의 각 박의 첫 음이 같은 음으로 등장한다. 플루트와 통주저음이 같은 음을 강조하며 정확한 음정으로 조화롭게 어우러지도록 유의하여야 하고, 이어서 *f*로 힘차게 2악장을 끝맺는다. <악보 10 참조>

<악보 10> 플루트와 통주저음의 같은 음 연주, BWV 1033, 2악장 34-48마디

(3) 3악장

3악장의 빠르기는 Adagio이고, 조성은 a minor이며, 4/4박자이다. 형식은 A - B - A'의 3부 형식인데, 1-5마디가 A부분, 6-10마디가 B부분, 10-14마디가 A'부분이다.

1-2마디에 걸쳐 3악장의 주제선율이 *espressivo*와 함께 등장하는데, 이 주제선율을 감정을 살려서 차분하고 서정적으로 연주해야 하고, 음정이 떨어지지 않게 바람의 압력을 유지하도록 주의하여야 한다. 2마디 마지막 박과 3마디 첫 박의 4분음표와 붙임줄 리듬이 3악장의 주요 리듬이며, 3악장이 진행되는 동안 그대로 등장하거나 변형되어 등장하기도 한다. 이 악장에서는 통주저음이 다른 악장과 비교해 선율적이기 때문에, 주요 리듬과 변형된 리듬을 흔들리지 않고 정확하게 하여 통주저음과 잘 어우러지도록 연주해야 한다. <악보 11 참조>

<악보 11> 주제선율, 주요 리듬, BWV 1033, 3악장 1-3마디

The image shows a musical score for the first three measures of the third movement of BWV 1033. The top staff is in treble clef, marked 'A부분 Adagio' and 'espress.'. A box highlights the first two measures, labeled '주제선율'. A circled section in the third measure is labeled '3악장의 주요리듬'. The bottom staff is in bass clef, marked 'pp'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and trills.

4-5마디에서 주제선율이 변형되어 3도 위로 등장하고, 이어서 바로 주요 리듬도 변형되어 등장한다. 이 주요 리듬이 사용된 프레이즈인 5마디와 9마디는 순차 하행(E-D-C-B, D-C-B-A)으로 진행되는데, 이 순차 하행하는 긴 음들을 음색을 통일하여 앞으로 나아가며 연주할 수 있도록 한다. 10-11마디에서 다시 한 번 주제선율이 변형되어 등장하고, 마찬가지로 순차 하행(F-E-D-C)으로 진행된 후 3악장이 마무리된다. <악보 12 참조>

<악보 12> 주제선율, 주요 리듬 변형, BWV 1033, 3악장 4-14마디

(4) 4악장

4악장은 Menuetto로, 조성은 C Major- a minor이며, 3/4박자이다. 형식은 복합 3부 형식인데, Da Capo에 의한 Menuetto I - Menuetto II - Menuetto I로 구성되어 있다. Menuetto는 3박자 계통의 우아한 춤곡으로 무겁지 않은 분위기로 연주할 수 있도록 한다.

Menuetto I은 부점 리듬, 트릴, 스타카토가 많이 등장하며, 이를 잘 살려 밝고 경쾌한 분위기로 연주할 수 있도록 한다. 이 부분에서는 플루트와 통주저음의 위 성부가 대부분 같은 음으로 진행되므로 서로의 음색과 음정을 통일하여 연주

해야 한다. 1마디의 주제선율은 9마디에서 변형되어 등장하고, 13마디에서도 한 번 더 변형되어 등장한다. 처음 부분은 통주저음의 위 성부가 8분음표 음형으로 진행되고, 9-11마디에서는 아래 성부가 8분음표 음형으로 진행되며 다시 위 성부가 8분음표 음형으로 진행되다가 스타카토로 가볍게 표현하여 밝고 경쾌한 느낌 그대로 Menuetto I 을 마무리한다. <악보 13 참조>

<악보 13> 주제선율과 변형, BWV 1033, 4악장 I

Menuetto I

f 플루트와 통주저음의 위 성부가 대부분 같은 음으로 진행

f 위 성부 - 8분음표 음형

주제선율이 변형되어 등장

p 아래 성부 - 8분음표 음형

Menuetto II에서는 a minor로 전조 되며, 플루트의 선율은 8분음표 음형, 통주저음의 아래 성부는 4분음표 음형으로 진행되고, 5-7마디의 플루트 선율은 동형 진행 된다. 8마디에서 도돌이표를 지켜 1마디를 다시 연주할 때, 8마디에 통주저음의 아래 성부에서 8분음표 리듬이 먼저 등장하므로, 통주저음과 플루트 선율이 자연스럽게 이어지도록 연주해야 한다. <악보 14 참조>

<악보 14> 동형진행, BWV 1033, 4악장 II 1-9마디

18-19마디, 20-21마디, 22-23마디는 순차 하행(E-D-C)으로 동형진행 하고, 23마디에서는 변형하여 진행된다. 18마디부터는 잔잔하게 *p*로 진행하다가 25마디에서 플루트와 통주저음이 함께 *crescendo*하여 *f*로 분위기를 고조시킨 후, 다시 *p*로 여려질 수 있도록 한다. Menuetto II를 마무리하고, 처음으로 되돌아가(*da capo*) Menuetto I을 반복하여 곡을 마친다. <악보 15 참조>

<악보 15> 순차 하행. 동형진행, BWV 1033, 4악장 II 17-29마디

2. Bohuslav Martinu의 First Sonata for Flute and Piano

1) 시대적 배경과 특징

20세기 전반에 나타난 음악 경향 중 하나인 신고전주의는 후기 낭만주의에 반발하고 낭만 시대 이전의 전통적인 음악 양식과 음악관에 대하여 높은 관심을 가져 전통적인 요소들을 현대적으로 수용한 경향이다. 작곡가들은 낭만주의의 과장된 표현보다 고전주의의 세련미를 원하였고, 표현주의 대신 절제된 음악을 선택하였으며, 음악 외적인 부분보다 음악 내적인 부분을 추구하여 음악의 구조나 형식을 더 중시하였다.

신고전주의 시대에는 고전 시대처럼 음악 자체의 아름다움을 추구하여 선율을 규칙적으로 사용하였으며, 자신이 살던 지방의 민요선율을 사용하여 작곡하기도 하였다. 형식 또한 고전 시대의 소나타 형식을 활용하여 작곡하였으며, 오스티나토³⁴⁾, 분산화음 등의 바로크 시대의 기법도 사용하였다. 신고전주의 작곡가들은 기존의 조성을 포함한 새로운 양식의 조성을 받아들여 복조성³⁵⁾을 사용하거나, 장·단음계 이외의 다양한 선법을 채택하기도 하였다. 신고전주의 음악 운동은 각 나라의 작곡가들에 의해 다양한 시도가 이루어졌고, 작곡가마다 다양한 형식을 사용하였다.

대표적인 작곡가로는 체코의 민족성과 신고전주의가 동시에 두드러지는 작품 활동을 한 보후슬라브 마르티누(Bohuslav Martinu, 1890-1959), 관현악을 축소하고 재즈를 수용하여 바로크 음악과 고전 음악을 재발견한 이고르 스트라빈스키(Igor Stravinsky, 1882-1971), 누구나 연주하고 즐길 수 있는 아마추어 음악을 작곡하여 작곡가와 청중의 거리를 좁히려 한 파울 힌데미트(Paul Hindemith, 1895-1963) 등이 있다.

34) 오스티나토(Ostinato) : 같은 성부에서 일정한 음형을 계속 같은 음높이로 되풀이하는 기법.

35) 복조성 : 여러 개의 조성이 동시에 나타나는 것.

2) B. Martinu의 생애

보후슬라브 마르티누(Bohuslav Martinu, 1890-1959)는 1890년 12월 8일 체코 보헤미아의 작은 마을인 폴리츠카에서 태어났다. 그의 부모님은 음악가는 아니었지만, 음악에 흥미가 있어 교회 종지기를 하며 교회 종탑에서 살았고, 그로 인해 마르티누도 자연스럽게 교회 종소리에 관심을 두게 되었다.

그는 7살부터 아마추어 음악가에게 바이올린 레슨을 받기 시작하였는데, 음악에 남다른 재능을 보여 어린 나이에 현악 4중주에서 바이올린 주자를 맡았고, 10살이 되던 해에는 독학으로 작곡을 시작하였다. 그의 남다른 재능을 알아본 마을 사람들로 인해 1906년 프라하음악원에 바이올린 전공으로 입학하게 되었다. 그러나 연주 활동에만 관심을 가져, 다른 수업에는 자주 결석하고 태만한 학습 태도를 보여 1910년에 퇴학을 당하게 된다.

그 후, 1913년부터 1923년까지 마르티누는 체코필하모니에서 제2 바이올린 주자로 활동하며, 프라하음악원에 재입학하게 된다. 체코의 바이올린 연주자이자 작곡가 요세프 수크(Josef Suk, 1874-1935)에게 서정시풍과 인상주의 등을 배우고, 1923년에는 파리에 정착하여 프랑스 음악의 대표적인 인물 중 하나인 알베르 루셀(Albert Charles Paul Marie Roussel, 1869-1937)에게 레슨을 받으며 인상주의 작품을 연구하였다. 그 외에도, 이고르 스트라빈스키(Igor Stravinski, 1882-1971)와 프랑스 6인조³⁶⁾의 음악과 재즈를 들으며 음악적으로 성장하였다. 또한, 당시 인상주의의 쇠퇴와 재즈적 요소를 결합한 신고전주의가 성행하던 파리의 음악적 영향을 받아 발레곡, 오페라 등 40여 곡들을 작곡했다.

1931년 샤흐 퀘네헨(Charlotte Quennehen)과 결혼한 이후에도 지속적으로 작곡에 전념하였으며, 이 시기에 작곡된 마르티누의 음악은 체코에 대한 애국심과 정서가 드러나는 민족주의적 요소를 느낄 수 있다. 또한, 오페라 <줄리엣>과 같은 비현실적이고 몽환적인 작품이나 18세기 형식의 영향을 받은 교향곡을 작곡하기도 하였다. 1937-1938년에는 당시의 불안한 사회적 상황과 전쟁에 대한 저항을

36) 프랑스 6인조 : 프랑스의 작곡가 앙리 콜레(Henri Collet)가 몽파르나스에서 활동하는 작곡가 6명에게 붙인 이름으로, 구성원은 루이 뒤레(Louis Durey, 1888-1979), 다리우스 미요(Darius Milhaud, 1892-1974), 아르튀르 오네게르(Arthur Honegger, 1892-1955), 조르주 오리크(Georges Abel Louis Auric, 1899-1983), 제르멘 타유펜페르(Germaine Tailleferre, 1892-1983), 프랑시스 폴랑크(Francis Jean Marcel Poulenc, 1899-1963)이다.

작품으로 승화하여 표현했다.

1941년 나치의 유럽 침공을 피해 미국으로 이주한 마르티누는 모국에 대한 향수와 우울증에 시달리며 힘든 시기를 보내다가 작곡 활동으로 이를 극복하였고, 이 시기 그의 작품에는 민족적 색채와 서정적 선율이 더욱 잘 나타난다.

제2차 세계대전이 끝나고 1946년 프라하음악원의 교수직을 제의받았으나, 체코에 공산주의가 들어서며 귀국하지 못하였다. 1948년 마르티누는 다시 미국으로 돌아가 프린스턴 대학과 메네스 음악 학교에서 교수로 재직하였으나, 여전히 모국에 대한 향수와 우울증으로 인해 건강이 악화된다. 그 후, 1953년 프랑스 니스에서 머무르다 1955년 미국으로 돌아와 커티스 음악학원의 교수직을 맡았고, 1957년 은퇴를 계기로 스위스에서 생활하다가 1959년 8월 29일 스위스의 리스탈에서 암으로 세상을 떠났으며, 그의 유해는 유언에 따라 고향인 체코 폴리츠카로 돌아갔다.

3) 작품 분석 및 연주법

이 곡은 1945년 마르티누가 나치의 침공을 피해 미국으로 이주하였을 때 작곡된 그의 유일한 플루트 소나타이다. 당시 보스턴 심포니 오케스트라의 수석 플루티스트였던 조르주 로랑(Georges Laurent, 1886-1964)에게 헌정한 곡이며, 신고전주의 형식에 바탕을 두었다. 신고전주의는 기존의 요소를 사용하여 전통과의 단절을 없애고 20세기 초반의 새로운 요소를 결합하는 것을 목적으로 한다. 이 곡은 기존의 요소인 동형진행, 모방 기법 등을 사용하면서 20세기 초반의 새로운 리듬 요소들도 동시에 사용하였다. 형식에 구애받지 않는 리듬, 정형화된 구조 안의 프레이즈에 의한 변박, 당김음을 통한 리듬적 변화, 비대칭적 리듬, 복합박자, 복합리듬 등의 다양한 시도를 하였고, 피아노는 반주의 역할을 넘어 플루트와 대등한 역할로 사용되었다.

이 곡의 악장별 구조는 다음과 같다. <표 3 참조>

<표 3> First Sonata for Flute and Piano의 악장별 구조

악장	빠르기	조성	형식
1악장	Allegro moderato	Eb Major Bb Major	소나타 형식
2악장	Adagio	eb minor Eb Major	3부 형식
3악장	Allegro poco moderato	Ab Major	3부 형식

(1) 1악장

1악장의 빠르기는 Allegro moderato이고, 제시부, 발전부, 재현부, Coda로 구성된 소나타 형식이며, 조성은 Eb Major로 시작하고, Bb Major로 끝맺는다. 이 악장은 잣은 변박과 동형진행, 아르페지오 음형, 당김음 등이 특징적이다. 1악장의 구성은 다음 표와 같다. <표 4 참조>

<표 4> First Sonata for Flute and Piano의 1악장 구성

형식	마디	구분
제시부	1 - 20 마디	피아노 선율
	21 - 39 마디	주제 제시
	40 - 59 마디	주제 변형
	60 - 89 마디	주제 변형, 소종결구
발전부	90 - 97 마디	발전부 1부분
	98 - 114 마디	발전부 2부분
	115 - 131 마디	발전부 3부분
재현부	132 - 138 마디	피아노 선율 재현
	139 - 156 마디	주제 제시 재현
	157 - 176 마디	주제 변형 재현
	177 - 203 마디	주제 변형 재현, 소종결구 재현
Coda	204 - 212 마디	종결구

① 제시부

1마디부터 20마디까지 피아노의 선율로 시작하는데, 낭만적이고 서정적으로 연주할 수 있도록 한다. 피아노의 아래 성부가 Eb Major의 으뜸음인 Eb 음을 지속하고, 위 성부는 상행 아르페지오로 곡을 시작한다. 3마디에 등장하는 피아노 선율이 주제선율이며, 15마디에서는 주제선율이 4도 위로 변형되어 다시 한 번 등장하지만, 박자표나 음 등이 변화한 채로 확장되어 등장한다. <악보 16 참조>

<악보 16> 아르페지오 사용, 주제선율 First Sonata, 1악장 1-18마디

제시부 **Allegro moderato** ♩ = 96 (100)

Flute

Piano

상행 아르페지오

주제선율

6 으뜸음 Eb음

10

14 4도 위로 주제선율 확장, 변형하여 등장

이어지는 19-20마디는 피아노가 변형된 주제선율을 마무리하며, 20마디 마지막

박자의 플루트의 선율과 자연스럽게 이어지도록 연주해야 한다. 이 플루트의 선율은 3마디의 피아노 선율을 확장, 변형한 것으로, 당김음이 연속적으로 사용되며 피아노와 동형 리듬으로 진행된다. 21마디 첫 박자에 나오는 으뜸음인 Eb 음의 악센트를 일반적인 텅잉보다 바람의 스피드를 빨리하여 잘 살릴 수 있도록 하고, 22마디부터 등장하는 당김음 리듬에서 *p*로 시작하여 조금씩 *crescendo*하고 *까지* 리듬의 긴장감을 주어 앞으로 나아가는 느낌으로 연주해야 한다. <악보 17 참조>

<악보 17> 주제선율 변형, 당김음 사용, First Sonata, 1악장 19-28마디

The musical score for measures 19-28 is presented in two systems. The first system (measures 19-23) shows the flute melody in the upper staff and piano accompaniment in the lower staff. The flute melody starts with a *mf* dynamic and includes a tenuto mark over the first note. The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes with tenuto marks. The second system (measures 24-28) continues the flute melody, which reaches a *f (poco)* dynamic. The piano accompaniment also reaches a *poco f* dynamic. Annotations in Korean highlight the expansion and transformation of the main melody and the use of tenuto marks for isometric progression.

29마디부터 플루트의 선율과 피아노 위 성부의 선율이 반진행 한다. 30마디의 두 번째 박자와 32마디의 세 번째 박자는 플루트와 피아노의 위 성부가 다른 리듬으로 진행되므로, 서로가 각자의 박자를 잃지 않고 정확하게 연주하여 조화를 이룰 수 있도록 한다. <악보 18 참조>

<악보 18> 반진행, First Sonata, 1악장 29-34마디

34마디부터 8분음표와 16분음표로 구성된 리듬이 사용되는데, 스타카토를 특히 잘 살려 가벼운 느낌으로 연주할 수 있도록 한다. 39마디에서 *crescendo*로 분위기를 끌어올린 후, 40마디에서 *cantabile*로 3마디의 주제선율을 엇박자로 변화하여 한 옥타브 위로 연주하고, 이때 피아노는 Tremolo 기법으로 연주하므로 플루트의 선율이 더 돋보이게 연주할 수 있도록 한다. <악보 19 참조>

<악보 19> 주요 리듬, 주제선율, Tremolo 등장, First Sonata, 1악장 32-40마디

The musical score consists of three systems. The first system (measures 32-34) shows the piano part with a tremolo in the right hand and a flute part with a cantabile melody. The second system (measures 35-37) continues the piano part with a tremolo and the flute part with a cantabile melody. The third system (measures 38-40) shows the piano part with a tremolo and the flute part with a cantabile melody. Annotations include '주요 리듬' (main rhythm), '스타카토 사용' (staccato use), '엇박, 옥타브 위로 주제선율 등장' (off-beat, octave up theme appearance), and '트레몰로 기법 사용' (tremolo technique use).

44마디부터는 40마디의 변형된 주제선율과 51마디의 변형된 주제선율을 이어주는 역할을 한다. 이때 44마디에서 피아노의 Tremolo가 마무리되며 아르페지오로 연주하는데, 중간에 등장하는 플루트도 피아노의 선율을 들으며 이어지듯이 함께 잘 어우러져 연주할 수 있도록 한다. <악보 20 참조>

<악보 20> 아르페지오 사용, First Sonata, 1악장 44-45마디

The image shows a musical score for measures 44 and 45 of the first movement of a First Sonata. The score is written for piano and flute. The piano part begins at measure 44 with a mezzo-forte (mf) dynamic, playing a series of arpeggiated chords. The flute part enters at measure 44 with a staccato rhythm. In measure 45, the piano part continues with arpeggiated chords, and the flute part has a section marked '아르페지오' (arpeggiato) and 'f'. The piano part then transitions to a 'poco f' dynamic. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

55마디에서 4분음표에 악센트와 이음줄, 스타카토가 사용되는데, 이를 잘 살려 무겁지 않게 하고, 특히 스타카토에서는 텅잉을 가볍게 하여 연주해야 한다. 60마디부터는 플루트의 당김음에 트릴을 사용함과 동시에 피아노에는 아르페지오가 사용되므로, 장식적인 효과를 살려 화려하게 연주할 수 있도록 한다. <악보 21 참조>

<악보 21> 아티큘레이션, 장식음, First Sonata, 1악장 54-61마디

54

54

57

57

60 당김음, 트릴

60 아르페지오

f

poco f

f

mf

mf

p

84마디부터 89마디까지는 소중결구로, 제시부가 마무리되는 부분이다. 플루트와 피아노가 2마디씩 트레몰로로 연주되며, *p*로 여리게 연주하다가 발전부로 가기 전 *crescendo*하여 긴장감을 줄 수 있도록 한다. <악보 22 참조>

<악보 22> 플루트와 피아노의 트레몰로, First Sonata, 1악장 84-89마디

② 발전부

발전부도 제시부와 마찬가지로 피아노의 간주로 시작하는데, 90마디부터 97마디까지는 앞의 긴장감을 이어받아 옥타브를 넘나드는 상행 아르페지오 음형이 계속 반복하며 진행된다. <악보 23 참조>

<악보 23> 상행 아르페지오 음형, First Sonata, 1악장 90-92마디

④ 발전부

98마디부터 114마디까지는 악센트와 함께 박자에 혼란을 주는 당김음을 사용하여 강한 느낌을 표현한 후, 테누토를 사용하여 점차 여린 느낌으로 변화하며 다시 한 번 긴장감을 줄 수 있도록 한다. <악보 24 참조>

<악보 24> 악센트, 당김음의 사용, First Sonata, 1악장 96-102마디

96

99

악센트, 당김음 사용

114마디 마지막 박자부터 플루트의 선율이 나오는데, 이때 피아노의 긴장감을 이어받아 점차 *crescendo*하여 분위기를 고조시킨다. 120마디와 121마디에는 다섯잇단음표, 122마디에서 124마디까지는 여섯잇단음표가 등장하고, 이 리듬을 무너지지 않고 정확한 리듬으로 연주해야 하며, 풍부한 바람을 사용하여 화려하게 연주할 수 있도록 한다. <악보 25 참조>

<악보 25> 다섯잇단음표의 사용, First Sonata, 1악장 113-121마디

③ 재현부

132마디부터 피아노의 상행 아르페지오 음형으로 한 마디 동안 짧은 간주가 등장한다. 133마디부터 등장하는 플루트의 선율은 1마디부터 7마디까지 제시부의 도입 부분을 재현한 것이고, 138마디부터는 21마디의 플루트의 선율을 재현한 것이다. 피아노의 선율을 플루트가 재현할 때, 피아노가 연주한 느낌을 그대로 이어받되, 선율을 살려 조금 더 앞으로 나아가듯이 연주한다. <악보 26 참조>

<악보 26> 제시부의 선율 재현, First Sonata, 1악장 130-138마디

130 재현부
1-7마디 제시부의 도입 부분 재현

131 상행 아르페지오 음형의 짧은 간주

133 21마디 플루트 선율 재현

186마디에는 69마디의 선율에서 변형되어 새로운 선율이 등장한다. 187마디부터 플루트의 8연음과 피아노의 7연음이 대위법적으로 모방 진행하고, 이때 음 하나하나를 풍부한 소리로 연주하며 *mf*와 *crescendo*를 통하여 화려한 느낌을 줄 수 있도록 한다. <악보 27 참조>

<악보 27> 선율 변형, 모방 진행, First Sonata, 1악장 183-189마디

69마디 선율 변형

183

183

187

187

대위법적으로 모방진행

④ Coda

204마디부터 Coda 부분이고, 플루트가 주제선율을 재현하며 다이내믹을 잘 살려 점점 어려워지고 느려지며 잔잔하게 1악장을 끝맺는다. <악보 28 참조>

<악보 28> 주제선율 재현, First Sonata, 1악장 203-212마디

(2) 2악장

2악장의 빠르기는 Adagio이고, 1악장과 마찬가지로 잦은 변박, 동형진행, 아르페지오 음형 등이 사용되었고, A - B - A'의 3부 형식으로 구성되었다. 조성은 eb minor로 시작하여, 1악장의 시작 조성인 Eb Major로 끝난다. 2악장의 악장 구성은 다음 표와 같다. <표 5 참조>

<표 5> First Sonata for Flute and Piano의 2악장 구성

형식	마디	구분
A	1 - 15 마디	주제 제시
	16 - 28 마디	주제 변형
	29 - 41 마디	연결구
B	42 - 55 마디	주제 제시
A'	56 - 68 마디	주제 제시 재현
	69 - 81 마디	종결구

① A부분

2악장은 1악장과는 다르게 피아노의 전주 없이 플루트와 피아노가 동시에 시작하고, Adagio의 매우 느리고 차분한 선율로 주제를 제시한다. 1마디 마지막 박자부터 나오는 플루트의 선율과 2마디 3번째 박자부터 나오는 피아노의 선율이 대위법적으로 모방 진행되며, 5마디부터 플루트의 선율과 피아노의 선율도 대위법적으로 모방 진행된다. 특히 모방 진행되는 부분에서 플루트와 피아노의 음색이나 음정을 통일하여 조화롭게 연주할 수 있도록 하고, 음정이 떨어지기 쉬운 부분이므로 바람 압력이 빠지지 않게 유의하며 음정을 유지해야 한다. <악보 29 참조>

<악보 29> 모방 진행, First Sonata, 2악장 1-7마디

16-17마디, 18-19마디는 1마디의 주제선율의 리듬이 8분음표 음형, 16분음표 음형으로 축소 변형되어 진행된다. 20마디부터 플루트는 불임줄을 이용한 당김음, 피아노는 다른 리듬의 당김음이 사용되어 서로의 리듬이 무너지기 쉬운 부분이므로, 서로의 부분을 알고 각자의 박자를 정확히 지켜 연주할 수 있도록 한다.

<악보 30 참조>

<악보 30> 음형 축소, 당김음 사용, First Sonata, 2악장 16-20마디

① 주제선율이 8분음표 -> 16분음표 음형으로 축소 변형

16 *p* *mf*

19 *poco f* *p*

당김음 사용

② B부분

42마디부터 B부분이고, 셋잇단음표로 이루어진 플루트의 새로운 주제가 등장한다. 44마디부터 49마디까지는 플루트의 선율은 그대로 4/4박자이지만, 피아노 선율은 12/8박자로 변박되어 진행된다. 자칫하면 서로 박자가 어긋나기 쉬운 부분이므로, 서로의 선율을 정확히 알고 들으며 정확한 박자로 연주할 수 있도록 한다. <악보 31 참조>

<악보 31> 새로운 주제 등장, First Sonata, 2악장 41-45마디

새로운 주제 제시

피아노만 12/8박자로 변박

50마디에서는 42마디의 플루트 선율이 피아노에서 변형되어 한 번 더 등장하고, 플루트는 하행하는 선율을 연주한다. 피아노는 플루트 선율의 느낌을 살려 그대로 연주해야 하고, 플루트는 리듬적인 피아노 반주에 맞추어 박자가 무너지지 않고 정확한 리듬으로 연주할 수 있도록 한다. <악보 32 참조>

<악보 32> 플루트 선율 변형, First Sonata, 2악장 50-51마디

42마디의 플루트 선율이 변형되어 등장

③ A'부분

56마디부터는 A'부분이며, 처음에 등장했던 플루트의 주제선율과 크게 다를 것 없이 거의 그대로 재현된다. 이 부분에서도 앞과 마찬가지로 음정이 떨어지지 않게 바람의 압력을 유지하며 연주해야 한다. <악보 33 참조>

<악보 33> 플루트 선율 재현, First Sonata, 2악장 55-57마디

55 처음 등장했던 플루트의 주제선율 거의 그대로 재현 A'부분 ⑤ mp

69마디부터 종결구이며, 차분한 느낌의 *p*로 시작하는데 음정이 떨어지지 않게 바람을 유지하고, 74마디 *crescendo*와 *decrescendo*를 잘 살려 확실하게 종결되는 느낌이 나도록 연주해야 한다. 76마디부터는 피아노가 Eb음을 지속하며 2악장을 마친다. <악보 34 참조>

<악보 34> 종결구, First Sonata, 2악장 66-81마디

(3) 3악장

3악장의 빠르기는 Allegro poco moderato이고, A - B - A'로 구성된 3부 형식이며, 조성은 Ab Major이다. 이 악장의 선율은 1, 2악장에서 등장했던 선율들을 바탕으로 변형되었으며, 1악장에서 사용되었던 8분음표와 16분음표로 구성된 음형 위주로 진행된다. 3악장의 악장 구성은 다음과 같다. <표 6 참조>

<표 6> First Sonata for Flute and Piano의 3악장 구성

형식	마디	구분
A	1 - 29 마디	피아노 선율
	30 - 84 마디	주제 제시, 주제 변형
	85 - 90 마디	연결구
B	91 - 108 마디	2악장 주제 재현
	109 - 162 마디	주제 재현, 변형
	163 - 170 마디	연결구
A'	171 - 223 마디	주제 제시 재현, 주제 변형 재현
	224 - 230 마디	종결구

① A부분

2악장 마지막 부분의 Eb 지속음을 3악장 시작으로 이어받아 진행한다. 첫 마디부터 등장하는 8분음표와 16분음표로 구성된 음형이 3악장의 주요 리듬이다. 이 리듬은 3악장 전반적으로 등장하므로 리듬을 잘 살려 밝은 분위기로 연주할 수 있도록 한다. 3마디부터는 피아노의 위 성부와 아래 성부가 반진행³⁷⁾으로 동형진행 하고, 29마디까지는 계속 피아노의 선율로 진행된다. <악보 35 참조>

<악보 35> 주요 리듬 등장, 동형진행, First Sonata, 3악장 1-4마디

Allegro poco moderato ♩ = 104

A부분

3악장의 주요 리듬

E♭음 지속

위 성부와 아래 성부가 반진행하며 동형진행

30마디부터 플루트의 주제가 1마디 피아노 선율과 동일하게 시작하고, 피아노의 아래 성부에서는 순차 상행으로 동형진행 한다. 34마디의 플루트 선율은 30마디 피아노 위 성부의 리듬을 모방 진행하는데, 이 부분에서 스타카토와 이음줄,

37) 반진행 : 두 개의 성부가 반대로 진행.

악센트 등의 아티큘레이션을 잘 살려 가벼운 느낌으로 경쾌하게 표현할 수 있도록 한다. <악보 36 참조>

<악보 36> 플루트 주제 제시, First Sonata 3악장 30-34마디

① 1마디 피아노 선율과 동일하게 시작하여 변형

mf

poco f

리듬 모방진행

p

mf

순차상행으로 동형진행

44마디부터 나타나는 리듬은 1악장 68마디의 음형을 변형하여 모방한 것이고, 플루트와 피아노가 같은 음형을 번갈아 가며 연주한다. 이 부분에서도 스타카토와 이음줄을 잘 지켜 연주하여야 하며, 번갈아 가며 연주하는 부분에서는 끊어지지 않게 16분음표가 일정하게 들리도록 연주해야 한다. 51마디의 셋잇단음표로 구성된 음형은 2악장의 42마디 리듬을 모방한 것이고, 44마디와는 다르게 플루트와 피아노가 서로 다른 음형을 번갈아 가며 연주한다. <악보 37 참조>

<악보 37> 모방 진행, First Sonata, 3악장 44-53마디

1악장 68마디 음형 모방

서로 같은 음형 연주

2악장 42마디 리듬 모방

70마디부터는 플루트의 16분음표와 16분쉼표가 섞인 음형이 등장하는데, 플루트가 쉼표일 때 피아노에서 8분음표로 등장하여 소리가 끊기지 않고 연속적으로 들리는 부분이다. 플루트와 피아노의 템포가 빨라지거나 느려지기 쉬운 부분이므로, 박자가 흔들리지 않고 일정하게 연주할 수 있도록 주의해야 한다. 79마디는 30마디 플루트의 주제선율이 변형된 것이고, 플루트와 피아노가 동형진행 된다.

<악보 38 참조>

<악보 38> 16분음표 음형, 주제선율 변형, First Sonata, 3악장 69-79마디

30마디 주제선율 변형, 동형진행

85마디부터는 연결구이며, 3악장의 주요 리듬이 16분음표와 32분음표로 축소되어 등장해 화려한 느낌으로 연주할 수 있도록 한다. 90마디에서 피아노는 플루트의 선율을 대위법적으로 모방 진행하는데, *f*로 진행되던 플루트의 선율을 *p*로 여기게 이어받아 메아리의 느낌을 줄 수 있도록 한다. <악보 39 참조>

<악보 39> 음형 축소, 모방 진행, First Sonata, 3악장 85-94마디

② B부분

91마디부터 B부분이며, 이때 등장하는 선율은 2악장 4마디의 요소를 사용하였다. 피아노에서는 당김음이 지속적으로 등장하고, 플루트와 피아노가 엇갈려 나오므로 흔들리지 않고 정확한 템포로 연주하도록 한다. <악보 40 참조>

<악보 40> 2악장의 요소 사용, First Sonata, 3악장 90-94마디

106마디의 선율은 2악장 13마디를 모방하여 사용한 것이고, 109마디부터는 피아노의 선율이 등장한다. 124마디부터는 플루트가 109마디 피아노의 선율을 거의 그대로 재현하고 있으므로 통일된 음색과 음정으로 연주될 수 있도록 한다. <악보 41-1 참조>, <악보 41-2 참조>

<악보 41-1> 2악장 13마디 모방, First Sonata, 3악장 106-111마디

106 2악장 13마디 모방

피아노 선율

p

mp

<악보 41-2> 3악장 109마디 재현, First Sonata 3악장 124-129마디

⑥

p dolce

mp

124 109마디 피아노 선율 재현

pp

p

139마디의 플루트의 선율은 143마디 피아노의 리듬이 모방 되어 플루트와 이어지듯이 진행되고, 145마디 플루트의 선율에서는 동형진행으로 구성된다. 이때 피아노에서는 선율이 끊이지 않고 자연스럽게 연결될 수 있도록 주의한다. <악보 42 참조>

<악보 42> 리듬 모방, 동형진행, First Sonata, 3악장 136-145마디

136

136

141

141

7

p

p

p

mf

동형진행

리듬 모방하여 이어지듯이 진행

163마디부터는 연결구이며, 분위기를 급격히 바꿔 연주하며, *p*, *pp*로 잔잔하게 트릴을 사용하여 진행되다가 A' 부분 두 마디 전에서 급격하게 *crescendo*하여 A'가 시작된다. <악보 43 참조>

<악보 43> 연결구, 트릴 사용, First Sonata, 3악장 160-172마디

③ A'부분

171마디부터 223마디까지는 A' 부분으로 30마디의 선율이 그대로 재현되고 있으며, 224마디부터는 종결구이다. 224마디에는 3악장 주요 리듬의 축소된 음형이 플루트와 피아노에서 엇갈려 등장하므로, 템포가 흔들리지 않고 정확한 리듬으로 조화를 이룰 수 있게 연주해야 한다. 이어서 226마디에는 플루트와 피아노가 셋잇단음표 리듬으로 함께 진행되고, 228마디에 함께 상행하며 플루트의 높은 음역대가 두드러지게 나타난다. 이때 등장하는 셋잇단음표의 음형은 빨라지기 쉬운 부분이므로 흔들리지 않게 정확한 템포로 소리 하나하나 주의하여 연주하여야 한다. 이어서 마지막 마디에 화려하게 등장하는 Ab음을 악센트를 사용하여 강하게 표현해야 하지만, 음정이 높아질 수 있는 부분이므로 너무 과한 압력을 사용하지 않고 정확한 음정으로 지속하며 곡을 마친다. <악보 44 참조>

<악보 44> 리듬 축소, 연속적 셋잇단음표 등장, First Sonata, 3악장 222-230마디

The musical score consists of two systems. The first system (measures 222-230) shows the piano accompaniment and the violin part. The piano part features a triplet accompaniment in the left hand. The violin part has a triplet figure in the right hand. Annotations include '3악장의 주요 리듬 축소' (Main rhythm reduction of the 3rd movement) and '셋잇단음표 리듬' (Triplet rhythm). The second system (measures 227-230) continues the piano accompaniment and violin part. The piano part has a triplet accompaniment in the left hand. The violin part has a triplet figure in the right hand. Annotations include 'Ab음 지속' (Sustained Ab) and 'f' (forte).

3. Robert Muczynski의 Sonata for Flute and Piano Op. 14

1) 시대적 배경과 특징

신낭만주의(Neo-Romanticism)는 19세기 말부터 20세기 초까지 낭만주의의 전통을 계승하면서 근대음악을 수용한 예술 경향이며, 후기 낭만주의라고도 한다. 이는 오래된 독일 낭만주의, 프랑스 상징주의 등에 촉진되어 자연주의에 반대하고 낭만주의로 복귀하려는 운동으로, 낭만주의와 현대음악 사이에 위치한다. 이 시기 음악가들은 무조성³⁸⁾, 음렬주의³⁹⁾ 등 조성체계가 흐려진 현대음악에 반발하고 낭만 시대의 서정적인 선율 음악을 추구하였다.

신낭만주의 작곡가들은 장·단조 체계의 확대와 새로운 표현 수단을 사용하였다. 그들은 고전주의 형식을 자주 도입하여, 협주곡, 교향곡, 실내악곡 등을 자신들의 음악 스타일로 만들었다. 그리고 전통적인 조성을 바탕으로 복조성, 12음 기법⁴⁰⁾ 등의 현대음악 기법을 접목하여 ‘신조성주의’라고도 한다.

대표적인 작곡가로는 윤이상(1917-1995), 크시슈토프 펜데레츠키(krzysztof Penderecki, 1933-2020), 볼프강 림(Wolfgang Rihm, 1952-) 등이 있다. 윤이상은 서양음악을 바탕으로 동아시아적 이미지를 구현하였는데, 세계평화, 인류, 민주주의를 대상으로 자신의 음악 세계를 표현하기 위해 전통적 음악 장르인 교향곡을 선택하였다. 또한, 여러 신낭만주의 작곡가들이 추구한 음향기법을 바탕으로 우리 전통음악의 요소를 융합하여 미분음⁴¹⁾, 비브라토⁴²⁾, 장식음 등을 사용하였다. 펜데레츠키는 전통적 음악 장르인 협주곡을 수용하였으며, 20세기에 주로 사용되던 반음과 삼음⁴³⁾을 사용하여 신낭만주의적 어법을 구사하였다. 림은 전통적 음악 장르와 형식을 수용하면서도 신표현주의적 요소를 사용하여, 장·단조 체계를 피하고 무조음악을 추구하였다.

38) 무조성 : 조성이 정해지지 않고 연주되는 곡의 형태.

39) 음렬주의 : 음고, 음세기, 리듬 등의 요소를 음렬을 정해 음렬이 반복될 때까지 순서대로 쓰는 음악 기법.

40) 12음 기법 : 쇤베르크가 창시한 기법으로, 한 옥타브 안의 12개의 음을 음렬을 만들어 진행시키는 기법.

41) 미분음 : 반음보다 좁은 음.

42) 비브라토(Vibrato) : 음을 떤는 기법.

43) 삼음음 : 3개의 온음으로 구성된 음정.

2) R. Muczynski의 생애

로버트 무진스키(Robert Muczynski, 1929-2010)는 1929년 3월 19일 미국의 일리노이주 시카고에서 태어났다. 그의 아버지는 폴란드계 미국인이었고, 어머니는 슬로바키아 출신의 미국 이민자였다. 가정환경은 음악과 전혀 관계가 없었지만, 5살 때 조부모에 의해 피아노를 배우기 시작한다.

1945년 시카고 American Conservatory에 입학하여 피아노 레슨을 받았고, 좀더 체계적인 연주자 과정을 위하여 1947년 드폴대학교(DePaul University)에 입학하였다. 프란츠 리스트(Franz Liszt, 1811-1886)의 제자인 월터 크누퍼(Walter Knupfer, 1882-?)를 사사하며 리스트의 <Harmonies Poétiques et VII Funérailles>라는 곡으로 콩쿠르에서 입상하였다.

무진스키는 1949년 드폴대학교 작곡 교수로 새로 부임한 알렉산더 체레프닌(Alexander Tcherepnin, 1899-1977)에게 작곡을 배웠다. 체레프닌이 미국에서 처음으로 가르친 제자가 무진스키였고, 무진스키의 유일한 작곡 스승 또한 체레프닌이었다. 그로 인해, 무진스키의 작품은 체레프닌의 영향을 받아 복조성, 불협화음, 불규칙적 민속 리듬 등의 요소들이 나타난다.

1950년 드폴대학교에서 학사, 석사학위를 취득하였고, 졸업 이후에도 학교에 남아 피아노, 작곡 등을 가르치며 활발한 음악 활동을 하였다. 그가 25살 되던 해인 1954년에는 록펠러재단(Rockefeller Foundation)의 장학금이 수여되는 루이빌 오케스트라 커미션 프로젝트(Louisville Orchestra Commissioned Project)에서 정한 최연소 작곡가로 선정되어, 자신의 첫 번째 음반을 발매하게 된다.

1955년부터 1956년까지 모교인 드폴대학교에서 피아노, 작곡, 음악이론을 강의했고, 1956년부터 1958년까지는 아이오와주의 로라스 대학에서 피아노 학과장을 재직하며, 피아노, 작곡, 음악사를 강의했다. 피아노 연주자 겸 작곡가로서 자신이 작곡한 작품으로 프로그램을 만들어, 1958년 2월 4일 뉴욕의 카네기 홀에서 데뷔 무대를 가졌다.

1961년 여름에 프랑스 정부에 초청받은 무진스키는 장학금 지원을 만나며 니스 음악원(Conservatoire de Nice)에서 공부하였다. 그곳에서 「Sonata for Flute and Piano, Op. 14」로 니스 국제 콩쿠르에 참가하게 되고, 그 당시 심사위원 중

장 피에르 랑팔(Jean-Pierre Ranpal, 1922-2000)로부터 이 곡이 채택되면서, 콩쿨 우승과 동시에 국제 음악학회의 현대 음악상(Internationale Society For Contemporary Music Prize)을 수상하기도 하였다.

1962년에는 미국으로 돌아와 영화음악을 작곡하기도 하였고, 루스벨트 대학교와 아리조나 대학교에서 강의하고 재직하며, 자신이 직접 연주한 음반도 제작하였다.

1988년 무진스키는 아리조나 대학교를 59세에 은퇴하며 명예교수가 되었고, 그 후에도 많은 음악 활동에 매진하며 미국 작곡가, 작가, 출판인 협회(American Society of Composers, Authors and Publishers)와 미국 음악가 연합회(American Federation of Musicians)의 회원으로 활동하였고, 2010년 5월 25일에 아리조나에서 세상을 떠났다.

3) 작품 분석 및 연주법

Sonata for Flute and Piano Op. 14는 4악장으로 구성되어 있고, 신낭만주의 작곡가답게 전통적인 형식을 사용하였으나, 곡에 자유스러운 요소들이 등장하여 무진스키만의 독창성이 나타나는 곡이다. 화성적인 면에서는 불협화음과 협화음의 조화, 리듬적인 면에서는 잣은 변박, 헤미올라 리듬 등의 특징이 나타난다. 이 곡의 악장별 구조는 다음 표와 같다. <표 7 참조>

<표 7> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 악장별 구조

악장	빠르기	박자	형식
1악장	Allegro deciso	4/4 박자	소나타 형식
2악장	Vivace	6/8 박자	복합 3부 형식
3악장	Andante	4/4 박자	3부 형식
4악장	Allegro con moto	3/4 박자	3부 형식

(1) 1악장

1악장의 빠르기는 Allegro deciso이고, 제시부, 발전부, 재현부, Coda로 구성된

소나타 형식이다. 제 1주제와 2주제가 악장 전체에서 다양하게 변형되어 등장하고, 특히 1주제의 단2도 하행하는 음정과 단3도 하행하는 음정으로 구성된 음형이 수시로 등장한다. 이 악장의 주요 특징으로는 불규칙적인 악센트의 사용, 당김음, 잦은 변박, 동형진행 등이 있다. 1악장의 구성은 다음 표와 같다. <표 8 참조>

<표 8> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 1악장 구성

형식	마디	구분
제시부	1 - 39 마디	1주제 제시
	40 - 63 마디	2주제 제시
	64 - 72 마디	연결구
발전부	73 - 87 마디	1주제 변형
	88 - 135 마디	2주제 변형
재현부	136 - 158 마디	1주제 재현
	159 - 174 마디	2주제 재현
Coda	175 - 187 마디	종결구

① 제시부

단2도 하행(Ab-G)과 단3도 하행(Ab-F)하는 음정 구조가 1주제의 주요 음정 구성이며, 이 주요 음정 구성으로 이루어진 1주제가 1-2마디에서 등장한다. 이 주요 음정 구성은 곡 전반적으로 계속 변형하여 등장하는데, 특히 1주제 부분 동안 수시로 등장한다. 엷박으로 시작하는 첫 음부터 악센트가 등장하는데, 이 악센트가 붙은 음들을 잘 살려서 강조하며 연주하여야 하고, 저음을 풍부한 소리로 채워서 연주할 수 있도록 해야 한다. 6마디에 플루트에서는 셋잇단음표로 구성된 음형이 등장하고, 피아노에서는 8분음표로 구성된 음형이 등장한다. 리듬이 딱 맞아떨어지지 않는 부분이므로 주의하여 연주해야 하며, 다이내믹적으로는 *crescendo*와 *decrescendo*를 함께 지킴으로써 긴장감 있게 연주할 수 있도록 해야 한다. <악보 45 참조>

<악보 45> 주제선율, 주요 음정 구성, Op. 14, 1악장 1-7마디

제시부 Allegro deciso $\text{♩} = 96$ 1주제

단2도 하행, 단3도 하행(1악장의 주요 음정구성)

p

13마디 피아노에서 플루트의 주제선율을 이어받아 한 번 더 연주한다. 17마디부터 다시 플루트의 선율이 이어지며, *p*에서 시작하여 점차 *crescendo*로 21마디에서 *f* 23마디까지 *f*를 만들어낸다. 21마디에서는 플루트와 피아노 모두 8분음표로 구성된 서로 다른 리듬을 연주하는데, 서로 다른 박자에서 악센트가 엇갈려 나오므로 이를 잘 살려 효과적으로 표현하여야 하고, 특히 마르카토(Marcato)⁴⁴⁾로 음 하나하나를 강조하여 연주할 수 있도록 한다. 23마디에 단2도, 단3도 하행하는 음정 구성이 리듬과 악센트의 위치가 변형되고 변박되어 등장하므로 악센트가 붙은 A음들을 강하게 처리하여 긴장감을 줄 수 있도록 한다. <악보 46 참조>

44) 마르카토(Marcato) : 한 음 한 음씩 강조하여 연주하는 기법.

<악보 46> 피아노에서 주제 선율 등장, Op. 14, 1악장 12-26마디

12 *f* 주제 선율

15 주제 선율 *p*

19 *cresc.* *f marcato* *mf*

단2도, 단3도 하행

23 *ff*

27마디에는 피아노에서 악센트의 위치가 바뀌어 박자가 헛갈리게 들리는 부분이다. 30마디부터는 플루트와 피아노에서 서로 엇갈려서 동형진행 하여 박자가 흔들리기 쉬운 부분이므로, 리듬이 어색하지 않고 서로 자연스럽게 연결되도록 연주해야 한다. <악보 47 참조>

<악보 47> 불안정한 리듬, Op. 14, 1악장 27-33마디

The musical score is presented in two systems. The first system covers measures 27 to 29. The piano part begins with a *f marc.* dynamic, featuring a series of eighth notes with accents. The flute part has a few notes with accents. The second system covers measures 30 to 33. A section labeled '동형진행' (isometric progression) is highlighted with boxes, showing the piano and flute parts with staggered rhythms. The piano part has a *p* dynamic, and the flute part has a *(p)* dynamic. A circled '3' indicates a triplet in the flute part at measure 31. The score concludes with a *p* dynamic in both parts.

40마디부터 등장하는 피아노 선율이 2주제이다. 2주제는 도약하는 음정과 순차 진행으로 구성되어 있고, 피아노에서 2주제를 연주할 때 플루트에서는 반대로 순차진행과 도약으로 구성된 선율을 연주하므로, 플루트와 피아노에서는 8분음표 리듬이 끊이지 않게 연주해야 한다. 46마디 플루트 선율은 1주제에서 등장했던 단2도, 단3도 하행하는 음정 구성이 등장한다. <악보 48 참조>

<악보 48> 2주제선율, Op. 14, 1악장 38-49마디

56마디에서는 40마디 피아노에서 등장했던 2주제선율이 플루트에서 다시 등장한다. 피아노 위 성부는 도약하고, 아래 성부는 위 성부와 엇갈려서 등장하는 패턴으로 동행진행 된다. 이때 40마디 *p*로 등장했던 피아노와 다르게 플루트는 *ff* 연주되며, 첫 음의 악센트를 강조하며 강하게 연주해야 한다. <악보 49 참조>

<악보 49> 2주제선율 재등장, Op. 14, 1악장 54-57마디

The musical score shows measures 54 to 57. The piano part begins at measure 54 with a forte (f) dynamic and a 'sub.' marking. The violin part enters at measure 56 with a circled '6' and a box labeled '2주제'. The violin part includes markings for 'sempre stacc.', 'mf', and 'cross over'. A '도약' (leap) is indicated in measure 57. The score is in 2/4 time and features a piano and a violin.

64마디부터 72마디까지는 연결구이며, 66마디와 67마디에는 1주제의 주요 음정 구성이 불협화음을 동반하여 등장한다. 68마디와 69마디는 옥타브를 넘나들며 한번 더 등장하는데, 지속적으로 등장하는 악센트들을 강조하며 연주해야 한다. 70마디부터 3마디 동안은 꾸밈음이 첨가되어 모방 진행되다가 발전부로 이어진다.

<악보 50 참조>

<악보 50> 주요 음정 구성 변형, Op. 14, 1악장 66-74마디

66 불협화음을 동반한 1악장의 주요 음정 구성

67 옥타브를 넘나드는 1악장의 주요 음정 구성

(cross over)

68

69

70

71 8

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

② 발전부

73마디부터 발전부이며, 1주제의 주요 음정 구성이 변형되어 등장한다. 피아노는 레지에로(Leggero)⁴⁵⁾로 가볍게 연주하면서 악센트를 강조하여 연주할 수 있도록 하고, 플루트는 피아노에 맞추어 앞과 다른 분위기로 가볍게 연주해야 한다. <악보 51 참조>

45) 레지에로(Leggero) : 가볍고 경쾌하게 연주.

<악보 51> 주요 음정 구성 변형, Op. 14, 1악장 71-74마디

81마디에서도 1주제의 주요 음정 구성이 변형되어 등장하고, 83마디와 84마디도 변형되어 동형진행 되며, 85마디와 86마디에서는 변박과 동시에 리듬이 축소되어 다시 동형진행 한다. 83-86마디의 플루트는 8분음표 음형, 피아노는 셋잇단 음표 음형으로 진행되므로, 서로의 박자가 흔들리지 않게 주의하여 정확한 박자로 조화롭게 연주할 수 있도록 한다. <악보 52 참조>

<악보 52> 동형진행, Op. 14, 1악장 79-88마디

9 1주계의 주요 음정 구성 변형

동형진행

리듬이 축소되어 동형진행

più f

88마디부터 2주계 선율의 리듬이 변형되어 등장하고, 89마디 피아노 위 성부의 글리산도(Glissando)⁴⁶와 92마디 플루트의 트릴을 통해 화려함이 돋보이도록 연주해야 한다. <악보 53 참조>

46) 글리산도(Glissando) : 높이가 다른 두 음을 빠르게 미끄러지는 느낌으로 연주하는 기법.

<악보 54> 피아노의 오스티나토 사용, Op. 14, 1악장 103-115마디

11 40마디 플루트 선율 변형

1주제 주요 음정 구성 변형

103 오스티나토

mf

p

p *sempre stacc.*

poco

cresc.

(>)(*senza ped.*)

108 *f marc.*

mf

1주제의 주요 음정 구성 리듬 축소

112 *f*

f *ff*

119마디부터는 플루트는 88마디, 피아노는 104마디와 유사한 부분이다. 123마디 플루트의 셋잇단음표 음형은 2개의 음마다 단 3도씩 하행하여 리듬이 헛갈리게 들릴 수 있는 부분이다. 이때 음이 몰리지 않게 주의하며 정확한 리듬으로 연주해야 한다. <악보 55 참조>

<악보 55> 유사 진행, Op. 14, 1악장 119-123마디

119 88마디 플루트와 유사 *f* 3 3 *mf* 단 3도씩 하행

104마디 피아노와 유사

132마디부터 2주제가 피아노에서 변형되어 등장한다. 마디 첫 음에 붙은 악센트를 강조하며, *p*에서 점차 *crescendo*하여 긴장감을 가진 채 재현부로 넘어간다.

<악보 56 참조>

<악보 56> 2주제 변형, Op. 14, 1악장 132-136마디

132 2주제 변형 *p* *e cresc.* *fp* *p*

135 136 ⑭ 재현부 *fp* *p*

③ 재현부

136마디부터 재현부이며, 전체적으로 제시부보다 축소되어 진행된다. 148마디 첫 박까지는 1주제 선율이 그대로 재현되고, 148마디부터는 변형되어 진행된다. 변형되는 부분에서 등장하는 악센트와 *crescendo*를 더 강조하여 연주해야 한다.

<악보 57 참조>

<악보 57> 제시부 선을 재현, 변형, Op. 14, 1악장 146-149마디

159마디부터는 40마디 2주제선율의 음이 변형되어 진행되는 부분이며, 40마디와 마찬가지로 다이내믹을 살려 연주해야 한다. <악보 58 참조>

<악보 58> 2주제 변형, Op. 14, 1악장 159-162마디

④ Coda

175마디부터 187마디까지 종결구이며, 종결구가 진행되는 동안 잦은 변박이 등장하고, 1주제의 주요 음정 구성이 지속적으로 변형되어 등장한다. 186마디와 187마디의 플루트는 F음을 옥타브로 진행하고, 피아노는 다시 한 번 1주제의 주요 음정 구성을 강조한다. *non rit.*로 느려지지 않고 갑작스럽게 1악장이 마무리

된다. <악보 59 참조>

<악보 59> 주요 음정 구성 변형, 잣은 변박, Op. 14, 1악장 172-187마디

172 *marc. swa* *f* 1주제의 주요 음정 구성 변형

177 *sub. p* (p) 잣은 변박 *p* 1주제의 주요 음정 구성 변형

183 *G. P.* *p non rit.* *pp* 주요 음정 구성 강조

F음 옥타브 진행

(2) 2악장

2악장은 스케르초(Scherzo)⁴⁷⁾이며, Vivace의 빠르기로 매우 빠르게 진행되고, A-B-A'의 복합 3부 형식이다. 8분음표 음형 위주로 진행되며, 6/8박자와 3/8박자 사이에서 잣은 변박이 이루어진다. 1악장과 마찬가지로 악센트가 자주 등장하

47) 스케르초(Scherzo) : 미뉴에트 대신 3악장에 쓰이는 3박자 계통의 쾌활한 곡.

므로 이를 특히 잘 살려 연주해야 한다. 2악장의 구조는 다음 표와 같다. <표 9 참조>

<표 9> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 2악장 구성

형식	마디	구분
A	1 - 10 마디	a
	11 - 20 마디	a'
	21 - 26 마디	연결구
B	27 - 52 마디	b
	53 - 94 마디	b'
	95 - 102 마디	연결구
A'	103 - 112 마디	a
	113 - 121 마디	a'
	122 - 135 마디	종결구

① A부분

2악장에서는 단3도와 단2도 상행하는 음정 구성으로 이루어진 주제선율이 플루트에서 진행된다. 피아노 위 성부에서는 첫 음에 클리산도가 등장하며, 이어서 반음계적 순차 하행이 이루어진다. 피아노는 스타카토와 *leggero*로 가볍게 연주할 수 있도록 하고, 플루트는 Scherzo의 느낌을 잘 살려 무겁지 않고 익살스럽게 연주해야 한다. 6마디 플루트 선율을 이어받아 7마디에서 피아노가 연주되고, 7마디 마지막 음에서 다시 갑작스럽게 악센트를 동반하여 플루트가 등장한다. 이때 박자가 흔들리지 않게 주의해야 하며, 피아노와 플루트 모두 악센트를 잘 살릴 수 있도록 한다. <악보 60 참조>

<악보 60> 주제 선율, 악센트, Op. 14, 2악장 1-10마디

주제선율

A부분 Vivace ♩ = 148

단3도(B-D, E-G), 단2도(D-E_b, G-G_#)상행 반음계적 순차하행

p *leggero*

악센트

sub. f *fp*

11마디 피아노 위 성부에서 주제선율이 등장하고, 16마디 플루트는 7마디의 선율이 확장하여 등장한다. 빠른 리듬으로 연주되는 피아노 선율에 플루트의 선율이 첨가되는 부분으로, 악센트를 강조하여 조금 더 익살스럽게 들릴 수 있도록 연주해야 한다. 18마디에서는 플루트와 피아노가 유니즌(Unison)⁴⁸으로 등장하므로 음색을 통일하여 조화롭게 연주하여야 한다. <악보 61 참조>

48) 유니즌(unison) : 같은 음이나 선율을 다른 성부에서 함께 연주하는 것.

<악보 61> 피아노의 주제 선율, 선율 확장, Op. 14, 2악장 11-21마디

①

주제 선율

7마디 플루트의 선율 확장

플루트와 피아노의 유니즌

più f

marcato

② B부분

27마디에는 플루트에서 B부분의 새로운 주제선율이 등장하고, 피아노에서는 페달 없이 스타카토로 가볍게 연주한다. B부분에서는 6/8박자와 3/8박자 사이의 변박이 수시로 등장한다. 31마디와 32마디, 35마디에서 헤미올라 리듬이 등장하는데, 이는 8분음표로만 이루어졌던 진행을 깨고 리듬의 혼란을 주는 부분이므로 박자를 잃지 않고 정확하게 연주할 수 있도록 한다. <악보 62 참조>

<악보 62> 새로운 주제선율, 헤미올라 리듬, Op. 14, 2악장 27-36마디

21 B부분 새로운 주제선율 6/8박자와 3/8박자 사이의 잦은 변박 헤미올라 리듬

27 *leggiero*
p sempre stacc.
non ped.

헤미올라 리듬

32 *mf* *f*

32 *mf* *f*

39마디와 42마디에 등장하는 플루트의 선율을 피아노가 이어받아 모방 진행한다. 플루트가 먼저 악센트를 살려 연주하고, 이어받는 피아노도 동일하게 악센트를 살릴 수 있도록 한다, 45마디부터는 플루트와 피아노가 유니즌으로 연주되는데, 같은 위치에 붙은 악센트를 함께 강조하여 연주해야 한다. <악보 63 참조>

<악보 63> 모방진행, 유니즌, Op. 14, 2악장 37-47마디

The musical score consists of two systems. The first system (measures 37-41) shows the flute and piano parts. The flute part has a circled '22' above it. The piano part has a 'stacc.' marking. The second system (measures 42-47) continues the flute and piano parts. The flute part has a circled '22' above it. The piano part has a circled '22' above it. The score includes dynamic markings like 'pff' and 'stacc.', and performance instructions such as '모방진행' and '플루트와 피아노 위 성부의 유니즌'.

53마디는 B부분의 주제선율이 변형되어 다시 등장한다. 58마디와 60마디의 상행하는 일곱잇단음표를 풍부한 음색으로 *crescendo*를 살려 연주할 수 있도록 한다. 64마디 피아노에서는 하행하는 일곱잇단음표를 플루트의 선율과 이어지듯이 자연스럽게 연결하여 연주하도록 한다. <악보 64 참조>

<악보 64> 주제선을 변형, 일곱잇단음표 사용, Op. 14, 2악장 53-65마디

(23) B부분의 주제선이 변형되어 재등장

71마디 플루트에서 E, G, C, Db, F 음의 악센트의 위치가 계속 변화하며 반복된다. 이 음들은 플루트의 가장 낮은 음역대의 음들이므로 주의하여 음 하나하나를 풍부한 음색으로 연주해야 하며, 악센트가 붙은 음들은 효과적인 음향이 나타날 수 있도록 연주해야 한다. 73마디 피아노에서는 위 성부와 아래 성부가 옥타브 간격으로 동형진행 한다. <악보 65 참조>

<악보 65> 옥타브 간격으로 동형진행, Op. 14, 2악장 70-74마디

(24) E,G,C,Db,F음이 악센트의 위치가 마디 첫 박에 있는 음으로 변화하며 반복

옥타브 간격으로 동형진행

80마디의 선율이 82마디에서 모방되고, 이어서 84마디 피아노의 헤미올라 리듬과 86마디 플루트의 6연음을 통해 분위기를 고조시킬 수 있도록 한다. 88마디부터 4마디 동안 플루트의 Solo 부분이 등장하는데, 플루트의 화려함을 두드러지게 나타내야 하고, 특히 처음에서 소리가 빠지지 않게 풍부한 음색으로 연주할 수 있도록 한다. 92마디의 플루트는 반음계적 하행 진행하고, 다시 피아노의 헤미올라 리듬이 합쳐지며 B부분의 클라이막스로 화려하게 마무리한다. <악보 66 참조>

<악보 66> 선율 반복, 플루트의 solo 등장, Op. 14, 2악장 80-94마디

The musical score consists of three systems of staves. The first system (measures 80-84) shows the piano accompaniment with a hemiola rhythm in the right hand and a melodic line in the left hand. The second system (measures 85-89) features a flute solo in the upper staff and piano accompaniment in the lower staff. The third system (measures 90-94) continues the piano accompaniment with a hemiola rhythm. Key annotations include 'non ped.', 'stacc.', '반복' (repetition), '플루트의 solo부분' (flute solo part), '6연음' (6th chord), '반음계적 하행 진행' (half-step descending progression), and '헤미올라 리듬' (hemiola rhythm).

③ A'부분

103마디부터 A부분의 주제선율이 변형되어 다시 등장하는데, 트릴이 추가된 부분을 강조하며 화려하게 들릴 수 있도록 한다. <악보 67 참조>

<악보 67> 주제선을 변형, Op. 14, 2악장 100-108마디 주제선을 변형

A'부분 (27) 주제선율이 화려하게 변형

122마디부터 종결구인데, 123마디의 피아노는 주제선율이 변형되어 등장하고, 125마디의 플루트는 기교적인 플라터 텅잉과 꾸밈음, 트릴이 등장한다. 129마디부터 피아노와 플루트가 같은 리듬으로 번갈아 가며 동형진행 하여 분위기를 고조시킨다. 132마디부터는 플루트에서 주제선율 2번째 마디를 반복하며 강조하고, 피아노에서 순차적으로 상행진행하며 *sff*로 화려하게 2악장을 마무리한다. <악보 68 참조>

<악보 68> 플라터 텅잉, 꾸밈음, 트릴 등장, Op. 14, 2악장 122-135마디

122

플라터 텅잉 (29) 꾸밈음

주제선율 변형

mf (flutter) *f*

128

트릴

같은 리듬으로 동형진행

più f *f*

주제선율 2번째 마디를 반복하며 강조

(30)

con brio *sff*

순차적으로 상행진행

132

f con brio *sff*

(3) 3악장

3악장은 Andante로 느린 악장이며, A-B-A'의 3부 형식이다. 잣은 변박, 당김음, 오스티나토 등이 등장하고, 차분하고 서정적인 선율로 진행된다. 3악장의 구성은 다음 표와 같다. <표 10 참조>

<표 10> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 3악장 구성

형식	마디	구분
A	1 - 10 마디	주제 제시
	11 - 16 마디	피아노 선율
	17 - 22 마디	주제 변형
B	23 - 38 마디	주제 제시
A'	39 - 50 마디	주제 제시 변형

① A 부분

플루트의 Solo로 B음을 3번 반복하며 3악장이 시작되고, *p*로 *con espress.*를 잘 살려 조용하고 어두운 분위기로 연주해야 한다. 5마디에서 급격하게 *crescendo*하여 *f*를 만들어 분위기를 고조시킨 후, 9마디까지 점차 여러지게 연주할 수 있도록 한다. <악보 69 참조>

<악보 69> 플루트의 Solo, 잣은 변박, Op. 14, 3악장 1-9마디

11마디 피아노 선율에서 1마디 플루트의 선율을 재현하는데, 플루트의 어두운 분위기를 이어받아 연주할 수 있도록 한다. <악보 70 참조>

<악보 70> 플루트 선율 재현, Op. 14, 3악장 10-13마디

17마디에 등장하는 선율은 A부분의 주제선율을 5도 위로 당김음을 사용하여 변형한 것이고, 피아노 위 성부에서는 하행 진행, 아래 성부에서는 상행 진행이 나타난다. 19마디의 8분음표와 32분음표로 구성된 음형을 너무 뒤로 몰리지 않게 유의하며 정확한 리듬으로 연주해야 한다. <악보 71 참조>

<악보 71> 주제선율 변형, Op. 14, 3악장 17-20마디

② B 부분

23마디부터는 B부분으로, 새로운 선율이 등장한다. 피아노 아래 성부에서는 D#-E 음, 위 성부에서는 B-D-G-C-F-E 음이 반복되는 오스티나토가 나타난다. 이때 *molto legato*를 하여 곡의 느낌을 잘 살리되, 템포가 느려지지 않게 주의하

며 연주할 수 있도록 한다. <악보 72 참조>

<악보 72> 오스티나토 사용, Op. 14, 3악장 21-25마디

21 *pp*

33 B부분

B-D-G-C-F-E음을 부점리듬으로 반복 *p*

오스티나토

p molto legato

D#-E음 반복

③ A' 부분

39마디부터 A' 부분이며, A부분의 주제선율이 변형하여 진행된다. 40마디에 B Major Scale이 8연음으로 *molto crescendo*와 함께 등장하며 음 하나하나가 들릴 수 있도록 풍부한 음색으로 연주해야 한다. 41마디 첫 박 악센트와 *f*를 잘 살려 연주하며 분위기를 고조시키고, 이어서 42마디부터는 점점 *p*로 여려지고 점차 느려지며 자연스럽게 *poco meno mosso*로 향한다. 44마디 *poco meno mosso*에서는 앞과 대조적으로 선율을 차분하게 연주하여야 하고, 플루트와 피아노가 함께 *pp*로 3악장을 마무리한다. <악보 73 참조>

<악보 73> 주제선율 변형, B Major Scale 등장, Op. 14, 3악장 39-52마디

39

35 A'부분

주제선율 변형

pp

B Major Scale

42

molto

ff

cresc.

dim.

45

poco rit.

Poco meno mosso

f

p

poco rit.

p

49

rit.

pp

rit.

p l.h.

pp r.h.

(4) 4악장

4악장의 빠르기는 *Allegro con moto*이고, 빠른 템포로 화려하게 곡을 마무리하는 악장이며, 형식은 A-B-A'로 구성된 3부 형식이다. 순차 상행하는 5개의 음이 16분음표 4개와 8분음표 1개로 구성된 음형으로 등장하는데, 이 음형은 다양한 방식으로 변형되어 수시로 등장한다. 이 악장에서는 헤미올라 리듬, 동형진행, 트릴, 카덴자(Cadenza)⁴⁹⁾ 등이 특징적이다. <표 11 참조>

<표 11> Sonata for Flute and Piano Op. 14의 4악장 구성

형식	마디	구분
A	1 - 50 마디	a 주제 제시
B	51 - 85 마디	b 주제 제시
A'	86 - 168 마디	a 주제 변형

① A 부분

플루트의 솔로로 4악장의 주제가 시작되며, 악센트를 동반한 헤미올라 리듬이 등장한다. 이 주제선율은 순차적으로 상행 진행하는 16분음표 4개와 8분음표 1개로 구성된 음형이며, 이 음형은 곡 전반적으로 계속 변형되어 등장한다. 5마디부터 피아노가 1마디에 나타난 주제를 변형하여 함께 등장하는데, 위 성부와 아래 성부가 옥타브 간격으로 동형진행 한다. 7마디부터 피아노와 플루트의 16분음표 음형이 엇갈려 등장하므로 리듬이 흔들리지 않고 자연스럽게 연결되도록 주의하여야 한다. 8마디는 플루트에서 악센트와 *crescendo*를 통해 4악장의 힘찬 분위기를 만들 수 있어야 한다. 11마디부터 14마디까지는 악센트를 동반한 헤미올라 리듬과 변박으로 인하여 박자를 헛갈리게 만드는 부분이므로, 특히 정확한 박자로 연주해야 한다. <악보 74 참조>

49) 카덴자(Cadenza) : 연주자의 기교가 돋보이는 화려한 솔로 부분.

<악보 74> 헤미올라 리듬을 사용한 주제선율, Op. 14, 4악장 1-13마디

A부분 Allegro con moto $\text{♩} = 58$

주제선율(상행하는 16분음표 4개, 8분음표 1개로 구성된 음형)

악센트를 동반한 헤미올라 리듬

주제변형 위 성부와 아래 성부가 옥타브 간격으로 동형진행

16분음표 음형 엇갈려 등장

주제변형

악센트를 동반한 헤미올라 리듬, 변박

15마디 플루트의 선율은 상행하는 주제선율과 반대로 변형하여 하행하는 형태로 등장한다. 20마디의 모든 성부가 Bb Major Scale을 옥타브 간격으로 동형진행 하고, Eb음에서 함께 악센트를 살려 연주하도록 한다. 21마디부터 Eb, Ab 음을 플루트가 피아노와 엇갈린 박자로 반복하며 긴장감을 주고, 24마디에서 피아노가 자연스럽게 이어받아 옥타브 아래로 연주한다. 25마디 피아노 위 성부에서 주제선율이 변형되어 등장하고, 플루트는 트릴을 지속하며 반주 역할을 한다. 27마디는 다시 한 번 피아노가 25마디를 그대로 반복하고, 28마디는 플루트가 이어 받아 다시 변형된 주제선율을 연주한다. <악보 75 참조>

<악보 75> 주제선을 변형, Bb Major Scale 등장, Op. 14, 4악장 14-30마디

14 *mf* 주제선들과 반대로 하행하는 형태로 변형하여 등장

18 *f* *non cresc.* Bb Major Scale을 옥타브 간격으로 동형진행 피아노와 엇갈린 형태로 반복

22 플루트를 이어받아 Eb, Ab음을 옥타브 아래로 연주 *p* 주제선을 변형

26 *mf* 주제선을 변형

② B 부분

51마디부터 B부분으로, 피아노 위 성부에서 먼저 헤미올라 리듬이 가미된 B부분의 주제선율이 등장한다. 이때 피아노는 페달 없이 연주하며, 아래 성부는 스타카토, 위 성부는 레가토를 하여 대조적으로 연주하는 부분이다. <악보 76 참조>

<악보 76> B부분의 주제선율, Op. 14, 4악장 51-54마디

④0 B부분

51 *sempre legato* 헤미올라 리듬이 가미된 주제선율

sempre stacc.

non ped.

poco

62마디에서 플루트가 선율을 이어받아 51마디의 주제선율을 3도 위로 변형하고, 피아노 위 성부에서는 51마디의 선율을 스타카토와 쉼표로 변형하여 플루트와 동형진행 한다. 이때 피아노는 스타카토로 연주하고 플루트는 긴 음으로 연주하지만, 음색을 통일하여 정확한 음정으로 조화롭게 연주할 수 있도록 한다. <악보 77 참조>

<악보 77> 주제선율 변형, Op. 14, 4악장 59-63마디

80마디부터 피아노의 아래 성부가 플루트의 선율을 모방하여 진행되고, 두 파트 모두 *decrescendo*를 하며 점차 여러진다. 84마디부터 피아노의 위 성부는 옥타브 진행을 순차적으로 하행하며 연주하고, 아래 성부는 위 성부 정박에 나오는 음들이 유니즌으로 등장하므로 함께 악센트를 살려 연주해야 한다. <악보 78 참조>

<악보 78> 모방진행, Op. 14, 4악장 80-87마디

③ A' 부분

86마디부터 A' 부분으로 A부분의 주제선율이 변형되어 등장하는 부분이다. A 부분과 마찬가지로 악센트를 통해 첫 박을 강조하며 연주해야 한다. <악보 79 참조>

<악보 79> A부분의 주제선율 변형, Op. 14, 4악장 84-87마디

84 A'부분 43' mp A부분의 주제선율이 변형되어 등장

93마디 피아노가 주제선율을 변형하여 유니즌으로 연주하고, 플루트에서는 피아노의 선율을 엇갈린 박자로 모방 진행하는데, 피아노와 연결되며 흘러가듯이 연주해야 한다. <악보 80 참조>

<악보 80> 주제선율 변형, 모방 진행, Op. 14, 4악장 93-95마디

44 agitato f 피아노 선율 모방진행

93 agitato mf mf 주제선율을 변형하여 유니즌으로 연주

109마디에서 플루트의 긴 카덴자가 등장하고, 109마디의 *ben ritmato*⁵⁰⁾, *con*

*precisione*⁵¹⁾, 121마디의 *non rubato*⁵²⁾로 리듬이나 템포가 변하지 않고 정확하게 연주해야 한다. 카덴자가 진행되는 동안 A부분의 주제선율이 변형되어 연주되고 악센트와 변박이 자주 등장하는데, 악센트를 잘 살려 연주해야 하며, 테크닉적인 부분에서는 정확한 텅잉과 풍부한 음색으로 연주할 수 있도록 한다. 후반부로 갈수록 폭이 커지는 다이내믹을 잘 살려 긴장감을 이끌어 가며 화려하게 연주하여야 한다. <악보 81 참조>

50) *ben ritmato* : 운율에 맞게.

51) *con precisione* : 정확히.

52) *non rubato* : 템포를 임의로 바꾸지 않고 연주.

<악보 81> 카덴자, Op. 14, 4악장 110-140마디

Cadenza A부분 주제선을 변형

110 *L'istesso tempo*
ben ritmato, con precisione 잣은 악센트 사용

114 *mf* *sempre cresc.* A부분 주제선을 변형
f

119 *marc.* *(sempre cresc.)* *ff* (*non rubato*)

123 잣은 변박 A부분 주제선을 변형
ff

127 *p*

131 *sub. p* *f* *p*

136 *f* *p* *tr* *molto*

157마디부터 클라이막스로, 곡을 마무리하는 동안 잣은 변박이 나타나며 플루트는 Ab, G, E 음이 정박에 악센트를 동반하여 반복되고, 피아노는 플루트와 엇갈린 리듬으로 악센트를 동반하여 등장한다. 이때 플루트와 피아노가 번갈아 가며 등장하는 악센트를 잘 살려 연주할 수 있도록 한다. 161마디부터는 Ab, E 음

만이 8분음표로 반복되고, 167마디 플루트에서 16분음표로 상행하는 스케일이 등장하는데, 빨라지지 않게 주의하여 정확한 리듬과 풍부한 소리로 연주해야 하고, *crsescendo*를 하여 *sf*로 화려하게 곡을 마친다. <악보 82 참조>

<악보 82> 클라이막스 부분, Op. 14, 4악장 155-168

155 *tempo agoroso* 48

159 *marc. tempo picoroso* Ab, G, E음 반복, 피아노와 엇갈려 등장

159 Ab, G음 반복

167 상행하는 스케일 *ff* *molto sf*

III. 결 론

본 논문은 바로크 시대와 신고전주의, 신낭만주의 음악의 시대적 배경과 특징에 대하여 살펴보았고, 그 시대의 대표적인 작곡가 J.S. Bach와 B. Martinu, R. Muczynski의 생애에 대하여 알아보았으며, J.S. Bach의 Flute Sonata in C Major BWV 1033, B. Martinu의 First Sonata for Flute and Piano, R. Muczynski의 Sonata for Flute and Piano, Op. 14의 특징에 대해 분석하여 그에 따른 연주법을 연구하였다.

Flute Sonata in C Major BWV 1033는 바로크 시대의 대표적 작곡가인 J.S. Bach가 가장 많은 관현악곡을 작곡했던 쾨텐 시기에 작곡되었고, Andante - Allegro - Adagio - Menuetto I, II 의 4악장으로 구성되어 있다. 이 곡은 4악장에 Menuetto를 사용하여 바흐의 다른 플루트 소나타들과 다르게 비교적 밝고 활기찬 곡이며, 스타카토, 부점 리듬, 트릴을 통해 그 분위기를 살려 경쾌하게 연주하여야 한다. 선율은 간결한 리듬으로 구성되어 있으며, 대부분 주제의 반복으로 이루어져 있다. 곡 전반적으로 순차진행과 동형진행이 자주 등장하는데, 이 진행 부분에서는 주요 음들을 강조하며 테누토의 느낌으로 연주하여야 한다. 바로크 시대의 곡답게 기존의 악보에는 다이내믹이나 아티큘레이션이 대부분 표시되지 않아 연주자의 스타일과 곡 해석에 따라 다르게 연주할 수 있는 곡이다.

First Sonata for Flute and Piano는 B. Martinu가 나치의 침공을 피해 미국으로 이주했을 당시 작곡했던 유일한 플루트 소나타이고, Allegro moderato - Adagio - Allegro poco moderato의 3악장으로 구성되어 있다. 이 곡은 후기 낭만주의에 대해 반발하여 전통적 음악에 관심을 두고 전통적 요소를 현대적으로 수용했던 신고전주의 형식에 바탕을 두었다. 또한, 동형진행, 모방 진행 등의 기존의 요소를 사용하면서 당김음, 복합박자, 복합리듬 등의 20세기 초반 새로운 요소도 사용하였다. 특히 당김음에서는 박자를 잃지 않고 연주할 수 있도록 해야 하고, 그 외에도 플루트와 피아노의 박자가 어긋나기 쉬운 부분이 수시로 등장하므로, 서로가 정확한 박자로 연주하여 템포가 흔들리지 않도록 주의해야 한다. 선율은 정해진 음형을 전조, 축소, 확대 등으로 변형하여 등장시켰으며, 1, 2악장

의 선율을 3악장에서 모방하는 등 전 악장에 통일감을 주었고, 피아노는 반주의 역할을 넘어 플루트와 대등한 역할로 사용되었다.

Sonata for Flute and Piano, Op. 14는 R. Muczynski가 니스에 있을 당시 작곡된 곡이며, Allegro - Vivace - Andante - Allegro con moto의 4악장으로 구성되어 있다. 이 곡은 낭만주의의 서정적인 선율 음악을 추구하여 낭만주의 음악을 계승하면서 근대음악을 수용했던 신낭만주의 음악이며, 잣은 변박, 헤미올라 리듬, 불규칙적인 악센트, 불협화음과 협화음의 조화, Solo와 Cadenza 등이 특징적이다. 헤미올라 리듬은 박자에 혼란을 주기 쉬운 부분이므로 박자를 잃지 않고 정확하게 연주해야 하며, Solo나 Cadenza의 저음 부분과 테크닉적인 부분에서는 정확한 텅잉과 풍부한 음색을 통해 화려하게 연주할 수 있도록 한다.

본 논문에서 각 작곡가가 활동했던 시대적 배경, 음악적 특징을 통해 곡의 흐름을 알아보았다. 이를 바탕으로 한 연주법 연구를 통해 플루트 연주자들의 성공적인 연주가 될 수 있는 논문이 되기를 바란다.

참 고 문 헌

<국내문헌>

김홍언, 송영택. 「작곡가별 명곡해설 라이브러리 4 (바흐)」, 음악세계, 2000.

신인선. 「20세기 음악」, 음악세계, 2006.

허영한 외 6명. 「새 들으며 배우는 서양음악사 1,2」, 심설당, 2009.

Grout. Donald J 외 8명. 「그라우트의 서양음악사 제7판 상,하」, 민은기 외 2명 역, 이앤비플러스, 2007.

<학위논문>

김소린. “Bohuslav Martinu의 《First Sonata for Flute and Piano》의 박자와 리듬에 관한 분석연구” 석사학위논문, 건국대학교, 2015.

김은주. “J.S. Bach의 Flute Sonata in C Major BWV 1033 작품분석연구” 석사학위논문, 계명대학교, 2016.

김해나. “J.S. Bach의 Flute Sonata in C Major B.W.V. 1033과 F. Poulenc의 Flute Sonata에 대한 비교연구” 석사학위논문, 가천대학교, 2019.

신시은. “B. Martinu의 First Sonata for Flute and Piano에 대한 분석 연구” 석사학위논문, 전남대학교, 2015.

안주희. “J.S. Bach의 Sonata in C Major for Flute and Piano, BWV. 1033에 대한 연구분석” 석사학위논문, 단국대학교, 2013.

양혜리. “R. Muczynski Flute Sonata, Op. 14 분석 연구” 석사학위논문, 배재대학교, 2015.

오아라. “로버트 무진스키의 Sonata for flute and piano Op. 14에 관한 연구” 석사학위논문, 연세대학교, 2019.

왕성자. “체코 민족주의 음악과 B. Martinu Flute Sonata No.1 H.306에 대한 분석연구” 석사학위논문, 동아대학교, 2012.

우상희. “Robert Muczynski의 Sonata for Flute and Piano, Op.14에 관한 연구” 석사학위논문, 단국대학교, 2017.

<악보>

Bohuslav Martinu. “First Sonata for Flute and Piano”, Associated Music Publishers, Inc. : 1951.

Johann Sebastian Bach. “Sechs Sonaten C Dur / e moll / E Dur (BWV 1033, 1034, 1035) Vol. II”, HAN KOOK MUSIC Co. : 2001

Robert Muczynski. “Sonata for Flute and Piano Op. 14”, G. SCHIRMER, Inc. : 1965.

<Abstract>

A Study on the Performance Practice of Johann Sebastian Bach's Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033, Bohuslav Martinu's First Sonata for Flute and Piano, and Robert Muczynski's Sonata for Flute and Piano Op. 14

Ji-Young Kim

Jeju National University, Graduate School Department of Music

Supervised by Professor Dae-Sik Hur

This study is a performance practice analysis study of Baroque composer Johann Sebastian Bach(1685-1750)'s "Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033", neoclassicism composer Bohuslav Martinu(1890-1959)'s "First Sonata for Flute and Piano" and Neo-Romanticism composer Robert Muczynski(1929-2010)'s "Sonata for Flute and Piano Op. 14".

The Baroque period refers to around 1600 to 1750, during when the simple chord accompaniment pursued a Monody consisting of a single melody and the Homophony was emphasized. Continued low-pitched tones with prominent melody and bass were also emphasized, and a stile concertato was used to effectively express the contrast of volume or tone.

Bach, a representative composer of the Baroque period, composed the most orchestral and chamber music during the Köthen period and composed a total

of eight flute sonatas. One of them, Sonata in C Major for Flute and Piano BWV 1033 is a representative work composed using the musical characteristics of the Baroque period, such as Thorough bass, Conjunct motion(conjunct succession), Sequence, and contrasting Dynamics.

Neo-classicism is a new music theory that emerged in the early 20th century, a trend caused by resistance to late romanticism, and composers of this period newly modernized traditional elements such as sequence and imitation. It prefers restrained music to expressionism, and places importance on the structure and form of music rather than the non-music part. Neoclassical composers not only used a mode other than the major and minor scales, but also used variations of the melody or rhythm of traditional folk songs in their area.

Martinu mainly composed these neoclassical works and also worked on works that highlighted the ethnicity of the Czech Republic. Martinu's First Sonata for Flute and Piano is particularly well illustrated by neoclassical elements such as sequence, subject imitation, conjunct motion, disjunct motion, syncopation etc.

Neo-Romanticism is a literary trend that emerged around Germany from the late 19th century to the early 20th century, and is a style which emphasized human artistic feelings. This was a new trend which combined the traditional and modern music of romanticism, and composers of this period pursued new means of expression by returning and expanding the system of major and minor. So this period was a time of new musical style, using the serialism for composing without a fixed composition, atonality, ornament and traditional elements, and vibrato.

Muczynski's Sonata for Flute and Piano Op. 14 is a representative work of neo-romanticism, composed of elements such as frequent constipation, harmony of consonance and dissonance, Hemiola rhythm, and Flutter Tonguing.

This study selects and investigates the performance practice of representative flute sonatas composed with the musical features of Baroque, neo-classicism and neo-Romanticism. This is aimed to help the actual and effective expression of these representative features in real performances.