

저작자표시-동일조건변경허락 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

동일조건변경허락. 귀하가 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공했을 경우에는, 이 저작물과 동일한 이용허락조건하에서만 배포할 수 있습니다.

- 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](#)

박혜란 교수지도
석사학위 청구논문

J. S. Bach의 Flute Sonata
BWV 1035의 분석 연구

2011

성신여자대학교 대학원
음악학과 기악전공
김민정

J. S. Bach의 Flute Sonata
BWV 1035의 분석 연구

박혜란 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2011년 5월

성신여자대학교 대학원

음악학과 기악전공

김민정

인 준 서

김민정의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

성신여자대학교 대학원

논문 개요

J. S. Bach의 영향은 당대 보다 후대에 갈수록 더 커져 19세기 이후부터 본격적으로 그의 음악이 연구·연주되기 시작하였다. 바흐 음악의 기본은 대중적이지 않은 음악에 있는데 그는 특이한 유형을 지닌 지적인 면모의 작곡가이며 오늘날까지도 놀라움의 대상이 되고 있다. 특히 그는 푸가와 이태리 콘체르토의 작곡기법에 뛰어났으며 교육적이거나 교회음악 작품 등의 뚜렷한 목적이 있는 작품이 대부분이다. 이러한 그의 작품 중에서 <Flute Sonata BWV 1035 E Major>는 그가 세속적인 기악곡과 창작 활동을 많이 했던 쾨텐(Cothen)궁의 음악 감독 시절인 1717-1723년 사이에 작곡된 곡이다.

본 논문은 바로크 Sonata의 발전 과정 및 J. S. Bach의 Flute Sonata에 대하여 살펴보고, Bach의 생애와 Bach의 8곡의 Flute Sonatas의 각 악장별 구성과 형식, 빠르기, 반주 형태에 대하여 알아보고, 그의 Flute Sonatas 중 전형적인 교회 Sonata인 <Sonata in E Major, BWV 1035>를 분석하며 이를 바탕으로 이 곡의 악장별로 형식, 선율, 화성, 리듬 분석을 통하여 바로크 시대의 음악적 특징과 Bach의 음악에 대한 이해를 높이하고자 한다.

본 논문의 앞부분에는 바로크 시대의 기악 음악의 특징과 바흐의 음악 활동기를 3기로 구분하여 살펴볼 예정이며, 본론에서는 그의 <Flute Sonata BWV 1035 E Major> 작품을 악장별로 상세하게 분석함으로써 이 곡에 나타난 특징적인 선율, 리듬 등을 연구하고자 한다. 결론 부분에서는 그의 본 작품 속에서 나타나는 기악곡의 특징이 Flute 연주 활동에 있어 어떤 의미를 주는지 본 논문의 연구 취지를 언급하고자 한다.

목 차

I. 서론	1
II. 바르트 시대의 음악 특징	3
1. 바로크 시대의 기악 음악 특징	3
2. 바로크 시대의 Sonata	6
III. J. S. Bach 작품 세계	9
1. 아른슈타트(Arnstadt), 뮐하우젠(Muhlhausen), 바이마르(Weimar) 시대의 활동기	9
2. 쾨텐(Cothen) 시대의 활동기	10
3. 라이프치히(Leipzig) 시대의 활동기	11
IV. J. S. Bach의 Flute Sonata	12
1. Flute Sonata 작품 배경	12
2. Flute Sonatas 작품의 구성 양식	12
V. J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035 작품 분석	15
1. J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035 악장별 분석	15
1) Flute Sonata BWV 1035 제1악장	15
2) Flute Sonata BWV 1035 제2악장	20
3) Flute Sonata BWV 1035 제3악장	25
4) Flute Sonata BWV 1035 제4악장	29
2. J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035 작품 분석 결과	34

VI. 결론	35
※ 참고 문헌	36
※ ABSTRACT	37

표 목 차

<표-1> J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035의 악장	14
<표-2> J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035의 구성	15
<표-3> BWV 1035의 제1악장 구조	15
<표-4> BWV 1035의 제2악장 구조	20
<표-5> BWV 1035의 제3악장 구조	25
<표-6> BWV 1035의 제4악장 구조	29

악보 목차

<악보-1> 1악장 1-2마디	16
<악보-2> 1악장 3-8마디	17
<악보-3> 1악장 9-17마디	18
<악보-4> 1악장 18-20마디	19
<악보-5> 2악장 1-8마디	21
<악보-6> 2악장 22-32마디	22
<악보-7> 2악장 33-56마디	23
<악보-8> 2악장 57-64마디	24
<악보-9> 2악장 56-80마디	25
<악보-10> 3악장 1-12마디	26
<악보-11> 3악장 13-28마디	28
<악보-12> 4악장 1-11마디	29
<악보-13> 4악장 12-16마디	30
<악보-14> 4악장 18-27마디	31
<악보-15> 4악장 28-32마디	31
<악보-16> 4악장 33-35마디	32
<악보-17> 4악장 43-48마디	32
<악보-18> 4악장 49-54마디	33

I. 서론

요한 세바스찬 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)는 오페라를 제외한 모든 장르에 걸쳐 수많은 작품을 작곡하였으며 교회음악과 세속음악을 서로 대립적인 것이 아니라 같은 바탕 위에 있는 것으로 표현하였다. 바흐의 기악작품 중 관현악곡은 대부분 쾨텐궁의 악장으로 재직할 때 교회음악보다 세속음악에 비중을 두면서 오르간곡 이외에 모든 기악곡들이 작곡되었던 때이다. 순수 기악곡이 예술 작품으로서의 역할을 갖게 되었다는 점, 객관화된 인간 감정을 표현하는 데에 알맞은 조성과 흐름결, 가락, 화음을 사용했다는 점에서 음악가들이 궁정 음악가나 교회 음악가, 도시 음악가 중 어디에든 속해 있어서 사회적으로 대우는 받는 위치에 있었다는 점도 이 시대의 특징이라고 할 수 있다.

J. S. Bach가 가장 왕성하게 작품 활동을 하였던 쾨텐 시절에 작곡한 작품 중에서 Flute Sonata는 모두 8곡으로서 <무반주 Flute를 위한 Sonata> 1곡과 <Flute와 쳄발로를 위한 실내 Sonata> 4곡, 그리고, <Flute와 통주저음을 위한 교회 Sonata> 3곡이 있다. 지금까지도 많이 연주되고 있는 이 곡들은 악곡 해석이 어렵고 연주자에게도 고도의 기술을 요하는 작품이지만 각기 특징적인 구조와 기법을 지니고 있어 현재까지도 많이 연주되고 있다.

바로크 시대의 플루트는 음역, 음정, 음량 면에서 현악기나 오르간에 비해 초기 단계였지만 바흐는 플루트의 구조와 기교를 최대한 활용하여 독주 악기로 일반화하는데 큰 역할을 하였다. 그가 활동하였던 바로크 시대에서는 3

개의 선율 악기와 건반 악기로 연주되는 트리오 소나타(Trio Sonata)가 유행하였는데 그는 이것을 발전시켜 선율 악기와 건반 악기를 위한 소나타를 작곡하였다.

본 논문은 Bach의 전형적인 교회 Sonata인 <Sonata in E Major, BWV 1035>를 분석하기에 앞서 바로크 시대 Sonata의 발전 과정과 Bach의 Flute Sonata에 대하여 알아보고, 이를 바탕으로 곡의 악장별 분석을 통하여 바로크 시대의 음악적 특징 및 Bach의 음악에 대한 이해를 높이고자 한다. 이를 위하여 바로크 Sonata의 발전 과정과 Bach의 Flute Sonata에 대하여 살펴보고, Bach의 생애와 Bach의 8곡의 Flute Sonata의 각 악장별 구성과 형식, 빠르기, 반주 형태에 대하여 알아보았다. 또한 이를 바탕으로 이 곡의 악장별로 형식, 선율, 화성, 리듬 분석을 통하여 바로크 시대의 음악적 특징과 Bach의 음악에 대한 이해를 높이고자 한다.

Ⅱ. 바로크 시대의 음악

1. 바로크 시대의 기악 음악 특징

바로크 음악의 두드러진 특징들을 살펴보면 악곡의 단일 성향과 푸가적 다성 음악(fugal polyphony), 통주저음(basso continuo)의 사용이다. 즉 하나의 악곡 속에서 처음에 시작한 특징적인 흐름결이나 가락, 성부조직, 분위기 등을 끝까지 일관되게 유지시키는 경향이 강했으며, 일관된 흐름결과 길고 풍부한 하나의 주제 가락을 악곡 전반에 걸쳐 모방함으로써 강력하게 돌진하는 특유의 다성 음악을 확립하였고 저음 악기로 저음 성부의 가락선과 즉흥적인 화음을 붙이는 반주 형태를 사용했다.

1) 통주저음(Basso Continuo, General Bass, Thorough Bass)

바로크 양상블 음악의 베이스 성부는 통주저음(Basso Continuo : 지속적인 저음, Thorough bass)¹⁾이다. 이 성부는 바로크 초기에 태어난 단성부 음악(Monody)에 붙여지면서 모든 음악으로 확산되었다. 한 성부가 선율을 이루고 반주하는 화성이 이를 뒷받침해 주는 것이다. 멜로디 및 하모니 저음은 보통 두 종류의 악기로 연주되었는데, 그것은 하나 이상의 멜로디 악기<비올라 다 감바(Viola da Gamba), 첼로(Violon Cello), 바순(Bassoon)>과 건반 악기<오르간(Organ), 하프시코드(Harpsichord)> 또는 류트(Lute)였다. 지속적인 저음(Basso Continuo) 성부는 음표 아래에 숫자와 변화 기호를 매겨 낮은음자리표로 표시해 주는데, 이는 음악 속기법으로 숫자 저음(Figured Bass)이라고도 한다.²⁾ 이러한 베이스의 실제 연주는 작품의 성격과 연주자의

1) 소로베이스(Thorough bass) : 바로크 시대에 유럽에서 널리 행해졌던 연주 형태를 지닌 저음의 파트를 말함. 이를 통주저음이라고도 한다.

감각이나 기교에 따라 변하게 되는데 연주자는 작곡가가 설정한 토대 안에서 즉흥 연주할 여유를 가질 수 있다.

Bach는 칸타타 제203번 <사랑을 파는 자>의 제2아리아와, Flute와 첼발로의 소나타(b단조)의 제2악장 등의 즉흥연주 형식의 곡을 남기고 있다. 18세기 중엽 이후 통주저음은 차차 사용되지 않게 되었으나 화성학의 일부분으로서의 숫자가 붙은 저음은 오늘날까지도 계속 남아 있다. 바로크 시대의 음악이 추구하는 음향은 거슬리지 않은 화성과 함께 결합된 저음과 화려한 상성부였다. 베이스를 강조하며 구조에 있어서 본질적인 두 선율로 베이스와 상성부로 분리시켰는데 지속저음은 대위법에서 호모포니(Homophony)로, 선율 구조에서 화성적 구조로 넘어가는 가교 역할을 하였다고 볼 수 있다.

2) 콘체르타토(Concertato) 양식

콘체르타토(Concertato) 양식은 초기 바로크 음악 시대의 용어로, 대개 언제나 통주저음(화성은 변하지만 저음은 일정한 것)위에서 악기나 음성의 그룹들이 교대로 한 멜로디를 공유하는 음악의 장르나 스타일을 뜻한다. 이 단어는 이탈리아의 ‘Concerto’에서 나왔는데, 이 단어는 ‘함께 연주함’을 뜻한다. 따라서 Concertato는 ‘Concerto 스타일’을 의미한다. Concertato 스타일은 상반되는 목소리들의 그룹들과 악기의 그룹들 사이의 대립을 수반한다. Concerto 스타일은 특히 후기 바로크 시대에 콘체르토 그로소(Concerto grosso)로 발전하며, 크고 작은 그룹들의 유사한 구성간의 대립을 수반한다.(후에 ‘Ripieno’또는 ‘Concertino’라고 불린다.)

Concertato 양식은 17세기 초에도 계속 사용되어 이탈리아의 로도비코 비아다나(Lodovico Viadana 1560-1627), 아드리아노 반키에리(Adriano Banchieri, 1568-1634),

2) H. M. Miller, A History of Music,(서울: 삼호출판사, 1977), p. 108

오라치오 베네볼리(Orazio Benevoli 1605-1672)와 독일의 하인리히 쉬츠(Heinrich Schutz 1585-1672)를 비롯한 그 밖의 작곡가들의 합창 작품에 등장했다.

협주곡이라는 의미의 ‘콘체르토(Concerto)’란 용어는 바로크 초기에 콘체르타토(Concertato) 양식을 사용하는 종교적 성악곡에 일반적으로 적용되었다. 그러나 1675년경에 작곡가들은 기악 앙상블을 위한 Concerto를 쓰기 시작했고, 18세기 전반에는 Concerto의 성숙한 형태가 다양하게 나타났다. 바로크 중기에 합주 협주곡이라는 순수 기악음악에 받아들여지는데, 이 합주 협주곡에서는 합주 악기군(Ripieno 또는 Tutti)이 몇 개의 독주 악기군(Concertino)과 교대로 등장한다. 초기의 진정한 Concerto는 코렐리(Arcangelo Corelli, 1653-1713)에 의해 발전되었는데, 이를 콘체르토 그로소(Concerto grosso)라 한다. 코렐리는 콘체르티노(Concertino)라는 작은 그룹을 Ripieno라는 큰 그룹과 대비시켰다. Ripieno와 대립시킨 것은 독주 악기 그룹인 콘체르티노가 아닌 독주 악기였는데 이것은 독주 협주곡의 발전을 가져왔다. 18세기 후반의 협주곡들에는 바로크 협주곡들에서와 같이 한 악기와 여러 악기들 사이의 대결을 의미하는 ‘Concertato’ 방식이 계속 사용되었다. 오케스트라는 보다 큰 다이내믹과 다양한 음 짜임새를 구사할 수 있었던 반면, 독주자는 그들의 기교로 청중을 매료시켰다. 일반적으로 악장의 끝부분에 가서 오케스트라는 침묵을 지키고 독주자만이 자발적이고 즉흥적인 성격의 악구를 연주하는데, 이러한 부분을 카덴차라 한다. 고전적 협주곡은 거의 3악장으로 구성되며 일반적인 빠르기의 형태는 Allegro-Andante-Allegro이다.

3) 새로운 기악 음악 형식

새로운 다악장 기악 형식으로는 소나타(Sonata), 협주곡(Concerto), 모음곡(Suite), 서곡(Overture) 등이 있다. 바로크 시대에 들어오면서 역사적으로 처음 기악 음악은 성악 음악과 마찬가지로 중요성을 갖게 되었다. 궁정이나 교회에서 기악 음악에 대한 관심이 커짐과 동시에 악기가 가지고 있는 음색이나 성능에 대한 작곡가들의 관심도 고조되기 시작했다. 이에 따라 이들의 창조적 욕구를 충족시킬 수 있는 정교한 악기들이 제작되었다. 소나타는 르네상스 시대의 칸초나(Canzona)³⁾로부터 발전된 형식으로 리듬이나 양식적으로 대조되는 단락들로 구성되어 있다. 바로크 소나타의 가장 주요한 조합 형태인 트리오 소나타(Trio Sonata)는 이 시대의 기악음악에서 중요한 위치를 차지하였으며, 협주곡은 르네상스 말기에 기악 반주가 있는 합창음악에 사용되었지만, 바로크 시대에 와서 점차 합주 기악음악으로 국한되었다.

J. S. Bach의 콘체르토(Concerto)는 악장 배열이나 형식 구조면에서 이탈리아적 특징을 바탕으로 하면서 독일과 이탈리아 양식의 융합으로 새로이 탄생한 작품들이다. 그의 콘체르토(Concerto)에 주제의 통일성, 명확한 형식구조, 대위법적인 콘체르토(Concerto) 양식 등이 잘 나타나 있다. J. S. Bach의 대표작 중의 하나인 <브란덴부르크 협주곡> 역시 Allegro-Andante-Allegro의 3악장 구조를 사용하였고, 3화음으로 된 주제, 몰아가는 리듬, Allegro 악장의 리토르넬로 형식 등이 있다. 콘티누오(Continuo)가 따르는 소규모의 기악 앙상블을 콘체르티노(Concertino)라 불렀고, 큰 규모의 기악 앙상블을 콘체르토 그로소(Concerto Grosso)라고 불렀다. 바로크 시대에 새롭게 등장한 다 악장 성악 형식으로는 오페라(Opera), 오라토리오(Oratorio), 칸타타(Cantata)가 있다.

3) 칸초나(Canzona) : 16세기 프랑스 상층에서 파생된 16-17세기 이탈리아의 기악곡. 칸초나의 대위법적 서법은 푸가의 발전으로 이어진다.

2. 바로크 시대의 Sonata

1) 소나타(Sonata)의 기원

소나타(Sonata)의 어원은 ‘울려퍼지다, 연주하다’는 뜻의 이탈리아어 과거분사형 ‘Sonare’에서 유래하였으며, 바로크 초기 이후 ‘Cantare(노래하다)’에서 유래된 성악곡 칸타타(Cantata)와 대립되는 기악곡을 의미하였다.⁴⁾ 이 용어는 1535년 밀란(Milan)의 류트 곡집에서 처음 등장하였다.⁵⁾ 바로크 소나타는 1600년과 1650년 사이 이탈리아 작곡가들이 프랑스 세속 노래인 샹송을 경과음, 보조음 등의 비화성음을 이용하여 기악곡으로 편곡하여 연주하던 ‘칸초나(Canzona)’에서 발전된 것이다. 칸초나는 다수의 단락으로 구성되었으며, 각 단락은 여러 개의 주제로 이루어져 있었다. 이것들은 리듬이나 양식적으로 대조를 이루었다. 1630년경 이후부터 단락의 수는 줄었고, 하나의 주제를 가진 각 단락은 길어지면서 악장(Movement)의 형태를 갖추게 되었다.⁶⁾ 이로써 칸초나를 기악화한 칸초나 다 소나레(Canzona da sonare)가 칸초나 소나타(Canzona sonata)로 바뀌고, 이것이 ‘소나타’로 불리게 되었다.

17세기 중엽까지 칸초나와 소나타가 혼용되다가 1660년에 이르러 미사의 이 부분이나 악장 사이의 간주음악, 그리고 예배의 전주곡으로 사용된 교회 소나타(Sonata da Chiesa)와 궁정의 오락용 음악이나 사적인 용도를 위한 실내 소나타(Sonata da Camera)로 분류되었다.

4) Michels Ulrich, dtv-Atlas zur Musik, (음악은이 1, 홍정수·조선우 편저, 서울: 세광음악출판사, 1991), p. 149

5) H. M. Miller, A History of Music, (서울: 삼호출판사, 1977), p. 140

6) 박을미, 서양 음악사 100장면 (1), (서울: 사람 기획, 2001), p. 256

2) 소나타(Sonata)의 종류와 악기 형태

소나타의 악기 형태로는 교회 소나타(Sonata da Chiesa)와 실내 소나타(Sonata da Camera)로 분류한다. 실내 소나타는 Allegro-Andante-Allegro-Andante의 4악장 구성을 표준으로 하여 알르망드(allemande)-쿠랑트(corrente)-사라방드(sarabande)-지그(gigue)의 무곡 형식을 취하는 궁정이나 학술회 모임 같은 사적인 연주회를 위한 것이었다. 여기에 프렐류드(prelude, 또는 서곡), 가보트(gavotte), 부레(bourree), 미뉴에트(menuett), 샤콘느(chaconne) 같은 악장들이 첨가되기도 했다. 이러한 형태는 고전과에까지 많은 영향을 미치게 되는데, 무곡의 악장으로 구성된 실내 소나타는 점차 모음곡 형태로 발전하여 'Partita'⁷⁾, 'Suite'⁸⁾, 'Ordre'⁹⁾ 등 여러 가지 이름으로 불리게 되었다.

악기의 편성에 따라 트리오 소나타(Trio Sonata)와 독주 소나타(Solo Sonata)로 나눌 수 있다. 트리오 소나타는 바로크 시대의 기악음악에서 중요한 형식으로 음역과 성격이 비슷한 두 개의 선율 성부와 베이스 성부로 구성되어 있다. 비슷한 음역의 상 2성부는 두 개의 선율악기(두 대의 바이올린 또는 플루트)가 연주하고, 그것을 뒷받침하는 통주저음(Basso Continuo)은 저음악기 한 개(비올라 다 감바 또는 첼로)와 통주저음에 의한 즉흥 연주를 하는 한 개의 건반악기(하프시코드 또는 오르간)가 사용되었다. 이는 Trio 라는 명칭과는 달리 모두 네 명의 주자가 연주하였다. 이와 더불어 독주악기와 통주저음을 위한 소나타의 형태도 생겨났다. 독주 소나타는 17세기 전에는 거의 작곡되지 않다가 18세기 초 새로운 양식의 경향과 잘 부합되어 대중화되었다.

7) Partita : 17·18세기의 용어로써 본래의 의미로는 변주곡을 뜻하며 17세기 말부터 독일에서 모음곡의 뜻으로 사용되기 시작하였다.

8) Suite : 각 악장이 무곡의 성격을 가지며 조성이 같은 몇 개의 악장으로 된 바로크 음악의 중요한 형식이다.

9) Ordre : 모음곡과 같은 의미로 쿠프랭이 4권으로 된 <클라브 생곡집 Livre de clavecin>(1713-1730)에 이름을 붙였으며 프랑스에서 사용되었다.

3) 소타나(Sonata)의 발전 단계

① 초기 바로크 소나타(1611-1650년경)

바로크 소나타는 초기, 중기, 후기에 따라 다른 양상을 보여준다. 초기의 소나타에는 칸초나의 영향이 많이 남아있었으며, 대부분 몇 개의 부분으로 이루어진 단악장 형식이었다. 길이는 100마디 미만이 보통이었고, 화성법 상으로는 교회선법에 의한 선법 체계가 유지되었다. 초기 바로크 소나타의 대표적인 작곡가로는 가브리엘리(Giovanni Gabrieli, 1553-1612)와 몬테베르디(Claudio Monteverdi, 1567-1643) 등이 있다.

② 중기 바로크 소나타(1650-1700년경)

중기의 소나타는 형식적으로 초기의 단악장 형식에 대하여 다악장 형식이 일반화되었으며, 전체 길이도 200마디 정도까지 확대되었다. 이 시기에 Major·minor에 입각한 통주저음의 기법이 확립되었고, 악장 사이의 리듬·템포의 대조가 명료해졌으며 악기 연주기법의 진보로 인해 다양한 표현이 가능하게 되었다. 중기 바로크 소나타의 대표적인 작곡가로는 이탈리아의 코렐리(Arcangelo Corelli, 1653-1713)와 독일의 쿠나우(Johann Kuhnau, 1660-1722), 북스테후테(Dietrich Buxtehude, 1637-1707), 라인켄(Johann Adam Reinken, 1623-1722) 등이 있다.

③ 후기 바로크 소나타(1700-1750년경)

후기의 소나타는 교회 소나타와 실내 소나타가 혼합된 느림-빠름-느림-빠름의 4악장 구조가 표준화되었으며, 그 사이에 느림-빠름-빠름의 3악장 배치도 나타났다. 빠른 악장에서는 바로크 콘체르토(Concerto)의 리토르넬로 형식(Ritornello form)¹⁰⁾이나 론도 형식(Rondo form)¹¹⁾의 영향을 받았다. 초

기·중기에 비하면 곡의 규모도 커지고, 평균 350마디 정도의 길이를 가지게 되었다. 후기 바로크 소나타의 대표적인 작곡가로는 이탈리아의 알바노니(Thomas Giovanni Albinoni, 1671-1751), 비발디(Antonio Vivaldi, 1678-1741), 마르첼로(Alessandro Marcello, 1684-1750)와 독일의 텔레만(Georg Philipp Telemann, 1681-1767), 헨델(Georg Fredrich Handel, 1685-1759), J. S. Bach 등이 있다.

-
- 10) 리토르넬로 형식(Ritornello form) : 다 카포 아리아와 기악협주곡을 결부시킨 바로크 시대의 중요한 악곡 형식. 리토르넬로는 17-18세기 초의 오페라에서 아리아의 도입부분이나 중간부분에서 반복되는 짧은 기악곡을 가리켰고, 18세기 전반의 합주협주곡과 독주협주곡에서 독주부분을 사이에 끼고 반복 연주되는 tutti부분을 가리켰다.
- 11) 론도 형식(Rondo form) : 동일주제를 다른 소재 사이에 두고 반복시키는 원리를 바탕으로 한 형식. 엄밀한 의미에서 주요 주제부(rondo) 사이에 나타나는 삽입부(episode)의 회수는 3회로 한정된다.

Ⅲ. Johann Sebastian Bach 작품세계

J. S. Bach의 음악 활동을 3기로 나누어 보면, 그가 체류한 도시에 따라서 3기로 나누어 볼 수가 있다. 제1기는 아른슈타트(Arnstadt), 뮐하우젠(Muhlhausen), 바이마르(Weimar) 시기이고, 제2기는 쾨텐(Cothen)시기이고, 제3기는 라이프치히(Leipzig)시기 이다.

1. 아른슈타트(Arnstadt), 뮐하우젠(Muhlhausen), 바이마르(Weimar) 시대의 활동기(1703-1717)

1703년 가을부터 아른슈타트(Arnstadt)의 오르간주자로, 1707년 이후 뮐하우젠(Muhlhausen)의 오르간주자로 활동했다. 이 시기 바흐는 종교적 성악곡 칸타타, 교회 콘체르토(Concerto)와 오르간 음악 칸쪼네 등을 썼다. 이 시기는 바흐가 오르간 연주와 작곡의 기초를 굳혀 서서히 자신의 양식을 형성하고 있던 시기였지만, 전주곡과 푸가, 토카타와 푸가에는 북스테후데의 영향이 뚜렷이 나타나 있다. 아른슈타트 시절 이후, 바흐는 독일 중북부에 위치한 조그만 도시들의 궁정 음악가로 또는 오르간 연주자 직책을 얻어 활동하다가 1707년 뮐하우젠 교회의 오르간 주자로 자리를 옮겼다.

뮐하우젠(Muhlhausen)에서의 바흐는 오르가니스트로 활약하면서 교회 칸타타의 작곡에도 힘을 기울였다. 이때, 바흐의 생전에 인쇄·출판된 유일한 칸타타인 ‘하나님은 나의 왕(Gott ist mein Konig, BWV 71)’을 작곡하였다.

1708년 바이마르(Weimar) 궁정 오르간주자 겸 실내악 음악가로 활동하고

1714년 합주단의 악장이 되었다. 바흐는 이 시절 비발디의 음악을 접한다. 비발디의 콘체르토(Concerto)를 오르간 작품으로 옮겨 적으면서 테마와 리트르넬로를 연결하는 방식, 그리고 독주자그룹과 오케스트라그룹의 교차, 음악적 중심부와 에피소드의 구분 등을 배운다. 이러한 콘체르토(Concerto)적 요소를 오케스트라 음악에만 국한하지 않고 거의 모든 장르에서 사용한다. 이 시기의 작품으로는 ‘토카타와 푸가 d minor(BWV 565)’, ‘푸가 g minor(BWV 578)’, ‘파사칼리아 c minor(BWV 528)’ 등이 있다. 그러나 그의 관심이 오르간 연주와 작곡에만 있었던 것은 아니었다.

2. 쾨텐(Cothen) 시대의 활동기(1717-1723)

쾨텐(Cothen) 궁정 악장(1717-1723)인 1717년 12월 바흐는 레오폴드(Leopold) 공작의 쾨텐 궁정 악장으로 들어갔다. 이곳은 칼뱅파(Calvin)¹²⁾여서 복잡한 교회음악을 금지하고 있었다. 그래서 바흐의 활약은 주로 세속적 영역에 한정되었다. 그는 주로 17명의 연주자로 구성된 궁정 악단을 위해 합주곡, 실내악곡 등을 작곡하였다. 대부분은 이 시대의 풍요한 환경과 흐뭇한 생활을 반영하기라도 하듯이 밝고 즐거운 기분으로 가득 차 있다. 1년에 두 번 세속칸타타를 작곡하였는데, ‘6개의 무반주 바이올린 독주 제1권(Sei Solo a Violin senza Basso accompagnato Libro primo, BWV. 1001-1006, 1720)’과 작곡 연대가 적혀 있지 않은 ‘무반주 첼로 독주곡(Sechs Suiten für Violoncello solo, BWV. 1007-1012)’은 거의 같은 시기에 작곡된 것으로 추정된다. 이 곡들은 단선율만으로 다성 음악적 효과를 냈다. 바흐는 이 음악들을 여러 번 고칠 정도로 상당히 애착을 보였다.

12) 칼뱅파(Calvin) : Jean Calvin은 루터와 쌍벽을 이루는 종교 개혁자였으며, 그의 음악에 대한 태도는 엄격하여 교회에서는 한정된 시편의 선율을 단성으로만 노래하도록 허용하였다.

1721년 브란덴부르크의 백작(Christian Ludwig von Brandenburg)에게 헌정한 ‘브란덴부르크 콘체르토(Concerto)’는 쾨텐 시기 이전에 작곡된 것으로 보인다. 이 곡들은 서로 다른 방식의 콘체르토(Concerto) 기법과 편성을 보여준다. 바흐는 여러 양식으로 작곡한 여섯 곡의 ‘브란덴부르크(Brandenburg) 협주곡(BWV 1046-1051)’을 크리스티안 루드비히 폰 브란덴부르크(1677-1734)에게 헌정하였다. 이 곡의 다채로운 악기 조합들은 전례를 찾아볼 수 없는 것이었으며, 특히 협주곡 5번은 후에 그가 라이프치히에서 발전시켰던 건반악기 협주곡의 기반을 더욱 확고하게 마련했던 것으로 볼 수 있다. 또한 건반음악이 작곡되었는데, ‘평균율 제1권’과 ‘2성부 인벤션과 3성부 신포니아’가 그것이다. 영국, 프랑스 모음곡, 아들 프리데만(Wilhelm Friedemann)을 위한 ‘건반악기 소책자(Klavierbuchlein)’도 1720년 이후 차츰 작곡된다.

3. 라이프치히(Leipzig) 시대의 활동기(1723-1750)

라이프치히(Leipzig)에서 바흐의 작품 수는 놀랄 만큼 많았다고 볼 수 있다. 그는 실내악이 아니라 종교 음악에 전념하고 있었고, 그의 뛰어난 합창 작품의 대부분이 이 시기에 쓰여진 것이다.

J. S. Bach는 쿠나우(Johann Kuhnau)의 후계자로 칸토르¹³⁾가 된다. 이 직책은 Leipzig대학의 음악감독(Director musices)과 시립관악대를 관할하는 시의 음악감독을 겸한 것으로서 Leipzig와 교회의 음악을 총괄했다. 1723년부터 1729년까지는 집중적으로 교회음악을 작곡하였고, 1730년대 후반부터는

13) 칸토라이(Kantorei)는 독일의 라틴어 학교(인문학교) 학생들로 구성된 자유로운 교회 성가대(와 악기 연주자들)를 의미. 그러나 흔히 학생뿐 아니라 도시 음악가와 일반 시민들도 함께 연주했다. 칸토르는 칸토라이의 음악 감독이며 동시에 라틴어 학교의 교사였다. 거의 모든 신교 교회 음악 작곡가들은 궁정 근무자이거나 칸토르였다.

음악은이, Ulrich Michels 저, 홍정수/조선우 편역, 음악춘추사, 2005, p301

자신의 재능을 개인적이고 추상적인 기악작품에 부어넣었다. 1724년의 성 금요일에는 <요한 수난곡>(BWV 245), 1727년의 성 금요일에는 <마태 수난곡>(BWV 244)이 초연되었고, <마그니피카트(Magnificat)>(BWV 243)와 ‘크리스마스 오라토리오’라고 불리는 <Oratorio Tempere Nativitatis Christi (그리스도 탄생일을 위한 오라토리오)>(BWV 248) 같은 걸작도 예배를 전제로 이 때에 작곡되었다.

1729년부터 음악을 애호하는 대학생들의 연주단체인 ‘콜레기움 무지쿰(Collegium Musicum)¹⁴⁾’의 감독을 맡아서 이 단체를 위해 많은 세속 칸타타와 클라비어 협주곡 등을 작곡하였다. 1742년 작곡된 ‘그리스도는 죽음의 포로가 되어도(Christ lag in Todesbanden) (BWV 4)’, 이전에 작센 선제후에게 헌정했던 ‘키리에’와 ‘글로리아’를 발전시켜서 완성한 ‘미사곡 b minor(BWV 232)’ 등이 있다. 이때 ‘평균율 클라비어곡집 제2권 (BWV 870-893)’, ‘프러시아의 프리드리히 대왕을 위한 음악의 헌정(Musikalisches Opfer) (BWV 1079)’, ‘2개의 리체르카레 · 1개의 트리오 소나타 · 10개의 카논’, 베토벤의 ‘디아벨리 주제에 의한 변주곡’과 함께 음악 사상 변주곡의 최고 걸작으로 꼽히는 ‘골드베르크 변주곡(Goldberg Variationen) (BWV 988)’ 등이 만들어졌다. J. S. Bach의 마지막 작품인 ‘푸가의 기법(Die Kunst der Fuge) (BWV 1080)’을 미완성으로 남긴 채 그는 세상을 떠났다.

14) 콜레기움 무지쿰(Collegium Musicum) : 대학에 관계하는 아마추어 연주단체를 말함. 이는 17-18세기 라이프치히 대학에서 가장 번성하였다.

IV. J. S. Bach의 Flute Sonata

1. Flute Sonata 작품 배경

J. S. Bach의 flute 작품들은 그가 쾨텐궁의 음악 감독으로 재직했던 1717-1723년 사이에 작곡되었다. 이때부터 그는 작품에서 사용했던 Recorder(Flute a bec)¹⁵⁾ 대신에 Traverso Flute¹⁶⁾을 score에 사용하기 시작했다.¹⁷⁾ 이 시기에 바흐는 창작 의욕이 왕성하여 많은 협주곡, 실내악곡 등 대부분의 기악곡들과 주요한 건반악기를 위한 작품 등 기악의 전 분야에 걸쳐 많은 곡들을 탄생시켰다. J. S. Bach는 모두 8개의 Flute Sonata를 작곡하였는데 그것은 1곡의 무반주 flute를 위한 파르티타와 4곡의 flute와 첼발로를 위한 소나타, 3곡의 flute와 통주저음을 위한 소나타이다. 이것들은 모두 Traverso Flute를 위한 작품들이다.

교회 소나타(Sonata da Chiesa) 형식으로 된 3악장 또는 4악장의 소나타 구조로 되어있으며, 화성적 대위법의 진행, 악곡 규모증대, 연주 기법의 다양화 등 여러 가지 면에서의 발전을 보여준다.

15) Recorder(Flute a bec) : 세로로 부는 플루트를 말하여 J. S. Bach의 <Brandenburg Concerto F Major와 G Major>에서 사용되었다.

16) Traverso Flute : 가로로 부는 플루트를 말하며 현대 flute의 전신이다. 17c 후반부터 독주 및 합주 악기로 널리 사용되었다.

17) James Galway, 플루트, (서울 : 예음출판사, 최원영 역, 1999), p. 18

2. Flute Sonatas 작품의 구성 양식

J. S. Bach의 Flute Sonata를 장별로 구분해보면 ‘무반주 파르티타 a minor(BWV 1013)’는 알르망드(allemande) - 쿠랑트(courante) - 사라방드(sarabande) - 부레 앙글레즈(bourree anglaise)의 4악장으로 구성된 모음곡으로 전형적인 실내 소나타이다. 실내 소나타와 교회 소나타의 중간 형태로써는 ‘Flute와 첼발로를 위한 소나타 g minor(BWV 1020)’, ‘b minor(BWV 1030), E^b Major(BWV 1031), A Major(BWV 1032)’는 빠름-느림-빠름의 3악장으로 되어 있다. ‘g minor(BWV 1020)’은 바로크 협주곡의 영향을 받아 1악장에서 독주와 합주가 교대로 나타나는 ‘리토르넬로 형식(Ritornello form)’을 가지며, ‘b minor(BWV 1030)’도 2악장에서 Flute와 첼발로의 대조적인 진행으로 바로크 협주곡의 느낌을 준다.

교회 소나타의 장르 형태를 살펴보면 ‘Flute와 통주저음을 위한 소나타 C Major (BWV 1033)’, ‘e minor(BWV 1034)’, ‘E Major(BWV 1035)’는 느림-빠름-느림-빠름의 4악장으로 구성되어 있다. 그러나 ‘C Major(BWV 1033)’는 4악장에 ‘미뉴에트(menuetto)’, ‘E Major(BWV 1035)’는 3악장에 시칠리아노(siciliano)가 사용됨으로써 실내 소나타가 혼합되었음을 알 수 있다. ‘g minor(BWV 1020)’, ‘b minor(BWV 1030)’, ‘A Major(BWV 1032)’가 3악장의 형식을 취하고 있고, 대부분의 곡이 악장 내에서 근친조로의 전조가 이루어지는 것은 후기 바로크 소나타의 특징이다.

무반주 파르티타 a minor(BWV 1013)는 4악장의 알라망드(Allamande), 쿠랑트(Courante), 사라방드(Sarabande), 부레 앙글레즈(Bcuree Anglaise)로 구성된 실내 소나타 이나 BWV 1020, BWV 1032는 Allegro-Andante-Allegro

교대되는 교회 소나타와 실내 소나타의 혼합적 성격을 갖고 있다.

BWV 1030은 Andante-Largo-Presto의 다른 소나타와는 반대되는 빠르기를 갖고 있어 소나타 원칙을 사용하지 않았음을 알 수 있다. 특히 제2악장은 트리오 소나타 개념보다 협주곡 개념에 가깝고 Flute와 쳄발로의 대조적 진행이 특징적으로 나타나며 조성은 각 악장에서 전조가 많이 일어나고 있으나 대부분 처음 조성의 딸림조나 나란한조, 버금 딸림조로 전조된다.

BWV 1031은 J. S. Bach의 곡임에도 불구하고 베이스와 푸가악장¹⁸⁾이 없고 마지막 악장에서 푸치트리플리즈¹⁹⁾의 수법이 사용되는 등 바흐의 작품이라고 하기에 조금 의심이 가는 면이 있다.

J. S. Bach의 Flute Sonata는 무반주 소나타인 Partita a minor BWV 1013을 제외한 7곡이 반주악기에 따라 두 가지 유형으로 나누어진다. 바이올린 곡으로 알려진 BWV 1020 g minor Sonata와 BWV 1030 b minor BWV 1031 Eb Major, BWV 1032 A Major Sonata는 Flute와 쳄발로를 위한 소나타로 되어있다. BWV 1033 C Major, BWV 1034 e minor, BWV 1035 E Major Sonata는 Flute와 통주저음을 위한 소나타로 되어있다.

오브리가토 쳄발로(Obligato Cembalo)반주는 독주악기가 선율을 연주할 때 쳄발로 위성부가 대응하여 선율을 쫓아가고 중복하여 아래성부는 화음반주를 한다. 통주저음(Bass Continuo)반주는 숫자저음을 쳄발로가 즉흥적으로 채워내며 화성을 만드는 반주를 말하며, 이때 저성부는 두 가지 악기로 함께 연주되었다. 하나 또는 그 이상의 선율용 악기(Viola da gamba, Cello 또

18) 단일주제가 특정한 조 관계를 지키면서 그 관련된 각조에서 반복 제시되는 악곡을 위한 형식의 악장을 의미함.

19) 17~18세기에 프랑스의 음악에서 즐겨 사용하던 종결악장의 반복을 의미한다.

는 Bassoon) 및 건반악기(Organ 또는 Harpsichord) 또는 류트(Lute)로 중복하여 연주하는 반주법은 바로크 시대의 큰 특징인 통주저음 양식이라 볼 수 있다. 바흐의 Flute Sonata를 정리하면 아래의 <표-1>과 같다.

<표-1> J. S. Bach의 Flute Sonatas 작품의 구성 양식

BWV	작곡 연도	곡 명	악장별 조성				반주형태
			1악장	2악장	3악장	4악장	
1013	1717	무반주 Partita a minor	a minor	a minor	a minor	a minor	무반주
1020	1717-1723	Sonata g minor	g minor	g minor	g minor	-	첼발로 또는 피아노
1030	1717-1723	Sonata b minor	b minor	D minor	g minor	-	
1031	1717-1723	Sonata E ^b Major	E ^b Major	g minor	E ^b Major	-	
1032	1717-1723	Sonata A Major	A Major	a minor	A Major	-	통주저음
1033	1717-1725	Sonata C Major	C Major	C Major	a minor	C Major	
1034	1725-1726	Sonata e minor	e minor	G Major	G Major	e minor	
1035	1731	Sonata E Major	E Major	E Major	C [#] Major	E Major	

V. J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035 작품 분석

바흐의 BWV 1035 작품은 ‘Andante-Allegro-Andante-Allegro’의 4악장으로 구성된 교회 소나타(Sonata da Chiesa) 형식이지만, 3악장에 siciliano가 첨가되어 실내 소나타(Sonata da Camera)와 혼합된 것으로 볼 수 있다.²⁰⁾ 각 악장별 조성, 박자, 빠르기, 형식 등을 정리하면 아래 <표-2>와 같다.

<표-2> J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035의 구성

악장	조성	박자	빠르기	마디	형식
1	E	4/4	Adagio ma non tanto	20	2부 형식(A-B)
2	E	2/4	Allegro	80	3부 형식(A-B-A)
3	C [#]	6/8	Siciliano	28	2성 인벤션
4	E	3/4	Allegro assai	54	2부 형식(A-B)

1. J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035 악장별 분석

1) J. S. Bach의 BWV 1035 제1악장

20 마디로 구성된 1악장은 A-B의 2부분 형식으로 되어 있으며, 특히 B부분은 A의 요소를 많이 포함한 A의 발전적 의미를 갖는 부분인데 1악장의 구조를 도표로 정리하면 아래 <표-3>과 같다.

<표-3> BWV 1035의 제1악장 구조

형식	A	B	coda
마디	1 ~ 8	9 ~ 17	18 ~ 20
조성	E - B	E-F [#] - B-g [#] - f [#] - c [#] - E	E

20) 음악지우사, 바흐, (서울 : 음악세계, 2000), p. 134~151

① A부분 1-8마디

1마디의 윗 성부인 Flute 선율에서 연주되는 1악장은 주제선율A와 변형된 주제선율A'가 제시된다. 주제선율A에서는 순차 상행하는 음형a와 꾸밈음에 의해 순차 하행하는 음형b로 이루어진다. 이 때 아랫 성부인 continuo 하성부는 음형c와 음형d의 반주형태로 이루어진다. 이 음형들에서 음형a와 continuo 성부의 음형c와 d는 1악장 전체를 이끌어 가는 중요한 요소로서, 반복·변형되어 나타난다.

선율 A는 I 화성의 3화음과 V 화성의 3화음에 선율적 꾸밈음과 짧은 앞 꾸밈음의 장식음을 이용하여 곡선의 대칭적 형태의 선율을 구성한다. 음형d의 리듬형은 화성 진행을 벗어나게 하는 역할을 한다. 변형된 주제선율 A'는 Flute 주제 선율에 A음이 첨가되고, 선율 A의 리듬이 세분되고 음역이 확대됨으로써 1악장 전체에 걸쳐 많이 응용되는 리듬형태를 보여준다. continuo 하성부에서는 음형c와 변형된 음형d가 나타나는데 변형된 음형d'는 1악장 전체에 걸쳐 주된 반주 음형으로 사용되었다.

<악보-1> 제1악장 1-2마디

The musical score consists of two staves: Flöte (Flute) and Klavier (Keyboard). The Flute staff is in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a time signature of common time (C). It is marked 'Adagio ma non tanto' and 'espress.'. The Keyboard staff is in bass clef with the same key signature and time signature, marked 'p'. The score shows two measures. The first measure contains the main theme (주제선율 A) and the second measure contains the transformed theme (변형된 주제선율 A'). Various melodic patterns (음형) are identified with brackets. The harmonic progression is indicated below the keyboard staff as E; I, V, V7, V, I, I7.

3-5마디의 Flute와 continuo 아래 성부에서는 동형진행이 나타나는데 Flute는 한마디 단위로 장3도 위로의 동형진행이 나타나며 continuo 아래 성부는 변형된 음형d를 이용하여 2도씩 상행하는 동형진행이 나타난다. 이 때 3-4마디에 걸쳐서 E Major의 V₇-I로 정격종지(authentic cadence)가 나타나고, E Major의 딸림조인 B Major로 조바꿈이 된다. 화성 진행은 주로 으뜸화음(I)과 딸림화음(V) 위주로 진행된다. 이와 같은 진행은 선율의 자연스러운 연결을 보여준다.

5-6마디에서는 음형 a의 후반부를 변형하여 반복하고 있는데 이것은 A부분의 절정을 향하기 위한 것이다. 6-7마디는 연결구로써 Flute 선율에서는 셋잇단음표를 이용한 선율이 장2도 위로 동형진행되며 B부분으로 이어가는 역할을 한다. 또, continuo 하성부에서도 장2도씩 상행하는 순차 동형진행이 나타난다. 이 때 경과음(passing tone)과 선행음(anticipation)의 비화성음이 사용되었으며 잦은 화음 변화가 일어난다. 6-7마디의 Flute 선율이 b→c[#]으로 이어지고, A부분에서의 최고음인 d음에 도달하게 된다. 이것은 바로 하행 선율로 이어진다.

마디 8에서는 전타음(appoggiatura)과 이탈음(escape tone), 선행음 등의 비화성음이 사용되었으며, B Major의 V-I 정격종지로 A부분을 마무리 한다.

<악보-2> 제1악장 3-8마디

3도 상행 동형진행 [음형a 후반부 변형]
5-6마디 마디

음형d 2도 상행 동형진행 2도 상행 동형진행

E: IV I₆ vii⁰₈ I₄ V⁻⁶ -7 I (정격종지) B: V iii₆ iv IV V₆

음형a 후반부 변형

ADD. Et. Ant.

장2도 상행 동형진행

I IV₆ I_{4/4} V vi IV₆ I_{4/4} IV₇ V

② B부분

B부분은 A부분의 요소를 갖은 전조와 동형진행으로 변형시키고 발전시켜서 나타나는 것이 특징이라 할 수 있다. 9마디의 Flute 선율에서는 주제선율이 반 진행으로 변형되었으며 continuo 하성부에서는 음형 c'와 음형 d'가 변형되어 사용되었다.

12-14마디의 Flute 성부에서는 단2도 상행하는 동형진행이 나타나고 음형 c'와 d'의 리듬을 응용한 continuo 성부에서는 장2도 하행하는 동형진행이 나타난다. 이때 조성은 g[#] minor → f[#] minor → c[#] minor로 전조가 되며 15마디에서 원래 조인 E Major로 되 돌아온다. 이 같은 전조는 모두 근친조 관계에 의해 이루어진다.

<악보-3> 제1악장 9-16마디

반진행으로 변형된 주제선율

음형c' 음형d'

I 명격중기 -6 A: ii₂⁴ - ⁶/₅ - 7 V - ⁴/₂ V₆ - ⁶/₅ - 7 I vi

E: V강동화음

F; V₆ I V₂⁴ g#, VII₇ V₇

단 2도 상행 동형진행

장 2도 하행 동형진행

I f# II₂⁶ V₆⁶ - 7 - ⁶/₅ I c# IV₂⁴ ii₇ vii₆⁰ V₆⁶ - 7

2도 상행 동형진행

2도 상행 동형진행

I vis E; IV₆ V₆ - ⁶/₅ I iv₆ V₂⁴ V₆ - ⁶/₃

17마디에서는 짧은 coda로의 도입을 보여주는데, 완전 정격 종지가 이루어지면서 B부분을 마무리하고 있다. 17-19마디의 coda부분은 Flute 성부에서

짧은 리듬의 선율이 완전 4도 위로 동형진행하는데 이것은 제 1악장의 마무리를 준비한다. continuo 하성부에서는 음형d를 응용한 리듬이 2도씩 하행하는 동형진행을 하다가 마디 19에서 g음을 제외한 반진행 모방이 이루어진다. 이 때 continuo 하성부는 옥타브와 보조음의 비화성음이 교대하는 선율진행으로 그 중심음이 e→d[#]→d[#]→c[#]인 반음계적 하행진행으로 나타나나나. 제 1악장은 마디 17-19의 동형진행이 나타난 후에 마디 20에서 I₄-V-I의 완전 정격종지를 이루며 종결된다.

<악보-4> 제1악장 17-20마디

Coda 4도 상행 동형진행

17

I ii₅⁶ V I IV₄⁶ vii₇⁰ V₆ vii₃⁴ V iii

19

2도 하행 동형진행 반 진행 (g음 제외)

vi iv I vii₅⁶ V₅⁶ V₄³ I₆ ii₄³ I₄³ V I

(원연 정격종지)

2) J. S. Bach의 BWV 1035 제2악장

2악장은 1악장에 비해서 대조적으로 빠른 2/4박자 80마디로 구성되어 있다. 2악장은 3부 형식구조로 A-B-A'으로 되어있는데 A부분에서 제시된 주제를 변형·발전시켜 B부분에 사용하고, A' 부분은 sonata형식의 재현부와 비슷하게 1-32마디의 A부분을 반복·재현하고 있으며 곡의 후반부에 6마디의 짧은 coda를 포함한다. 33-56마디에 속하는 B부분에서는 근친조로의 전조가 나타난다.

<표-4> BWV 1035의 제2악장 구조

형식	A	B	A'
마디	1 ~ 32	33 ~ 56	57 ~ 80
구성	E - B	B-E-f [#] -A-f [#] -b-A-E	E

① A부분

1-4마디에 걸쳐 2악장의 주제선율이 제시된다. 음형a와 음형b와 보조음으로 인한 동일음 반복이 이루어진다. 주제 선율은 음형 a, 음형 b로 제시되고 있다. 음형b는 악장 전체에 걸쳐 가장 중요한 음형으로 응용된다. 주제선율의 staccato와 trill은 선율의 느낌을 경쾌하게 나타내고 부드럽고 선율적인 제 1악장의 주제선율과 좋은 대조를 이룬다. continuo 성부는 악장 전체에 걸쳐 화음형 위주의 진행을 보여주며, 8분음표 중심의 분산화음 형태로 진행된다. 이 때 3-4마디에서 IV-I[♯]-V⁷-I의 정격 종지가 이루어져 E Major의 조성감이 확실하게 드러난다. 5-8마디는 주제 선율이 다시 반복되는데 음형 a 부분이 장식되어 변형되었다.

<악보-6> 제2악장 22-32마디

6도 상행 동형진행

vi - 7

순차 이행진행

24

cresc. f

cresc. f

b; II₆ VII₇⁰ | II₅⁶⁻⁴ V B; V₅⁶ | vii₆⁰ I₆ ii₇ V |
[완전정격종지]

② B부분 33-56마디

B부분은 제1악장의 B부분과 마찬가지로 A부분의 요소를 변형·발전시키는 형태로 전개되며 조성은 다시 E Major로 시작된다. 33-36마디의 Flute 선율은 1-4마디에서 제시되었던 선율 B가 변형된 것이며 35마디의 약박 선율은 34마디의 강박 선율을 반복한 것이다. 33-36마디의 변형된 주제 선율은 37-40마디에서 f[#] minor로 전조되면서 2도 위로 동형진행되어 나타난다.

40-47마디의 Flute 선율은 A부분의 12-19마디를 4도 아래로 모방한 동형진행이

나타나며 41-42마디와 43-44마디에서 단2도 아래로의 동형진행이 나타난다. 이 때 A Major에서 f[#] minor로 전조되어 나타나며, 46마디의 continuo 하성부에서는 상행하는 가락단음계가 진행된다.

49-52마디는 2마디 단위로 2도 하행 모방하여 나타나고, 53-54마디는 Flute 선율에서 사진행(Oblique motion)²¹⁾하는 2개의 배경선이 진행된다.

<악보-7> 제2악장 33-56마디

주제선율의 변형 2도 상행 동형진행

E; V I I6 vi ii₅ V I-7 f# V

A; II₇ - $\frac{6}{5}$ V₇ - $\frac{6}{5}$ -7 I₇ - $\frac{6}{5}$ V₇ - $\frac{6}{5}$ -7 f#; ii₇ vi₆ V₅ ⁶ -7 - $\frac{6}{5}$ -7 I - 6 iv₇ V₇ b; V₇

앞에 있는 악보 53마디에서는 E Major로 되돌아오고, 56마디에서는 I $\frac{6}{4}$ - V의 반중지(half cadence)가 이루어지면서 A' 부분 I로 시작된다.

21) 사진행(Oblique motion) : 한 성이 수평선 위에 머무는 동안 다른 성음이 경사지게 움직인다.

③ A' 부분 57-64마디

A부분을 나타내는 부분은 24마디로 구성되어 있는데, E Major인 A' 부분은 A부분이 반복되어 재현된다. 마디 57-64는 continuo 상성부의 선율을 변화시켜 화성이 채워졌을 뿐 A부분의 1-8마디와 거의 비슷하게 나타난다.

<악보-8> 제2악장 57-64

The image shows a musical score for measures 57-64. It is a grand staff with treble and bass clefs. The key signature is E major (one sharp). The time signature is 3/4. The score is divided into two sections: '주제 선율의 재현' (Original Theme Recurrence) and '변형된 주제 선율의 재현' (Variation of Original Theme Recurrence). The first section (measures 57-64) shows the original theme with dynamics like *f*, *p*, and *tr*. The second section (measures 65-70) shows a variation of the theme with similar dynamics. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and trills.

65-66마디는 3도 도약한 후 순차 진행하는 Flute 선율선을 나타내며, 65-66마디는 67-68마디와 69-70마디에서 2도씩 상행하며 동형진행한다. 이 때 continuo 성부에서는 ♩의 당김음 리듬이 반복되어 나타난다.

71마디의 Flute 선율은 72마디에서 3도 아래로 모방되어 동형진행하고, 73마디부터 종지를 향한 coda가 나타난다. 72-74마디의 continuo 하성부에서는 1-2마디의 주제선율이 모방되었으며 이것은 75-76마디에서 장2도 위로 동형진행하여 나타난다. coda부분인 74-80마디의 Flute 성부에서 b-a-g[#]-f[#]-e의 순차적인 하행선율을 유지하면서 2악장을 끝맺으려는 의도를 보이고 있다. 이때 continuo 성부는 79-80마디에 이르러 E Major의 ii₇-V-I의 완전 정격 종지를 하면서 2악장을 종결한다.

<악보-9> 제2악장 65-80마디

2도 상행 동형진행

주제 선율의 모방 장2도 상행 동형진행 | ii ⁵/₃ V₂ ⁴ le vii ⁰/₆ I - 6 ii7 V |
[완전 정격총지]

3) J. S. Bach의 BWV 1035 제3악장

3악장은 continuo 하성부와 Flute 성부간의 8도 모방의 2성 인벤션 (invention)형식으로 되어 있다. A-A'의 2부분으로 <표-5>와 같이 이루어져 있다.

<표-5> BWV 1035의 제3악장 구조

형식	A	A'
마디	1 ~ 12	13 ~ 28
조성	c [#] -f [#] -B-E	E-f [#] -E-c [#]

① A부분

E Major의 병행조인 c[#] minor로 시작되는 A부분은 12마디로 Flute 성부와 continuo 성부간의 모방 기법에 의하여 발전된다. 1-4마디의 Flute에서 제시되는 주제 선율은 ♩ ♩ ♩ 리듬으로 된 음형 a와 리듬으로 된 음형 b를 포함하고 있다.

주제선율은 1-5마디 Flute 선율에서 1마디 경과음(Passing tone) f[#]음과 3마디 보조음(Neighboring tone) d[#]음 두음을 제외하고는 선율이 화성음으로 구성되어 잦은 화성 변화를 보이고 있다. 주제 음형 a와 음형 b를 변형시킨 5-6마디의 Flute 선율은 7-8마디에서 2도 아래로 변형 모방되고 있다. 특히 5마디의 Flute 강박 선율은 6마디의 continuo 하성부에서 나타나고 있으며, 이러한 진행은 7마디과 8마디에서도 나타난다. 그리고 8마디의 continuo 상성부에서의 리듬 ♩ ♩ ♩은 9마디에서 ♩ ♩ ♩로 역행되어 나타난다. 조성은 c[#] minor → B Major → E Major의 잦은 전조가 일어나며 11-12마디에서 E Major의 I₄[♯]-V-I의 완전 정격종지로 A부분을 마무리하고 있다.

<악보-10> 제3악장 1-12마디

주제선율

근접모방

c[#], V iv₄⁶ I₆ iv₆ V₇

I V₂⁴ V₇ I₄⁶ V B; V ii₇

V₇ I₄⁶ V E; IV₆ V₇ I vii ii₅⁶ I₄⁶

리듬역행

B; vii₇⁰ V₉ V₂⁴ E; I₆-₅⁶ I₄⁶ V I

② A' 부분 13-28마디

A' 부분에서는 A부분의 C# minor 선율이 E Major 선율로 전조되어 나타나는데, 12-16마디의 Flute 성부에서는 선율 C가 E Major로 전조되어 변형

반복하고 있으며, 13-17마디의 continuo 하성부에서 8도 아래로 근접 모방하고 있다.

A부분은 한 번의 주제와 응답이 끝난 후 바로 주제와 응답이 이어지는데 A' 부분은 4마디의 연결구가 다음 주제와 응답 사이에 있어 A부분의 12마디보다 4마디가 더 많은 16마디로 되어 있다. A' 부분의 전조는 주제선율 제시에서 나타나므로 첫 번째 주제선율(E→f[#])과 두 번째 주제선율(E-c[#])를 거치면서 진행된다. 정리하면 20-24마디의 Flute 선율은 21-25마디의 continuo 하성부에서 역행 전위형으로 근접 모방된다. 23마디에서 c[#] minor로 되돌아오며, 27-28마디에서 I₄⁶-V-I의 완전정격종지를 이루며 3악장을 끝맺는다.

<악보-11> 제3악장 13-28마디

주제선율의 변형

근접모방

E: V₇ IV₄⁶ I₇ vi₆⁰ I₆ IV IV V vii V₂⁴ - ⁶/₅ I - e - IV vi

동형진행

IV - e IV vii₆⁰ iie V₂⁴-⁶/₅ f[#] I₆ IV₆ I₄⁶ ii₅⁶ I₄⁶ V I - e ii₇ I₆ ii₅⁶ V

21 하행 상행

상행 하행

근접모방

I - V - $\frac{4}{2}$ I₆ V₆⁰ I V₆ I - $\frac{6}{4}$ IV V₇ IV₆ -

25 cresc. cresc.

vii₆⁰ V₅⁶ I₆ IV V₇ vi IV vii₅⁶ V₅⁶⁻⁷ I IV₅ I₄⁶ V I

4) J. S. Bach의 BWV 1035 제4악장

4악장은 Allegro 템포로 3/4박자, 54마디의 2부분(A-B)형식으로 이루어져 있으며 전체 구조는 아래의 <표-6>과 같다.

<표-6> BWV 1035의 제4악장 구조

형식	A	B
마디	1 ~ 27	28 ~ 54
조성	E-B	B-E-A-f [#] -A-f [#] -c [#] -E

① A부분 1-27마디

A부분은 못갓춘마디로 시작하며, 8분 음표 중심의 음형a와 16분음표의 빠른 진행을 하는 음형b를 포함하고 있는 주제선율을 제시한다. continuo 성부는 상성부와 하성부 모두 ♩ 리듬을 일관되게 사용하고 있다. 4-8마디의 3도 병진행으로 시작하는 continuo 연결구가 이어진 후, 8-11마디에서 주제 선율의 반복이 나타난다.

<악보-12> 제4악장 1-11마디

주제선율

Allegro assai 음형a 음형b

연결구

E; I I vii^o₆ I V₆ IV^o₄ vii^o₅ V^o₅ I V - 6 ii₆ -

주제 선율의 반복

V^o₅ - I₆ ii^o₅ V₇ I I V^o₃ I V₆ IV^o₄ vii^o₅ V^o₅ I - 4^o₄ - 5^o₂ - 6

12-16마디에서 주제 음형a의 변형된 형태로 동형진행이 나타나면서 continuo 성부에서도 딸림조인 B Major로의 전조가 나타난다.

<악보-13> 제4악장 12-16마디

2도 상행 동형진행

V - I₆ I iii⁷ vi⁷ V⁷ V - $\frac{4}{2}$ I₆

20-30마디의 Flute 선율과 continuo 성부가 2도 아래로 동형진행을 하면서 A부분을 종지로 이끌고 있다. 20-22마디에서는 각 성부별로 2도씩 하행하는 모방진행이 나타나는데, Flute 선율은 순차진행과 도약진행을 반복하는 반면, continuo 성부는 분산 화음과 9도 도약진행·순차 하행 진행한다. 25마디의 continuo 간에 3도 병진행이 사용되었으며, 26-27마디에서 I₄-V-I의 완전 정격종지를 한다.

<악보-14> 제4악장 18-27마디

2도 하행 모방진행

순차하행

② B부분 28-54마디

B부분은 주제선율의 변형과 잦은 전조를 특징으로 27-31마디의 Flute 선율에서는 변형된 선율이 제시되고, continuo 성부는 각 마디마다 조성의 변화가 일어난다. 31마디의 continuo 하성부에서는 상행하는 가락 단음계가 나타난다.

<악보-15> 제4악장 28-32마디

주제 선율의 변형

B; I V₆ $\frac{4}{3}-7-\frac{6}{5}$ I vii₆[♭] V₅ I IV₇ vi₄[♭] vii₅[♭] V A; vi ii₇ - $\frac{6}{5}$

32-35마디의 Flute 선율과 continuo 하성부에서는 각 마디마다 2도 아래로 동형진행이 이루어진다. 이때 Flute 선율과 continuo 하성부가 동시에 수직적으로는 3도 병진행 관계를 가지면서 아래로 동형진행이 나타난다.

<악보-16> 제4악장 33-35마디

2도 하행 동형진행

V - 6 IV - $\frac{6}{5}$ ii7 V7 - $\frac{6}{5}$ I - 6 ii $\frac{6}{5}$ I $\frac{6}{4}$

44-46마디는 이 작품의 원조인 E Major로 돌아오며 종지로 안내하는 경과구적 역할을 하며 Flute 선율과 continuo 성부가 2도 반진행한다. 즉, 48마디부터는 빠른 16분음표 리듬의 Flute 선율과 화음을 채워주는 8분음표의 continuo 성부 진행 간에 반진행을 나타낸다.

<악보-17> 제4악장 43-48마디

2도 하행 동형진행

E; IV I $\frac{6}{4}$ IV $\frac{6}{5}$ V $\frac{6}{5}$ iii7 ii $\frac{6}{5}$ I $\frac{6}{4}$ IV $\frac{6}{5}$ ii $\frac{6}{5}$ I $\frac{6}{5}$ ii $\frac{6}{5}$ IV $\frac{4}{2}$

49마디에서는 B부분 끝까지 반진행이 나타나는데, Flute 선율은 16분음표 리듬이 사용되어지며 continuo 성부의 8분음표 리듬이 대조적으로 나타난다. 53-54마디에서 I₄⁶-V-I의 완전 정격종지를 하며 전곡을 끝맺음한다.

<악보-18> 제4악장 49-54마디

The musical score consists of two staves. The upper staff is for the Flute, and the lower staff is for the Continuo. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. Measure 49 is marked with a forte (f) dynamic. The flute line features a melodic line with 16th-note patterns, while the continuo line provides a rhythmic accompaniment with 8th-note patterns. Annotations '상행' (ascending) and '하행' (descending) are placed above and below the notes to indicate melodic direction. At the end of the passage, the chord progression I₄⁶ - V - I is indicated, followed by the instruction '[완전 정격종지]' (Final Perfect Cadence).

2. J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035 작품 분석 결과

J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035 작품을 분석한 결과 바로크 시대의 음악 양식을 이해하며, Bach의 Flute Sonata 작품에 접근하였다. 작품의 각 악장을 구성하는 부분 사이의 주제와 성격을 달리 하지 않고 동일주제와 관련되어 있다. 조성은 악장 사이 또는 악장 내에서의 근친조에 의한 잦은 전조 현상이 나타났다.

화성은 온음계적인 화성진행 안에서 감3화음, 감7화음, 부7화음 등이 사용되었고, 경과음, 전타음, 선행음 등의 비화성음도 사용되었다. 즉 작품의 각 악장은 전반부에 제시된 주제선율을 그대로 반복하거나 음형의 첨가, 생략, 리듬의 확대 및 축소 등으로 변형 발전되었음을 알 수 있다.

1악장은 저음역과 중음역 위주로 순차상행 및 순차하행 하며 선율이 풍부한 장식음을 더하여 명확한 구분없이 자유롭게 전개 되었다. 각 악장마다 제시된 주제선율이 동형진행되며 반복, 변형되어 많이 사용되었다.

2악장은 주제선율과 변형된 주제선율의 반복이 강약의 대비를 보이며 전체적으로 빠르게 전개 되었다. 3-4마디, 58-59마디 앞에 사용된 16분 음표는 레카토(Legato) 뒤에 이어진 스타카토(Staccato)로 경쾌함을 더하여 준다.

3악장은 무곡에서 기원한 곡으로 Flute 선율과 continuo 성부간의 모방기법에 의해 노래하듯 아름답게 진행됨을 알 수 있다.

4악장은 2부분 A-B형식으로 A의 선율이 B부분에서 변형·발전되어 동일

주제에 대한 연관성을 보여 주며 근친조로서 여러 번의 전조 현상이 나타남이 특징이다. 전체의 작품은 느리게-빠르게-느리게-빠르게의 전통적인 교회 소나타 양식으로 구성되어 있으며 각 악장은 형식 간의 대조적인 관계보다는 동일주제의 변형·발전을 통한 주제적 연관성을 중요시하고 있다.

악장의 조성을 살펴보면 1, 2, 4악장은 E Major, 3악장은 나란한 조 관계에 있는 c[#] minor 조성을 가지며 전 악장은 잦은 조바꿈을 특징으로 한다. 전체 작품을 통하여 윗 성부인 Flute와 아랫 성부인 Continuo 간의 모방이 두드러지게 나타나는데 반복, 동형진행, 근접모방, 전위, 역행, 역행전위 등의 모방기법이 자주 사용되었다.

VI. 결론

J. S. Bach는 통주저음 기법이 현저하게 드러나 있으며, 몇 부분에서 협주 양식과 춤곡풍의 악장이 나타나는 것으로 보아 고전 소나타와 파르티타, 모음곡 등의 음악 형태로 발전하기 위한 과도기적인 성격이 내포되어 있음을 알게 되었다. 더불어 모방기법과 불협화음을 자유롭게 사용한 점을 들 수 있다. 연주 기법에 있어서 Flute와 통주저음을 위한 Sonata는 연주자로 하여금 숫자 저음을 통하여 화성을 보충하기 때문에 연주자에게 상당한 자유를 제공함으로써 같은 곡을 이라도 연주자의 기량에 따라 음악적 효과가 달라질 수 있다.

본 연구자가 2010년 12월 28일 성신여자대학교 수정홀에서 본 작품을 연주하기 위하여 학습할 무렵, 플루트가 지니고 있는 연주 기법과 표현력의 고유성을 강조하려다보니 호흡상 어려운 점이 있음을 느꼈다. 악보에 제시된 아티큘레이션(Articulation)이 연주자를 위하여 명확하게 나타나지 않았기 때문에 연주의 방법에 따라 느낌이 사뭇 다르게 느껴질 수 있다. Bach가 정확하게 표현하지 않은 스타카토(Staccato), 다이내믹(Dynamic), 레카토(Legato), 포르타토(Protato), 터치 뉴앙스(Nuance) 등을 그 시대의 음악 양식에 알맞게 적용해야 함을 알게 되었다. 그 시대의 음악 양식이나 배경을 정확히 인식하고 Bach의 작품에 접근해야 가장 Bach에 가까운 곡을 연주할 수 있을 것이다.

이 논문을 준비하면서 바로크 시대 음악의 역사적 배경과 이론적인 배경을 이해하게 되었으며, J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035 작품을 분석함으로써 Bach의 열정적인 음악 세계를 접하게 되었다. 또한 연구자의 Flute 연주 활동에 많은 도움을 얻을 수 있어 더 깊은 음악 세계에 발을 디딜 수 있는 계기가 되었다.

참 고 문 헌

- 김미옥 외. 두길 A History of Western Music 서양음악사 1. 경기 : 나남출판, 2010.
- 김문자 외. 들으며 배우는 A History of Western Music 서양음악사. 본문1. 서울 : 심설당, 1993.
- 김유진. J. S. Bach의 Sonata for Flute and Piano in E Major, BWV 1035의 연구분석. 석사학위논문, 연세대학교, 2006.
- 박을미. A History of Western Music 서양음악사 100장면 (1). 서울 : 가람기획, 2001.
- 백병동. 화성학. 서울 : 수문당, 1984.
- 이남재 외. 18세기 음악. 서울 : 음악세계, 2006.
- 음악 지우사. 바흐. 음악세계 역, 서울 : 음악세계, 2000.
- 편집부편. 음악대사전. 서울 : 세광음악출판사, 1996.
- 편집부편. A History of Western Music 서양음악사. 서울: 세광음악출판사, 1996.
- 홍세원. A History of Western Music 서양음악사. 서울 : 연세대학교 출판부, 2001.
- Beatrice Fontanelle., 최애리 역. 음악사. 마티출판사, 2005.
- Galway, James., 플루트. 최원영 역. 서울 : 예음출판사, 1999.
- Grout and Palisca., 편집국 역. A History of Western Music 서양음악사. 서울 : 세광음악출판사, 1988.
- Miller, H. M., 양일용 역. A History of Western Music 서양음악사. 서울 : 태림출판사, 1989.
- Palisca, Claude V., 바로크 음악. 김혜선 역. 서울 : 도서출판 다리, 2000.

A B S T R A C T

Flute Sonata BWV 1035 of J. S. Bach

Kim, Min Jung

Sonata in E Major

Graduate School of Sungshin Women's University

J. S. Bach's influence had become more prevalent in the next generation rather than in the times of his presence and from the 19th century, his music had been researched and played on a full scale. Basic of Bach music could be found in his unpopular music. He was an intelligent composer having a unique pattern and even today he becomes a target of surprise. In particular, he was outstanding in composing technique of fuga and Italian concerto and most of his works are the ones having a clear objective including educational music or church music works. Flute Sonata BWV 1035 E Major among these works was composed during the period of 1717-1723 when he had actively engaged in an activity of worldly instrumental music and creation as a music composer of Cothen court.

This thesis is intended to observe development process of Sonata and Flute Sonata of J.S. Bach and investigate the life of Bach and creation, pattern, tempo and accompaniment of Bach's 8 pieces of Flute Sonata depending on each movement and by analyzing <Sonata in E Major, BWV

1035>, a typical church sonata among his Flute Sonata, enhance understanding of musical characteristics of the baroque times and Bach music through analyzing pattern, melody, harmony and rhythm depending on each movement based on <Sonata in E Major, BWV 1035>.

In the former part of this thesis, characteristics of instrumental music of the baroque times and music activity period of Bach will be observed by dividing them into 3 stages and in the main body of thesis, characteristic melody and rhythm shown in his Flute Sonata BWV 1035 works are intended to be researched by analyzing it in detail depending on each movement. In the conclusion part, a research purpose of this thesis that intends to investigate the matter as to how characteristics of instrumental music shown on his works affects flute performance activity will be explained.

6. SONATE E Dur

Johann Sebastian Bach
BWV 1035

Adagio ma non tanto

Flöte *espress.*

Klavier *p*

3

6

8

F151-1

Musical score for piano and violin, measures 11-20. The score is written in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of five systems, each with a violin staff on top and a piano staff on the bottom. Measure 11 includes a fermata over the first violin staff. Measure 19 includes dynamic markings: *cresc.* in the first violin staff, *rit.* in the second violin staff, *cresc.* in the piano staff, and *f rit.* in the second piano staff. Measure 20 ends with a double bar line.

F151-1

Allegro

The musical score consists of five systems, each with a violin staff on top and a piano staff on the bottom. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Allegro'. The score includes various dynamics: *f* (forte), *f stacc.* (forte staccato), *p* (piano), and *cresc.* (crescendo). There are also trills and accents in the piano part. The measures are numbered 1, 8, 16, 24, and 33.

FIG. 1

41

Musical score for measures 41-48. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. Measure 41 starts with a piano (*p*) dynamic. The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes.

49

Musical score for measures 49-56. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. Measure 49 starts with a forte (*f*) dynamic. The music continues with complex rhythmic patterns. A *cresc.* (crescendo) marking is present in measure 56.

57

Musical score for measures 57-64. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. Measure 57 starts with a piano (*p*) dynamic. The music features complex rhythmic patterns. A forte (*f*) dynamic is used in measure 64.

65

Musical score for measures 65-72. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. Measure 65 starts with a forte (*f*) dynamic. The music features complex rhythmic patterns. A *marc.* (marcato) marking is present in measure 72.

73

Musical score for measures 73-80. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. Measure 73 starts with a forte (*f*) dynamic. The music features complex rhythmic patterns.

F151-1

Siciliano

The musical score for 'Siciliano' is written in G major (one sharp) and 6/8 time. It consists of three systems of staves. The first system includes a treble clef staff with a piano (*p*) dynamic marking and a grand staff (treble and bass clefs) with a piano (*p*) dynamic marking. The tempo/mood is indicated as *poco marc.* The second system begins at measure 4 and the third at measure 7. The score concludes at measure 10 with a double bar line and repeat dots. Dynamics range from piano (*p*) to forte (*f*).

13

Musical score for measures 13-16. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. Measure 13 starts with a piano (*p*) dynamic. The melody in the top staff features a series of eighth notes and quarter notes, while the piano accompaniment in the grand staff provides a rhythmic and harmonic foundation with chords and moving lines.

17

Musical score for measures 17-20. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. Measure 17 begins with a *cresc.* (crescendo) marking. Dynamics include *f* (forte) and *p* (piano). The melody in the top staff is more active, with many sixteenth notes. The piano accompaniment in the grand staff features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand.

21

Musical score for measures 21-24. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The melody in the top staff continues with eighth and quarter notes. The piano accompaniment in the grand staff maintains a consistent rhythmic pattern with chords and moving lines.

25

Musical score for measures 25-28. The system consists of three staves: a single treble clef staff at the top and a grand staff (treble and bass clefs) below. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. Measure 25 starts with a *cresc.* (crescendo) marking. Dynamics include *f* (forte) and *p* (piano). The melody in the top staff features a mix of eighth and quarter notes. The piano accompaniment in the grand staff includes a prominent eighth-note bass line and chords in the right hand.

FIG. 1-1

Allegro assai

The image displays a musical score for a piece titled "Allegro assai". The score is written for a piano and is organized into five systems, each consisting of a treble and bass staff. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The first system begins with a piano (*p*) dynamic marking. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, as well as rests. There are several dynamic markings throughout the piece, including *p* and *f*. The score concludes with a double bar line and repeat dots. Measure numbers 6, 12, 18, and 23 are indicated at the start of their respective systems.

F151-1

27

p

33

cresc.

38

p

43

cresc.

49

f

F151-1