

저작자표시 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.

- 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](#)

홍 수 연 교수지도
석사학위 청구논문

Niels W. Gade
Fantasy Pieces for Clarinet and
Piano Op.43 작품분석

2013

성신여자대학교 대학원
음악학과 기악전공
박 경 선

Niels W. Gade
Fantasy Pieces for Clarinet and
Piano Op.43 작품분석

홍 수 연 교수지도

이 논문을 석사 학위 논문으로 제출함

2013년 05월

성신여자대학교 대학원

음악학과 기악전공

박 경 선

인 준 서

박경선 석사학위 논문으로 인준함

심사위원 박 혜 란 인

심사위원 홍 수 연 인

심사위원 김 동 수 인

성신여자대학교 대학원

논문 개요

닐스 개드(Niels Gade, 1817.02.22-1890.12.21)는 19세기 국민음악의 여명기에 있어 스칸디나비아 국민악파의 기초를 이룬 작곡가이다. 강한 민족적-국민적 정체성을 표현한 그의 작품에서 소박하고 쾌활한 스칸디나비아 민요를 사용하였음을 알 수 있으며 19세기 초 낭만주의 음악의 영향을 많이 받으면서도 자신의 민족적 색채를 작품에 표현한 작곡가로서 후대 국민음악의 태동에 큰 역할을 하였다고 볼 수 있다.

또한 닐스 개드는 덴마크 왕실 관현악단의 바이올리니스트였으며 오르가니스트, 지휘자등으로 여러 방면의 음악활동을 하였고 잘 알려지지 않았던 북유럽 음악이 세상의 주목을 받게 하는데에도 큰 역할을 하였다.

닐스 개드는 동시대에 살았던 펠릭스 멘델스존(Felix Mendelssohn, 1809.02.03-1847.11.04), 로버트 슈만(Robert Schumann 1810.06.08-1856.07.29)과 친분이 있었고 특히 멘델스존과는 라이프치히 유학시절 알게 되어 멘델스존 사후 그의 후임으로 라이프치히 음악원의 교수와 약 1년 동안 게반트하우스 관현악단의 지휘자로 있게 된다. 멘델스존과 슈만의 영향을 받아 전기

낭만적 음악 성격을 많이 가지고 있으며, 그의 제자이자 동료인 에드바르 그리그(Edvard Hagerup Grieg, 1843.06.15-1907.09.04)와 카를 닐센(Carl August Nielsen, 1865.06.09-1931.10.03)에게도 많은 영향을 줌으로써 후대의 스칸디나비아 음악가들의 선구자 역할을 하였다.

본 논문에서는 닐스 개드의 생애와 19세기 초 낭만주의 시대의 작곡기법을 설명하고 스칸디나비아 악파의 기초를 닦은 닐스 개드의 음악 어법과 연구 대상으로 정한 Fantasy Pieces for Clarinet and Piano Op.43 작품을 분석하려 한다.

목 차

논문 개요

I. 서론	1
II. 이론적 배경	6
1. 닐스 게드의 생애	6
2. 19세기 초의 낭만주의 음악	12
3. 닐스 게드의 음악 양식과 스칸디나비아 국민악파	19
III. 작품분석	24
Niles Gade 의 Fantasy Pieces for Clarinet and Piano Op.43 작품분석	24
1번 Andantino con moto. F-Major	26
2번 Allegro vivace. B ^b -Major	29
3번 Moderato. 'BALLADE' g-minor	39
4번 Allegro molto vivace. A ^b -Major	52
IV. 결론	62
참고문헌	
Abstract	

악보목차

- <악보 1-1> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 1번 m.m 1-12
<악보 1-2> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 1번 m.m 27-33, 47-55
<악보 2-1> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 1-11
<악보 2-2> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 5-20
<악보 2-3> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 16-24
<악보 2-4> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 25-38
<악보 2-5> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 39-44
<악보 2-6> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 48-56
<악보 2-7> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 60-66
<악보 2-8> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 67-70
<악보 2-9> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 2번 m.m 71-76
<악보 3-1> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 1-7
<악보 3-2> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 1-16
<악보 3-3> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 17-29
<악보 3-4> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 38-45
<악보 3-5> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 54-65
<악보 3-6> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 73-75
<악보 3-7> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 79-89
<악보 3-8> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 92-104
<악보 3-9> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 97-104
<악보 3-10> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 3번 m.m 105-112
<악보 4-1> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 1-9

- <악보 4-2> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 24-28
<악보 4-3> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 44-56
<악보 4-4> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 57-62
<악보 4-5> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 63-71
<악보 4-6> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 68-75
<악보 4-7> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 84-92
<악보 4-8> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 106-113
<악보 4-9> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 114-123
<악보 4-10> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano 4번 m.m 119-128

I. 서론

19세기 초의 유럽음악은 고전주의 음악(Classic Music)에서 낭만주의 음악(Romantic Music)으로 전환되는 시기였다. 역사적으로 봤을 때 낭만주의가 발생한 시대적 원인은 산업혁명과 프랑스 혁명이었고 이를 통한 전통적인 삶의 변화, 사회적 불안과 혼란은 사람들에게 꿈과 이상, 환상의 세계에 몰입하게 만들었다. 음악에서도 고전주의 음악을 가로지르는 음악적 틀에서 벗어난 새롭고 개성 있는 작품들이 늘어났다.¹⁾ 악기의 발달로 섬세하고 기교적인 작곡기법이 발달했고 기존의 공식을 깨고 색채를 다양화했다.

이러한 시기에 음악은 오스트리아 빈(Wien) 과 독일을 중심으로 발전하였고 빈 고전파²⁾를 이어 슈베르트, 멘델스존³⁾, 슈만⁴⁾ 등의 음악가들의 활동

1) 류태형 / 전 <객석> 편집장, 음악 칼럼니스트. 클래식ABC 낭만파음악.

2) 18세기 후반부터 19세기 초에 걸쳐 빈(Wien)을 중심으로 고전파 음악을 확립한 작곡가들을 통틀어 이르는 말. 대표적인 인물로 하이든, 모차르트, 베토벤 등이 있다. - 파퓰러음악용어사전, 클래식음악용어사전, 편집부 편저, 2002.1.28, 삼호뮤직

3) 1809년 2월 3일 함부르크(Hamburg)에서 태어났다. 아버지는 유명한 유태인 은행가, 조부 모세스(Moses)는 이색적인 철학자였다. 펠릭스는 네 형제의 둘째로서 장남이었는데 누나 파니(Fanny)도 풍부한 음악적 재능의 소유자였다. 1812년(3세)에 함부르크가 프랑스군에 점령되어 일가는 베를린으로 이주했는데, 여기서 켈터(Carl Friedrich Zelter, 1758-1832)를 비롯하여 좋은 스승을 사사, 본격적인 음악 교육이 시작되었다. 1818년(9세), 공개석상에서 피아노를 연주하여 신동임을 인정받았다. 1825년 파리 음악원장인 케루비니(Luigi Cherubini, 1760-1842)의 권유로 음악가로서 세상에 나갈 결심을 굳히고 로시니(이탈리아), 알레비(Fromental Halévy, 1799-1862), 마이어베어 등의 음악가와도 사귀는 한편 1826년 베를린 대학에 입학하여 문학과 고전 언어학 공부도 하였다. 당시 바흐의 작품은 거의 잊혀지고 있었는데, 1829년(20세) 「마태 수난곡(성악곡)」의 초연 100주년 기념으로 자신의 지휘로 상연하였다. 파묻혀 있었던 이 명작을 재인식시키려고 힘썼는데, 바흐 음악의 부흥은 그의 커다란 공적의 하나이다. 편집부 편. 「클래식명곡해설」. 경기도 파주시 : 삼호뮤직, 2012

4) 1810년 6월 8일 작센 지방의 츠비카우(Zwickau)에서 태어났다. 일찍부터 음악적인 재능을 나타냈는데, 7세 때 작곡을 시작하여 10세가 지날 무렵에는 이미 오르간 곡을 썼다고 한다. 1826년(16세) 아버지를 잃고 어머니의 희망에 따라 법률을 배우기 위해 라이프치히 대학에 입학, 다시 하이델베르크

으로 독일은 유럽 주류 음악의 중심으로 계속 발전한다.

대학에 진학했다. 그러나 음악에의 꿈과 집착을 끊지 못하고, 1830년(20세) 마침내 작곡을 도른(Heinrich Dorn, 1804-1892), 피아노를 비크(Friedrich Wieck, 1785-1873)에게 배우기 시작했으나 너무 무리한 연습을 한 결과, 오른손의 약손가락을 다쳐 피아니스트로서의 장래를 단념하지 않을 수 없었다. 이후 슈만은 비크 등과 함께 1834년 『음악신보 Neue Zeitschrift für Musik』를 창간하고, 보수적·형식적인 음악에 대해 적극적인 개혁을 시도했으며 청년 브람스를 『음악신보』에 평론 〈새로운 길〉을 통해 세상에 널리 소개했다. 그러나 소강하던 정신병이 재발, 환상과 환청에 시달리기도 하였으며 라인 강에 몸을 던진 사건이 일어났다. 다행히 구조되어 본 근교의 정신 병원에 입원했으나, 병상은 나빠져 2년 후인 1856년 7월 29일 46세의 생애를 마쳤다. 편집부 편. 「클래식명곡해설」. 경기도 파주시 : 삼호뮤직, 2012

이와 같은 낭만주의 음악의 발전과는 대조적으로 북유럽 스칸디나비아 반도의 국가들에서는 뚜렷한 음악사적 사건이나 알려진 음악가들의 활동이 거의 없었다. 이는 북유럽을 포함해 러시아 음악에서도 마찬가지였으나 이후 19세기 중엽부터 20세기 초까지 스칸디나비아 국민악파와 러시아 국민악파 5인조⁵⁾의 등장으로 후기 낭만주의 음악에 국민주의(Nationalism)⁶⁾ 음악이 형성되었고 이들 국가의 음악가들도 큰 활약을 하며 많은 음악적 발전을 이루었다.

국민악파 음악의 특징으로는 민속음악(민요 등)이나 민속적 색채의 화성 등을 사용하여 작곡하는 것인데 이런 영향을 주었던 초기 작곡가로 닐스 개드(Niels Gade, 1817-1890)를 꼽을 수 있다.

5) E. 그리그, J. 스벤센, C. 닐센, J. 시벨리우스의 스칸디나비아 악파와 M. 발라키레프, N. 림스키 코르사코프, M. 무소르그스키, A. 보로딘, S. 큐이의 러시아 5인조.

6) 19세기 민족주의운동이 꽃피기 시작하면서 주목받기 시작한 음악으로, 작곡가가 명확한 의식을 가지고 민족 고유의 음악어법이나 제재를 사용함으로써 작품 속에 민족적인 감각의 양식을 창조하는 것을 말한다. - 두산백과 doopedia(두산백과)

닐스 개드(Niels Gade, 1817-1890)는 19세기 초 덴마크 코펜하겐에서 태어난 작곡가로 독일 라이프치히에서 수학하며 낭만주의 음악의 기법을 사용하였고 특히, 멘델스존과 슈만과 교류하며 그들의 영향을 많이 받았다. 하지만 그는 자신의 작품 속에 민속적 색채를 표현하고자 스칸디나비아의 민요나 민속음악을 사용하기도 하였으며 코펜하겐 음악원 원장, 덴마크 음악협회 등 그의 생애를 통해 북유럽 음악과 국민음악 발전에 많은 기여를 하였다.⁷⁾

닐스 개드의 작품 중 본 연구에서 다루어지는 Fantasy Pieces Op.43 는 클라리넷(또는 바이올린)과 피아노를 위한 4곡의 소품으로 작곡가 생전에 가장 인기 있었던 작품이기도 하며 그 중 1, 2, 4번곡은 슈만의 클라리넷 환상곡의 영향을 많이 받은 낭만주의 음악 성격의 작품이지만 3번곡에서는 스칸디나비아의 민요적 선율과 화성을 사용함으로써 민속적 색채를 표현한 곡이다. 이는 닐스 개드가 초기 국민악파의 선구자로서 어떠한 작곡기법을 사용하였는지 알 수 있으며 스칸디나비아 악파의 선배 작곡가로서 그의 작품이 훗날 음악가들에게 어떠한 영향을 미쳤는지도 연구해 볼 수 있다.

7) 김원규. 음악의 역사 (음악사대도감). 1996.9.10. 한국사전연구소

본 논문에서는 먼저 닐스 개드의 생애와 그가 활동하던 시기의 낭만주의 작곡기법을 살펴보고 닐스 개드의 음악양식과는 어떤 공통점과 차이점이 있는지 또한 그의 생애와 작곡기법을 통해 스칸디나비아 악파에 어떠한 영향을 미쳤는지 알아보도록 한다.

그 후 닐스 개드의 낭만주의적 특징과 민족주의적 특징을 Fantasy Pieces Op.43 작품 분석을 통해 살펴보고 각 소품 번호별 분석에는 형식적, 화성적, 성격적 특성과 전체 4곡의 연관성과 대조성을 알아보고 특히, 이 소품에서 3번곡이 갖는 특징을 통해 국민음악의 초기 작품이라 할 수 있는 모델을 고찰함으로써 그의 음악사적 위치와 역할을 조명해 보도록 한다.

연구에 사용된 악보는 Masters Music Publication, Inc. 에디션으로 Niels Wilhelm Gade. Fantasy Pieces for Clarinet(or Violin) and Piano, 1991 이다.

II. 이론적 배경

1. 닐스 개드의 생애

닐스 개드는 덴마크 국민악파의 초기 음악가로 알려져 있다.

그는 1817년 2월 22일 덴마크 코펜하겐에서 가구제작과 악기 제조업을 하는 아버지 밑에서 태어났다. 넉넉하지 않은 가정 형편으로 15세까지 정상적인 음악 교육을 받지 못했던 개드는 덴마크 왕실 관현악단의 바이올린 주자였던 Frederik T. Wexschall(1798.04.09-1845.10.25)에게 바이올린을 배워 1883년 바이올린 연주자로 첫 데뷔를 하게 되고, 그 이듬해 덴마크 왕실관현악단의 바이올린 연주자로 활동을 시작하였다. 또한 덴마크 민속음악에 정통하였던 A. P.베르그렌(Andreas Peter Berggreen 1801.03.02-1880.11.08)에게 작곡을 배우며 덴마크의 민요와 시에 관심을 갖기 시작한 개드는 1836년부터 현악4중주, 피아노3중주, 피아노 소나타등 다수의 실내악곡을 작곡하였고 24세 때 멘델스존의 서곡 <핑갈의 동굴(Fingal's Cave)>⁸⁾의 덴마크판 이라고 할 수 있는 서곡 <오시안의 여운(Echoes of Ossian)>으

8) '핑갈의 동굴'은 스코틀랜드 북서쪽 연안의 헤브리디스 제도에 속한 스타퍼 섬에 있는 동굴로서, '핑갈 Fingal'이라는 명칭은 스코틀랜드의 전설에 등장하는 영웅의 이름에서 따온 것이다. 멘델스존이 여행 후 영감을 받아 작곡. 1832년 런던. 개정판 출판. 글 황장원 / 음악 칼럼니스트, 교양강좌 전문강사

로 새로 창설된 코펜하겐 음악협회 콘테스트에서 1위로 입상하였다. 그 입상으로 상금을 획득하여 독일과 이탈리아에 유학하게 된다.

그 이후에 제1번 교향곡(Symphony No.1 in c-minor Op.5)으로 국가 장학금을 받았으며 덴마크 정부의 도움으로 라이프치히로 활동무대를 옮기고 그 곳에서 유학하였다. 이 시기에 그의 작품을 인상 깊게 보았던 멘델스존과 친분을 쌓으며 라이프치히 음악원⁹⁾의 교수와 게반트하우스 관현악단의 보조 지휘자로 있었고 이 친분을 통해 닐스 개드는 멘델스존으로부터 음악적 영향을 크게 받았다.¹⁰⁾

코펜하겐에서 그의 첫 번째 교향곡의 초연이 거절되자 그는 자신의 작품을 멘델스존에게 보내었으며 멘델스존은 그의 작품을 1843년 독일 라이프치히에서 연주하여 대중의 열렬한 환호를 이끌어 내었다. 또한 1845년 멘델스존의 대표작품인 <바이올린 협주곡 마단조(Violin Concerto in e-minor Op.64)>의 초연이 멘델스존의 건강악화로 힘들어지자 닐스 개드가 지휘를

9) 라이프치히 콘서바토리 또는 라이프치히 "펠릭스 멘델스존 바르톨디" 예술 대학 (Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig)은 독일 작센 주의 라이프치히에 위치한 대학이다. 펠릭스 멘델스존이 1843년에 음악원(콘서바토리)으로 설립한 이 학교는 독일의 음악 대학 중 가장 역사가 길다. 음악 학교는 그 설립자의 이름을 본따 1972년 "펠릭스 멘델스존 바르톨디"로 이름이 바뀌었고, 1992년, 독일에서 가장 오래된 연극 학교인 한스 오토 연극 학교를 흡수해 지금의 모습을 갖추게 되었다.-글로벌 세계 대백과사전(-世界大百科事典) 19권 세계음악. 서울 : 도서출판 범한, 중앙교연, 2004

10) 《글로벌 세계 대백과사전》(-世界大百科事典)19권 세계음악 - ISBN 89-8048-332-5 도서출판 범한, 중앙교연

말아 게반트하우스 관현악단과 멘델스존의 오랜 친구이자 관현악단의 악장이었던 페르디난트 다비트(Ferdinand David, 1816.06.19-1873.07.18)의 협연으로 초연이 이루어졌다.¹¹⁾

라이프치히에서 활동하던 닐스 개드는 로버트 슈만(Robert Alexander Schumann, 1810.06.08-1856.07.29)과도 친분이 생기게 된다. 그의 다양한 피아노 소품들을 보면 평생 존경했던 슈만의 영향이 느껴지는 작품이 많은데, 특히 ‘환상적 소품’(Fantasie)과 ‘아라베스크(Arabesque)’에서 그러한 시적인 표현들을 엿볼 수 있다. 1864년에 작곡한 닐스 개드의 클라리넷 판타지(Fantasy Pieces Op.43)를 보면 1849년에 작곡된 슈만 클라리넷 판타지(Fantasy Pieces Op.73)의 영향을 많이 받았다는 것 또한 알 수 있다.

닐스 개드는 덴마크 시와 민속음악에 정통하였는데, 소박하고 쾌활한 스칸디나비아 민요를 피아노로 노래한 <30개의 민요>에는 강한 민족적-국민적 정체성이 반영되어 있다. 슈만도 그의 스칸디나비아 풍의 음악에 반해 음악신보(Neue Zeitschrift für Musik)¹²⁾에 그의 관한 글을 쓰기도 했다.

11) 베토벤(독일)-브람스(독일)의 바이올린 협주곡과 함께 3대 바이올린 협주곡이라고도 불리며 착상에서 완성까지 6년의 세월을 요했는데, 그 동안 작곡자 자신이 상임 지휘자로 일했던 라이프치히 게반트하우스 관현악단의 콘서트마스터 다비트(Ferdinand David)로부터 세부에 걸친 조언을 얻고 완성했다. -클래식명곡해설, 편집부 편, 삼호뮤직.

12) 동지와 모여 음악을 논하며 1834년에 창간한 음악잡지 Neue Zeitschrift für Musik 는 오늘날까지 간행되고 있다. 그가 이 비평지에서 무명의 쇼팽을 발견하고 '제군, 이 천재 앞에 모자를 벗게'라고 칭찬하고, 젊은 브람스를 '젊은 피 요하네스 브람스'라고 세상에 소개한 것은 예언적인 비평으로써 너무도 유명하다. - 김원구, 음악의 역사 (음악사대 도감), 1996.9.10, 한국사전연구소

1847년 멘델스존이 사망하고 1848년 프러시아와 덴마크 사이의 전쟁으로 덴마크에 귀국하기 전까지 약 1년 동안 그의 후임으로 게반트하우스 관현악단의 정지휘자가 되어 연주회에 관한 전권을 위임 받았다. 만약 프러시아와 덴마크간의 전쟁이 아니었다면 유럽무대를 배경으로 한 그의 이력과 행보가 달라질 수 있었음을 짐작해 볼 수 있다.

그 후 닐스 개드는 1850년 코펜하겐 음악협회의 지휘자로, 1866년에는 코펜하겐 음악원 원장으로 활동하기 시작하여 그가 1890년 12월 21일 코펜하겐에서 사망할 때 까지 이어졌다.

그는 새로운 오케스트라와 합창단을 조직하기도 하였으며 코펜하겐 대성당의 오르간 연주자로도 활동하였다. 닐스 개드는 여러 요직을 겸하면서 연주와 창작 활동을 계속하였으며 덴마크를 대표하는 음악가로서의 경력을 쌓았다.

연주자로서 닐스 개드는 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)의 마태수난곡, 베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)의 제9번 교향곡을 덴마크에서 초연하였고 베를리오즈(Louis-Hector Berlioz), 바그너(Wilhelm Richard Wagner), 리스트(Franz Liszt), 브람스(Johannes Brahms) 등의 명곡들을 소개하기도 하였다.

1852년 그는 코펜하겐 음악원 원장이었던 요한 하르트만(Johan Peter Emilius Hartmann, 1726.12.24-1793.10.21)¹³⁾의 딸 엠마 소피(Emma Sophie Hartmann)와 결혼한다. 덴마크에서의 왕성한 활동과 명성으로 스칸디나비아 음악의 대음악가로 자리 잡은 닐스 개드는 노르웨이의 국민악파 작곡가인 에드바르 그리그(Edvard Hagerup Grieg 1843-1907)의 스승이기도 하다. 그리그는 닐스 개드에게서 정서적인 영향을 많이 받았으며 그의 피아노 작품집 중 6권의 두 번째 곡인<Gade>는 1860년대 코펜하겐에서 가르침을 받은 적이 있는 닐스 개드를 지칭하는 것으로 일종의 음악적 초상화라고 말할 수 있다.¹⁴⁾ 닐스 개드의 제자로 덴마크 출신의 카를 닐센(Carl August Nielsen, 1865-1931)은 코펜하겐 음악원에서 그에게 작곡법을 배웠으며 바이올리니스트, 작곡가, 지휘자로 활동하며 그리그 이후 북유럽의 대표적인 작곡가로 1914년 덴마크 왕립음악원 원장, 1915-1927년 코펜하겐 음악협회의 지휘자를 역임하였다.

이처럼 닐스 개드는 스칸디나비아의 선구적 음악가로 그의 작곡기법과 민

13) 요한 하르트만은 코펜하겐에서 독일계 음악가 집안의 아들로 태어났다. 그는 아버지의 뜻대로 법학을 공부해 공무원으로 1829~1870년까지 일했다. 그는 한편으로 음악활동도 병행하였는데 1824년에는 이미 코펜하겐 가르니손 교회의 오르가니스트였고 1832년에는 오페라 라브넨<The Ravnem>을 발표함으로써 작곡가로 데뷔하였다. 이후 1836년에는 덴마크 음악협회를 설립하였고 생을 마감할 때까지 협회장직을 유지하였다. 1867년에는 닐스 개드(Niels Gade)와 홀거 시몬 파울리(Holger Simon Paulli)와 함께 코펜하겐 음악원을 설립하는데 앞장섰다. 그의 딸은 닐스 개드와 혼인하였다. - 글로벌 세계 대백과사전(-世界大百科事典) 19권 세계음악 J. 서울 : 도서출판 범한, 중앙교연, 2004

14) 박제성 / 음악 칼럼니스트. 그리그, 서정 소품집.

속음악을 사용한 작품들은 스칸디나비아 작곡가들에게 많은 영감과 정서적인 영향을 주었으며 민족주의 음악의 기반을 세우는데 큰 역할을 하였다.

1841년부터 1870년까지 30년 동안 작곡된 그의 작품으로는 8곡의 교향곡과 바이올린 협주곡, 실내악, 오르간과 피아노 소품, 상당수의 대편성 칸타타 ‘시온’, ‘십자군’, ‘프시케’ 등이 있다.

닐스 개드는 멘델스존, 슈만 등 낭만주의 음악가들과 동시대를 살면서 20세기에 화려하게 변화되는 스칸디나비아 악파의 기초를 닦은 작곡가이다.

2. 19세기 초의 낭만주의 음악

음악사적으로 19세기 음악은 낭만주의 음악으로 대표된다. 고전주의의 정점을 쌓아올린 베토벤 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827)에서 출발한다. 고도 볼 수 있는 낭만주의 음악은 독일의 호프만 (E.T.A. Hoffmann, 1776-1822)¹⁵⁾이 낭만파의 성립에 관계한 작곡가들에게 큰 영향을 미쳤다. 초기의 낭만주의 음악가로는 프란츠 슈베르트(Franz Peter Schubert, 1797-1828)와 카를 마리아 폰 베버(Carl Maria Von Weber, 1776-1826)가 대표적으로 평가되고 있다.

낭만주의 운동은 1820년대 후반부터 본격적으로 발전하였다. 낭만파의 전성기라고 할 경우에는 흔히 바그너(Richard Wagner)이후(19세기 후반)는 포함되지 않으며, 멘델스존(Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy), 슈만(Robert Alexander Schumann), 베를리오즈(Louis-Hector Berlioz), 로

15) 호프만(Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus, 1776.1.24-1822.6.25)은 소설가, 후기 낭만파 운동의 대표적인 작가이다. 쾨니히스베르크의 명망 있는 사법관의 집안에서 태어났다. 1800년 폴란드 지방에서 프로이센 법률관이 되어 1806년 프로이센이 나폴레옹에게 패하여 관료제가 해체되자 실직했다. 심한 고생 속에서 음악으로 살 길을 찾아 자작을 발표하여 성공하고, 1808년에는 반베르크 극장의 지휘자가 되어 라이프치히, 드레스덴으로 전전했다. 그의 작곡은 푸케의 <운디네>의 가극(1816) 등 주로 가극이며, 이 밖에 교향곡과 미사곡이 각 1편씩 있다. 1814년 베를린에서 형사 재판관이 되어 정착함으로써 본격적으로 집필을 시작. 푸케 · 샤미소 등과 교류하면서 정열에 힘입어 수많은 작품을 남겼다. 처녀 작품집은 17세기 프랑스의 괴기한 작품의 동판화가 칼로트를 소재로 하여 <칼로트 풍으로 쓴 환상의 이야기들>(1814-1815)이라고 이름 지어졌는데, 그중에서도 특히 <황금 향아리>, <악장 요하네스 크라이슬러의 음악상의 고민>은 유명하다. 김희보 편저, 「세계문학사 작은 사전」, 서울 : 가람기획, 2002

시니(Gioacchino Antonio Rossini), 쇼팽(Fryderyk Franciszek Chopin), 마이어베어(Giacomo Meyerbeer) 등을 중심으로 한다.

이 시기의 낭만주의 특징은 좀 더 섬세하고 기교적이며 환상적인 성격이 각 방면에 화려하게 나타났는데 그 이면에는 악기의 발전, 특히 관악기의 개량이라는 중요한 진보가 있었다.¹⁶⁾

낭만주의 음악에서는 섬세한 감정의 반영으로써 화성은 내부에서 움직이기 쉬워지며, 그 결과 반응계적 진행이나 조바꿈의 부분이 자주 나타난다. 그리고 이와 병행하여서 목관악기나 금관악기의 키 조작의 개량이나 벨브의 발명 등으로 그러한 작곡경향에 응할 수 있을 만한 성능을 지닌 악기들로 발전되어 갔다. 이러한 악기 발전의 결과로 좀 더 세련되고 악기군 사이의 균형 잡힌 상호관계는 색채의 감각에 눈을 뜬 낭만주의 역사에서 관현악법의 발전으로 이어지며 다양한 작품의 기법으로 사용되어 작곡가들의 관현악 작품 발전에 큰 기여를 한다.

낭만주의 시대에는 균형과 조화, 단순성을 중시하는 고전시대와는 다르게, 주관적인 감정이 음악에서 중시된다. 또한 그 이전 고전주의의 형식적 명료성에서 탈피하여 자유로운 감정표현에 주력하였고 그로인해 낭만주의 작곡

16) 《글로벌 세계 대백과사전》(-世界大百科事典)19권 세계음악 - ISBN 89-8048-332-5 도서출판 범한, 중앙교연

가들은 예술가곡이나 성격소곡과 같은 소규모 형식을 선호했으며 표제 교향곡이나 교향시¹⁷⁾, 음악극과 같은 표제음악 형식을 개발했다.

19세기 초 독일뿐만 아니라 이탈리아와 프랑스에서도 낭만주의 음악이 대두 되었는데 특히 프랑스의 낭만주의 운동은 혁명정신과 밀접하게 결부된다. 즉 과거와의 단절(미의 다양성을 인정하는 것)이라는 점에서는 독일보다도 현실적이며 급진적이었다. 특히 국제적 색채가 풍부한 파리를 무대로 각국의 음악가들이 등장하였다. 그중에서도 작곡가이면서 바이올린의 마술사 파가니니(Niccolo Paganini, 1782-1840)는 센세이션을 불러일으키며 낭만주의 최고의 기교적인 바이올리니스트로 이름을 떨친다. 프랑스의 대표적인 낭만주의 작곡가로는 엑토르 베를리오즈(Louis Hector Berlioz, 1803-1869)가 있으며 그의 <환상 교향곡(Symphonie Fantastique 1830)>은 대규모의 관현악을 사용한 작곡법, 환상적인 색채 등으로 낭만주의 대표 작품으로 꼽힌다. 이외에도 생상스, 구노, 비제 등이 낭만주의 시대에 활동한 작곡가들이다.

17) REY M. LONGYEAR 저/김혜선 역 19세기 낭만주의 음악.

이탈리아에서는 다른 유럽 지역보다 오페라 장르의 발전이 두드러졌는데 낭만주의 영향은 로시니(Gioacchino Antonio Rossini, 1792-1868)를 시작으로 1830년경까지 나타난 벨리니(Vincenzo Bellini, 1801-1835), 도니체티(Gaetano Donizetti, 1797 - 1848)에 의하여 오페라 부파와 세리아 모두 발전하였다.¹⁸⁾

이러한 시대적 배경 가운데 본 논문에서 다루는 닐스 개드와 직접적인 연관이 있는 동시대의 낭만주의 작곡가를 설명하고 넘어가고자 한다.

닐스 개드와의 친분으로 큰 영향을 미쳤던 멘델스존(Felix Mendelssohn-Bartholdy, 1809-1847)은 슈베르트와 같은 생활의 고통 없이 비상한 재능을 충분히 발휘할 수 있었는데 그것은 작품상에 나타나 명쾌하고도 아름다운 음악으로 표현되었다.

18) 오페라 부파 : 오페라 세리아의 반대어. 희가극 경가극이라고도 하며, 오페레타, 오페라 코미크와는 다르다. 18세기 초, 나폴리파 오페라에서 성립. 종래의 오페라에 포함되어 있던 코믹한 파로디풍의 에피소드가 분리, 독립한 것. 서술적인 레치타티보 세코와 선율성 풍부한 아리아의 대조, 화려한 피날레의 양상블 등이 특색이다. 오페라 세리아 : 오페라 부파의 반대어로서, 정가극(正歌劇)이라고도 한다. 18세기 나폴리파 오페라에서 성립된 비극. 그 때까지의 베네치아파 오페라 중에서 희극적 인테르메조(막간극)를 제외하고, 줄거리를 통일하는 과정에서 태어났다. 고대의 전설이나 신화를 제재로 제노, 메타스타시오 등이 쓴 대본을 바탕으로 작곡된 라시느류(流)의 서정비극으로서, 합창은 없이 기교적인 아리아가 중심. A. 스카를랏티는 그 대표적인 작곡가이며 뒤에 글룩, 모차르트로 이어졌다. 그 후 희극적 요소를 추가한 오페라 세미세리아도 나타났다. 클래식음악용어사전, 편집부 편저, 2002.삼호뮤직

그는 색채적이며 우아한 낭만적인 작품을 많이 남겼는데 그의 바이올린 협주곡은 베토벤, 브람스의 곡과 함께 3대 바이올린 협주곡으로 손꼽힌다.

바이올린 협주곡은 1845년 닐스 개드의 지휘로 초연되어졌다. 그의 작품은 바흐의 고전 음악 연구에서 배워 얻은 바가 많고, 바흐를 세상에 소개한 공적은 실로 크다.

멘델스존의 놀라운 재능은 성년기 초의 작품에서 잘 나타나는데 클라리넷과 피아노를 위한 소나타 Es-Dur(1824년), 현악 8중주(1825년), 한여름 밤의 꿈 서곡(1826년), 현악 4중주 a-moll(1827년) 등이 바로 그러하다. 이 작품들은 형식, 화성, 대위법, 음색, 베토벤의 작곡 기법을 그가 직관적으로 이해했음을 보여주며, 때문에 '19세기의 모차르트'라는 찬사를 받기도 했다.

닐스 개드가 24세 때 작곡한 서곡<오시안의 여운>은 덴마크판 <핑갈의 동굴>이라고도 하는데 이 작품은 멘델스존이 1820년대 후반경 스코틀랜드를 방문하여 느낀 인상을 1830년 연주회용 서곡 <헤브리디스(핑갈의 동굴)서곡>으로 작곡한 곡이다.¹⁹⁾

또한 닐스 개드가 평생 존경했던 독일 낭만주의 대표 작곡가 로버트 슈만(Robert Schumann, 1810-1856)은 지적이며 미학적인 음악으로 누구보다도

¹⁹⁾ Brown, Clive A Portrait of Mendelssohn, New Haven and London 2003《글로벌 세계 대백과사전》(-世界大百科事典)19권 세계음악 - ISBN 89-8048-332-5 도서출판 범한, 중앙교연

낭만적이라는 말이 따라온다.

그는 잔 파울이나 프리드리히 리히터, E.T.A. 호프만 등의 문학이나 칸트의 철학을 이해했으며, 작곡가와 비평가라는 두 면에서 중요한 활동을 하였다. 작곡가로서의 슈만은 1830년대에 걸작이 많은 피아노곡으로 기초를 이루고, 그 뒤 해를 거듭하며 장르를 넓혀 가곡이나 교향곡, 피아노를 더한 실내악, 피아노 협주곡 등으로 대표되는 작품을 썼다. 가곡 분야에서는 슈베르트부터의 독일 리트(Lied)를 더욱 전개시켰으며, 기악곡 분야에서는 특히 피아노곡을 중심으로 시적인 세계에서 음악을 쓰는 데 성공하였다.

독일에 19세기의 표제음악을 탄생시킨 사람은 슈만이다. 다만 그때의 표제란 순수하게 환상적인 음악의 세계를 가져오게 하는 계기로서 작용하는 것이다. 또한 그의 실내악이나 교향곡에는 작곡학적으로 보아 브람스의 작품에 통하는 요소를 많이 볼 수 있으며, 중요한 작품이 적지 않다.

그의 초기 음악에서 형식적인 고전주의의 틀을 깨려는 노력이 엿보인다. 근대적 피아노 기술을 개척하고 개성 있는 피아노 소곡과 가곡을 남겼으며 가곡에서 피아노 반주부에 중요한 표현을 준 점 등은 획기적이다.

그의 작품으로 <사육제>,<어린이 정경>등의 피아노곡과 <시인의 사랑>,<여인의 사랑과 생애> 등의 가곡집, 합창곡 <유랑의 무리>가 유명하고, 그 밖에 다수의 관현악곡, 실내악곡 그리고 기악곡들을 작곡하였다.

슈만은 비평가적인 활동을 통해 자신이 창간한 음악신보(Neue Zeitschrift für Musik)에 음악가들을 소개하기도 했는데 청년 시절의 쇼팽, 브람스 등도 직접 소개 하였다. 닐스 개드 또한 소개하며 좋은 글로 자신의 생각을 밝히기도 하였다.²⁰⁾

20) 《글로벌 세계 대백과사전》(-世界大百科事典)19권 세계음악 - ISBN 89-8048-332-5 도서출판 범한, 중앙교연 최신명곡해설, 클래식명곡해설, 편집부 편, 2012.5.31, 삼호뮤직

3. 닐스 개드의 음악양식과 스칸디나비아 국민악파

1) 닐스 개드의 음악 양식

닐스 개드는 1884년 덴마크 왕실 관현악단에서 바이올린 연주자로 활동을 시작하였고, 이 후 자신의 작품이 콘테스트에서 선정되어 독일과 이탈리아로 유학을 가기 전까지 덴마크에서 음악 생활을 하였다. 그의 코펜하겐 음악협회 콘테스트 수상작으로 선정된 서곡 <오시안의 여운>은 덴마크판 <핑갈의 동굴>이라 할 정도로 멘델스존의 스타일과 닮아있다. 그 후에 독일 라이프치히에서 유학하며 멘델스존과 친분을 쌓았고 그의 영향을 받아 당시의 초기 낭만주의 성격의 작품을 많이 작곡하였다.

닐스 개드는 이러한 시대적 상황과 라이프치히에서의 유학을 통해 당대 낭만주의 작곡가인 멘델스존, 슈만과 교류하였는데 그의 작품 안에는 전기 낭만주의적인 요소가 많이 드러난다.

그의 유일한 피아노 삼중주 완성작인 Op.42, 그리고 같은 편성의 서정적인 소품 모음집인 노벨레테 Op.29, 또한 피아노 사중주를 위한 스케르초 등에서 이러한 그의 음악 스타일이 잘 드러난다. 이와 함께 닐스 개드는 덴마크의 민속음악적 어법도 사용하였는데 8곡의 교향곡과 바이올린 협주곡, 실내악, 오르간과 피아노 소품, 상당수의 대편성 칸타타, 그리고 Comala (1846) 와 Elverskud

(1853) 와 같은 작품은 그가 협주적 소품이라 불렀던 곡들로 낭만주의적 스타일과 함께 국민주의(nationalism)적 요소인 덴마크 민요풍의 어법을 사용하고 있다.

덴마크 민요의 선율을 반영하고 있는 그의 초기 작품은 민속음악과 민족적인 주제를 사용했던 19세기 민족음악의 가장 선구적인 예의 하나이다. 후기 작품은 멘델스존의 영향을 받고 있지만 지나치게 기교적이어서 초기 작품과는 대조적이다.

독일 낭만주의에 북유럽 음악의 정서가 가미된 그의 음악은 독특한 아름다움을 지니고 있으며 또한 그는 척박한 덴마크 클래식음악을 개척한 초기 음악가로서 그 의미가 매우 크다.²¹⁾

21) Niels Wilhelm Gade - Works For Piano Edoardo Torbianelli / Panclassics

2) 스칸디나비아 국민악파

닐스 개드는 덴마크-프로시아 사이의 전쟁으로 고국으로 돌아와 음악활동을 하게 되면서 자신의 음악적 활동을 통해 스칸디나비아의 음악발전을 이끌게 된다. 그는 코펜하겐 음악협회의 지휘자로 활약하면서 새로운 오케스트라와 합창단을 조직하기도 하였고 1866년에는 코펜하겐 음악원의 원장으로 활동하였다. 그의 음악 생애를 통해 영향을 받은 스칸디나비아의 작곡가들이 등장하게 되는데 그들은 닐스 개드의 작곡기법을 발전시켜 국민주의 음악 형성에 기여하였고 이러한 작곡가들을 스칸디나비아 악파라 칭한다.

대표적인 작곡가인 에드바르 그리그(Edvard Hagerup Grieg, 1843 - 1907)는 노르웨이 출신의 작곡가로서 역시 독일 라이프치히에서 유학하였다. 유학 후 코펜하겐에서 닐스 개드를 만나 사사하였으며 그의 민족주의적 사상과 음악어법에 감명을 받아 자신의 음악세계를 결정짓는데 큰 계기를 마련하게 된다. 1869년 오슬로에 음악협회를 설립하고 1880년까지 지휘자를 역임하였으며 민족색이 풍부한 명곡을 차례로 발표하였다. 그의 대표작품으로는 피아노 협주곡(1868년)과 피아노 작품인 서정소곡집(10권 66곡 모음)이 있으며 노르웨이의 극작가 입센(Henrik Ibsen, 1828 - 1906)의 극에 곡을 붙인 페르퀸트 모음곡(1874-1875) 등이 있다.²²⁾

22) 김원규. 음악의 역사 (음악사대도감), 1996.9.10, 한국사전연구소

카를 닐센(Carl August Nielsen, 1865 - 1931)은 덴마크의 바이올리니스트이자 지휘자, 작곡가이다. 소년 시절에 군악대의 트럼펫 주자로 음악 생활을 시작하였고 코펜하겐 음악원에서 닐스 개드를 만나 작곡법을 공부하였다. 그는 덴마크 왕립관현악단에서 바이올리니스트로 활동하였으며 코펜하겐 음악원의 원장으로서, 또한 지휘자로서 덴마크 음악 발전에 큰 기여를 하였다. 그의 작품 초기에는 민속적 색채가 드러나는 국민주의 음악 양식이었으나 후기에는 자신의 개성이 뚜렷해지고 다조성(poly tonality)²³⁾을 쓰는 등, 혁신적인 작곡기법을 사용하기도 하였다.

대표작품으로는 여섯 개의 교향곡, 오페라 ‘다윗과 사울’, 오페라 ‘가면’, 3곡의 현악4중주, 다수의 피아노곡과 가곡 등이 있다.²⁴⁾

스칸디나비아 악파의 한 사람으로 핀란드 국민악파의 대표 작곡가인 시벨리우스(Jean Sibelius, 1865 - 1957)는 닐스 개드와의 직접적인 교류는 없었지만 스칸디나비아 국가들의 민속음악 요소를 작곡에 사용한 국민주의 음악가이면서 북

23) 다조성(polytonality)이란 하나의 악곡에 있어서, 각 파트에 다른 조를 동시에 사용하면서 전체를 통일하는 것. 예컨대 피아노곡에서 왼손과 오른손을 각각 다른 조로 구성한 것으로서, 이 수법은 오늘날의 작곡가들이 널리 사용하고 있다. 현대에 있어서 오랜 예 중 하나는 스트라빈스키의 《페트루시카》(1911), 부조니의 소나티네 제2번(1912)인데, 전자에 있어서 C장조와 F#장조의 동시 사용은 피아노의 건반에서 흰건반에 대한 검은 건반으로 나타나며, 《페트루시카 화음》이라고도 했다. 음악사적으로는 풍자적인 목적에서 의식적으로 다조(多調)를 사용한 예도 있으며, 예컨대 한스 노이지들러(Hans Neusidler)의 류트 소곡 《유대인의 춤 Der Juden Tantz》(1535)이나 모차르트의 《음악의 희롱 Ein Musikalischer Spass》(1787) 등을 들 수 있다.- 편집부 편저. 「클래식음악용어사전」. 경기도 파주시 : 삼호뮤직, 2002

24) 두산백과 사전 (doopedia) / 매튜 라이 외 공저, 죽기 전에 꼭 들어야 할 클래식 1001, 2009.6.1, 마로니에북스

유럽뿐만 아니라 서양문화권 전체에 영향력을 끼친 작곡가이다. 세계적으로 알려진 작곡가로서 그의 작품은 현재 여러 연주회에서 주요 레퍼토리가 되어 연주되고 있다. 헬싱키 대학에서 법률을 배우는 동시에 헬싱키 음악원에서 수학하였으며 2년 후 장학금을 얻어 베를린에서 베커(Charles A. Becker, 1865 - 1957)²⁵⁾와 후스(R. Fuchs, 1847 - 1927)²⁶⁾에게 사사하였다. 이 후 다시 오스트리아 빈으로 옮겨 골드마르크(Goldmark Károly, 1830 - 1915)²⁷⁾의 제자가 되기도 하였다. 1892년(27세)에 학업을 마치고 고향으로 돌아가 그의 모교에서 교수로 취임하였다. 주요 작품으로는 7개의 교향곡, 교향시 ‘핀란드어’, 바이올린 협주곡, 슬픈 왈츠, 카렐리아 모음곡 등이 있다.²⁸⁾

25) 베커 : 알베르트 베커(Albert Ernst Anton Becker, 1834.6.13-1899.1.10)는 독일의 작곡가, 지휘자, 음악평론가이다. 독일의 크베들린부르크(Quedlinburg)에서 태어났으며 베를린에서 작곡을 공부하였다. 이후 베를린 예술대학교에서 교편을 잡았는데 시벨리우스도 여기서 제자로서 수학하였다. 1889년에는 왕립 대성당 합창단의 지휘자가 되었고 베를린에서 별세했다. 「글로벌 세계 대백과사전(-世界大百科事典) 19권 세계음악」. 서울 : 도서출판 범한, 중앙교연, 2004

26) 로베르트 후스(Robert Fuchs, 1847.2.15-1927.2.19)는 작곡가이지만 음악교수로 더 유명하다. 후스는 오스트리아 슈티리아의 프라우엔탈(Frauental)에서 태어났다. 그는 빈 국립 음악원의 음악이론교수였으며 그의 제자로는 안 시벨리우스(Johan Julius Christian Sibelius, 1865.12.8-1957.9.20), 구스타브 말러(Gustav Mahler, 1860.7.7-1911.5.18) 등이 유명하다. 어릴 때부터 음악적 재능을 보인 그는 작곡가가 되기 위해 빈 국립 음악원에 들어가 오토 데조프(Otto Desoff)등에게서 작곡을 공부했다. 졸업 후 그는 빈 국립 음악원의 음악이론교수가 되었다. 그는 1875년부터 1912년까지 37년간 학교에 재직하였고 1927년 향년 80세로 빈(Wien)에서 세상을 떠났다. 「글로벌 세계 대백과사전(-世界大百科事典) 19권 세계음악」. 서울 : 도서출판 범한, 중앙교연, 2004

27) 골드마르크 카로이(헝가리어: Goldmark Károly, 1830.5.18-1915.1.2)는 헝가리의 작곡가이다. 독일어식 이름인 카를 골드마르크(독일어: Karl Goldmark)로 불리기도 한다. 헝가리 태생이며 빈에서 교육을 받아 마이어베어나 바그너의 영향을 받은 오페라를 발표했으며 빈에서 별세하였다. 주요 작품으로는 작곡가로서의 명성을 가져다준 현악 4중주 Op.8(1860)과 오페라 <시바의 여왕>Op.27(1875)이 유명하다. 교향곡, 연주회용 서곡, 바이올린 협주곡, 실내악곡, 가곡 등도 남겼다. 짧은 기간이지만 시벨리우스를 가르치기도 하였다. 「글로벌 세계 대백과사전(-世界大百科事典) 19권 세계음악」. 서울 : 도서출판 범한, 중앙교연, 2004

28) 최신명곡해설, 클래식명곡해설, 편집부 편, 2012.5.31, 삼호뮤직

Ⅲ. 작품분석

Fantasy Pieces

For Clarinet (or Violin) And Piano Op.43

클라리넷과 피아노를 위한 환상적 소품 Op.43은 1864년 작곡되었다. 멘델스존, 슈만과 친분을 쌓고 그들의 영향을 받은 닐스 개드는 이 작품에서 낭만주의 스타일을 그대로 드러내고 있는데 특히 슈만의 클라리넷을 위한 환상곡 Op.73의 영향을 많이 받았다.

이 곡은 클라리넷 파트를 바이올린으로도 연주할 수 있으며 총 4곡의 소품으로 이루어져있다. 닐스 개드의 생전에 가장 많은 인기를 얻었던 작품으로도 꼽을 수 있으며 여러 편곡 버전이 존재한다. 특징으로는 첫 번째, 두 번째, 네 번째 소품은 슈만과 멘델스존의 작곡 스타일처럼 낭만주의 음악의 곡들이나 세 번째 곡에서는 민속음악의 요소를 사용하여 북유럽 민속음악의 색채를 느낄 수 있다. 이는 닐스 개드가 당시 유럽 음악의 시대 흐름이던 낭만주의 음악 스타일 속에서도 자신의 국가와 민속적인 색채를 음악 작품에 녹여내어 이국적인 멜로디와 화성적 색채를 시도함과 동시에 훗날

스칸디나비아의 국민주의 음악 형성에 기초를 이룬 작곡가로 평가받는 이유
 중에 하나이다.

<표1> 각 악장의 전체적인 형식과 빠르기

악장	박자	빠르기	조성	마디	형식
1곡	3/4	Andantino con moto	F-Major	55	3부형식
2곡	4/4	Allegro vivace	B ^b -Major	81	3부형식+종결부 (codetta)
3곡	3/4	Moderato	g-minor	112	노래형식(Ballade) (couplet-refrain)
4곡	4/4	Allegro molto vivace	A ^b -Major	128	소나타 형식

각 소품별 분석

1번 Andantino con moto. F-Major

이 곡은 슈만의 클라리넷을 위한 환상곡의 영향을 많이 받은 낭만주의 스타일의 곡이다. 첫 부분의 모티브를 부분적으로 반복 또는 작은 단위로 곡 전체에 사용함으로써 곡의 성격을 형성한다. 클라리넷 파트의 셋잇단음표의 리듬과 그것의 발전된 아르페지오 연주가 특징이다.

<표2> 제1번 소품 구조

구성		마디
Part A		1-12
Part B	b	13-16
	b'	17-21
	c	22-25
	d	26-28
Part A'		29-40
Codetta		41-55

<악보 1-1> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 1-12

3/4박자로 피아노 반주의 Bass가 I도에서 순차 하행하는 진행 가운데 클라리넷은 VI도 음인 ‘레’로 멜로디를 시작한다.

반중지(9-10마디) 부분에서 나타나는 셋잇단음표 음형은 이 곡 종결부에서 확장된 음형으로 발전하며 12마디에서 반중지²⁹⁾ 한다.

29) 곡 도중의 단락점(段落点) 등에서, 딸림화음으로 단락하는 것을 말한다. - 파플러음악용어사전, 클래식음악용어사전, 편집부 편저, 2002.1.28, 삼호뮤직

<악보 1-2> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 27-33, 47-55

The image displays two systems of musical notation. The first system covers measures 27 to 33. The top staff is for the Clarinet, and the bottom two staves are for the Piano. Measure 31 is highlighted with a box. Dynamics include *p*, *mf*, *dim.*, and *pp*. A 'Ped.' marking is present at the end of the system. The second system covers measures 47 to 55. The top staff is for the Clarinet, and the bottom two staves are for the Piano. Measure 50 is highlighted with a box. Dynamics include *fz*, *dim.*, *p*, and *pp*. A 'Vii°7' chord symbol is shown above the piano part. 'Ped.' markings with asterisks are present at the end of the system.

반종지 후 새로운 주제로 진행되었다가 31번 마디에서 다시 곡의 처음 부분이 반복된다.

9-10마디에 나왔던 셋잇단음표 음형은 47-50마디에서 확장되어 피아노의 F음(I도) 페달 위에 vii°7 화음의 아르페지오 형태로 클라리넷이 연주된다.

종결부를 포함하는 작은 3부형식이라 볼 수 있다.

2번 Allegro vivace. B♭ - Major

첫 번째 곡과 마찬가지로 슈만의 클라리넷 환상곡 영향을 많이 받은 작품이다. 3부 형식으로 볼 수 있고(A-B-A'+종결부) 첫 번째 곡에 등장한 셋잇단음표 리듬을 이 곡 전체에서 피아노 파트, 클라리넷 파트의 주요 모티브로 사용하였다.

<표3> 제2번 소품 구조

구성		마디
Part A	a ¹	1-8
	a ²	9-18
Part B	b ¹ (제 1 동형진행)	19-26
	c (제 2 동형진행)	27-30
	d	31-38
	b ^{1'}	39-46
	transition	47-51
Part A'	a ^{2'}	52-56
	Codetta	66-81

<악보 2-3> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 16-24

The image shows a musical score for Fantasy Pieces for Clarinet and Piano, measures 16-24. The score is written for Clarinet (top staff) and Piano (bottom staff). The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 4/4. The score is divided into two systems. The first system starts at measure 16 and ends at measure 21. The second system starts at measure 21 and ends at measure 24. The score includes various musical notations such as dynamics (p dolce, fz, p, dim.), articulation (Ped.), and performance instructions (※ 반복). A box containing the number 18 is placed above the Clarinet staff at the beginning of the first system. A box containing the number 22 is placed above the Clarinet staff at the beginning of the second system.

18마디에서 Part B 가 시작되며 클라리넷 멜로디는 피아노 파트와 함께 22
마디에서 다시 반복된다.

<악보 2-4> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 25-38

d-minor

26-27마디에서는 d-minor의 멜로디와 반주가 등장하여 33마디에서 *forte*로 클라이맥스를 이루고, 37마디에서 템포 *riten.* 와 *dim*으로 악상이 변화된다.

<악보 2-5> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 39-44

Part B
멜로디

39 Tempo I. pp tranquillo

39 pp pp

42 mf

39마디에서 Tempo I. 로 돌아와 *pp* 의 셋잇단음표 피아노 파트와 함께 18마디 Part B(악보 2-3)의 멜로디를 다시 연주한다.

<악보 2-6> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 48-56

Part A 재현
52 Tempo I.

d-minor 로 전조

V

56

반복되는 (Part B)의 주제는 B \flat -Major에서 시작하여 나란한조인 d-minor로 전조된 후 딸림화음(V)으로 종지한다. 52마디에서 d-minor의 조성으로 이 곡의 처음부분 피아노 서주부가 나오며 Part A 첫 번째 부분의 재현임을 알린다.

<악보 2-7> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 60-66

61

60

60

Ped.

*

Ped.

*

66 Codetta

63

63

p dolce.

f

p

Ped.

V7

$Vii^{\circ} \frac{6}{5} / IV$ $Vii^{\circ} \frac{6}{5} / III$ $V \frac{4}{2} / IV$ $Vii^{\circ} \frac{6}{5} / III$

첫 주제 (악보 2-6, 52마디)가 진행되고 61마디부터 셋잇단음표 음형이 발전되어 *forte*의 세기로 부속7화음³⁰⁾과 감7화음의 연속사용 후 66마디에 V7 화음에 도착한다.

66마디 V7 화음에 도착함으로써 V-I 관계의 종결부를 시작하게 되는데 이 부분을 Coda의 작은 형태인 Codetta 로 볼 수 있다.

30) 속7화음에서 주화음으로 해결하는 정중지의 기능을 부7화음에 적용시켜서 속7화음의 기능을 이차적으로 만든 화음을 부속7화음이라고 한다. 이 화음은 대체로 7화음으로 만들어지기 때문에 주로 부속7화음으로 사용하게 된다. - 백병동, 화성학 증보판, 수문당

<악보 2-8> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 67-70

The image shows a musical score for measures 67-70. The top staff is for the clarinet, and the bottom two staves are for the piano. Measure 69 features a fermata over the clarinet line. Measure 70 features a V7 chord in the piano part. Dynamics include *f*, *ff*, and *pp*. Pedal markings and asterisks are present at the bottom of the piano part.

69마디에서 *Fermata*(늘임표)로 분위기를 환기하며 70마디에서 다시 V7화음으로 Codetta 첫 부분(악보 2-7, 66마디)을 반복 하는데 셈여림은 첫 부분보다 한 단계 여린 *pp* 이다.

<악보 2-9> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 71-76

70마디(악보 2-8)와 71마디에서 V7-I로 종지하며 그 이후엔 IV의 3음을 반음내린 단조의 화음을 I도 사이에 사용하여 종결부로서의 차분하고 색채적인 느낌을 강조하였으며 75마디 I도 화음의 지속에서 셈여림 *pp*부터의 *cresc.*를 통해 *forte*로 힘 있는 종지를 형성하며 곡을 마친다.

빠른 템포와 서정적이면서 드라마틱한 셈여림의 변화를 통해 곡의 분위기를 살려주며 Chromatic Harmony(반음계적 화성)³¹⁾을 사용해 멜로디와 화성에서 낭만주의 음악, 특히 슈만의 영향을 받았음을 알 수 있다.

31) chromatic harmony : 반음계란 온음계의 7개 음에 5개의 반음을 삽입하여 사용하는 것. 선율에 색채감을 주고 화성에 표현력을 더하기 위해 온음계 또는 선법에는 없는 음들을 포함시키는 것이다. 고전파음악에 있어서는 온음계적 화성 사이에 장식적이나 경과적으로 쓰이는 일이 많았는데, 모차르트는 반음계적 진행의 애용자로 알려져 있다. 낭만파는 반음계의 사용을 더욱 중요시하였으며, 특히 바그너가 반음계적 화성을 많이 사용 함 으로서 온음계적 기능화성의 붕괴를 초래하기에 이르렀다. 두산백과/Doopedia

3번 Moderato 'BALLADE' g-minor

이 곡은 BALLADE 라는 표제가 붙어있다. 발라드란 담시곡, 이야기곡 등으로 번역되는 통속적 가곡을 뜻하며 19세기 낭만주의 시대에선 보통 3부 형식으로 이루어진 성격적인 소품을 발레데 또는 발라드라 불렀다.³²⁾

이 곡에서도 닐스 개드는 그 특징을 살리려는 모습을 볼 수 있는데 첫 시작을 g-minor I도 화음의 아르페지오로 시작한다. 이는 손으로 뜯는 현악기(류트, 하프 등)를 묘사한 것으로 장르적인 특징을 나타내려 했음을 알 수 있다.

또한 이 3번째 곡은 매우 역동적인 피아노 파트와 템포, 분위기의 부분별 대비와 1번, 2번곡에 비해 한층 더 자유로운 rubato의 특징을 갖고 있다. 이와 더불어 스칸디나비아의 전통 음악요소인 덴마크의 민요적 선율을 가미하여 당시 유럽 음악에 비해 이국적인 분위기와 민속음악 요소를 살려낸 작품이기도 하다.

32) 매스컴대사전, 1993.12., 한국언론연구원(현 한국언론진흥재단)

악곡의 구성은 A-B-A'-B'-A''-B''-A''' 형식이며 노래형식의 가곡적 악식 구성을 따랐다. (Couplet-Refrain 의 형식)³³⁾

<표4> 제3번 소품구조

구성		마디
Part A ¹	a ¹	1-12
	a ²	13-25
Part B ¹	b ¹	26-33
	b ²	34-43
Part A ²	a ³	44-51
	a ^{4'}	52-61
Part B ²	b ³	62-69
	b ⁴	70-73
Part A ³	a ⁵	74-85
Part B ³	b ⁵	86-97
Part A ⁴	a ⁶	98-112

³³⁾ Couplet-refrain : 가사가 유절형식의 시구(詩句)로 된 성악곡에서 일정한 간격을 두고 규칙적으로 반복되는 동일한 시행(詩行), 즉 후렴구를 리프레인(refrain)이라 한다. 이 시행은 보통 1-2행으로 이루어졌으며, 이 부분은 가사뿐 아니라 곡도 같다. 이에 대해 변하는 부분을 영어로는 스타anza(stanza)·버스(verse), 프랑스어로는 쿠플레(couplet)라고도 하며, 많은 경우 그 각 부분 뒤에 리프레인을 두고 있다. 원래 이 리프레인의 개념은 초기 그리스도교 음악, 그 중에서도 안티포나[交誦]나 레스폰소리움[應誦]에서 찾아볼 수 있으며, 이 형식이 가장 발전한 것은 중세의 세속곡에서였다. 특히 12-13세기에 프랑스에서 유행한 3가지 형식, 곧 트루바두르(troubadour)나 트루베르(trouvères) 등의 음유시인들에 의해 작곡된 발라드·론도·비를레 등에서는 리프레인은 매우 중요한 뜻을 지니고 있었다. 기악곡에서는 어떤 악곡 속에서 규칙적으로 되풀이되는 부분이 있을 때 이를 가리켜 리프레인이라는 용어를 쓸 때가 있다. 빈고전파 이후의 론도형식 악곡에서 볼 수 있는 리프레인 부분이 그 대표적인 예이다. 두산백과/Doopedia

<악보 3-1> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 1-7

A부분. 3/4박자. 1-4마디에서 마치 현악기의 반주처럼 아르페지오로 g-minor 의 I도 화음을 피아노 파트가 연주한다. 클라리넷 파트가 시작되기 전 피아노 Bass가 V-IV-III-II-I 로 Dominant-Tonic 의 순차 하행 진행하며 가곡적 특징의 전주를 갖는다.

<악보 3-2> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 1-16

Musical score for Fantasy Pieces for Clarinet and Piano, measures 1-16. The score is in 3/4 time, marked "Moderato". It features a clarinet part and a piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings like *mf* and *p*, and a "Ped." (pedal) instruction. A "V → III" chord progression is indicated at the bottom. Measure numbers 5 and 12 are highlighted in boxes.

스칸디나비아 민요의 선율적 느낌을 살려내어 민속적 특징을 나타낸 부분으로 5-12마디 클라리넷 파트의 주제 선율이 동시대 낭만주의 음악과는 다른 이국적인 느낌이 난다.

V-III 의 화음을 사용해 장조성을 연결함으로써 민속적 효과를 나타내었다.

<악보 3-3> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 17-29

24

17

mf

17

p

Part B Tempo animato.

26

schersando.

29

p

VI

V₇/B^b;

B^b:I

ii^o₇ → V

24-25마디에서 ii^o7-V 화음과 *Fermata*(늘임표) 사용으로 종지를 구성하고 B부분으로 이어진다. Tempo animato 와 mf 로 분위기를 상기시키며 피아노 파트에 16분음표를 분산 사용함으로써 앞의 A파트와 대비하여 더 동적인 움직임을 강조한다. 29마디의 꾸밈음과 셋잇단음표는 앞서 첫 번째, 두 번째 소품에서와 같이 전체 환상곡의 리듬 모티브(셋잇단음표)를 사용하였고 꾸밈음의 효과는 민속음악의 특징을 묘사하였다고 볼 수 있다.

B부분은 25마디에서 V 화음으로 끝났으나 26마디는 VI 로 시작하며 나란한조 B^b-Major 로 전조되어 진행된다.

<악보 3-4> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 38-45

38 42 *riten.* Tempo I 45 *tranquillamente.*

p mf dim. p

p mf riten. dim. p

Ped. *

V i <A 부분 반복>

42마디에서 g-minor의 V도 화음으로 돌아오고 피아노 파트의 Bass 하행으로 I도로 돌아오며 Tempo primo로 다시 A부분이 반복된다.

여기서는 두 번째 작은악절에서 변주를 포함하기에 A' 로 볼 수 있다.

<악보 3-5> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 54-65

61마디에서 V도 화음과 *Fermata*(늘임표)로 종지를 한 뒤 62마디에서 B' 부분이 시작된다. 앞에 나온 형식을 되풀이하며 약간의 변주를 포함한다. 61마디의 V도 다음 VI도로 위종지³⁴⁾하여 B \flat -Major로 전조한다.(이태리6화음³⁵⁾을 거쳐 V7-I도로 전조) 앞서 나왔던 B부분을 반복하는 형태로 피아노 파트의 16분음표 분산화음, 템포의 *animato* 사용 등 A' 와의 음악적 대비를 표현한다.

34) 위종지 : 속임종지, 거짓종지라고도 한다. 도미넌트 7th 코드(V7)가 토닉 코드(I, Im)로 해결해야 하는 부분에서 토닉 코드를 제외한 코드로 진행하는 마침법을 말한다. 대부분은 토닉 코드의 대리 화음으로 진행하지만, 대리 화음의 폭을 확대시킨 것도 여기에 속한다. 이 같은 진행은 곡의 끝부분을 장식적으로 연장시키기 위해 사용되며, 토닉 코드로 해결한다. 클래식음악용어사전, 편집부 편저, 2002.삼호뮤직

35) 증6도로 구성된 음 사이에 장3도를 추가한 증6화음이다. 해결은 변화되는 방향으로 2도 진행한 V도로 해결하는 것이 원칙이다. - 백병동. 화성학 증보판. 수문당.

<악보 3-6> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 73-75

Part A 선율

73 75

cresc.

Part B 음형

A" 부분. 74마디부터 형식상 A"으로 볼 수 있으나 피아노 파트의 여섯잇단 음표 반주형은 B부분의 16분음표 음형을 더 빠르게 나누어 발전시킨 것이며 클라리넷 파트에서 A의 선율을 모티브로 삼고 있다. 저음의 클라리넷 선율과 많은 움직임의 피아노는 긴장감을 높이며 곡을 클라이맥스로 이끈다.

<악보 3-7> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 79-89

79 84

Piu mosso Part B 선율변주

fagitato

f

Ped.

86 89

B"부분. 피아노 파트의 트레몰로 음형으로 동적 움직임을 더욱 상승시키고 86마디에서 템포는 Piu mosso 로 변화되며 forte 의 세기와 함께 이 곡의 클라이맥스로 연결된다. B부분의 선율을 모티브로 변주하였으며 피아노 파트는 일곱잇단음표로 더욱 빠르게 리듬이 분할되어 움직임을 최고조로 올린다.

<악보 3-8> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 92-104

The musical score consists of three systems. The first system (measures 92-93) shows the clarinet and piano parts starting with a fortissimo (ff) dynamic. The second system (measures 94-96) includes performance instructions like 'riten.' and 'dim.', and harmonic markings: $Vii^{\circ}7$, $dim. V_7$, I , $Fr.6$, and $Ped. I_4^6$. The third system (measures 97-104) begins with 'Lento, con gravità' and features dynamics like $pp\ dol.$ and pp . The piano accompaniment in this system is characterized by a steady eighth-note pattern in the bass line.

92마디에선 이 곡의 클라이맥스가 연주된다. *Fortissimo(ff)*의 셈여림과 이 곡에서 가장 높은음이 나오고 점차 선율이 하강하며 96-97마디에서 *riten.*와 *dim.*를 거쳐 *p*의 V_7 화음으로 종지를 구성한다. 이 곡의 처음 시작 조성인 g-minor 로 돌아가기 위해 94마디부터 $vii^{\circ}7 - V_7 - I - Fr.6^{36}) - I - V_7$ 의 화음 진행을 통해 g-minor 의 I도 화음으로 가는 종지를 구성한다.

36) 증6화음으로 이태리 6화음에다 위로부터 장3도를 추가한 화음이다. 해결은 이태리 6화음과 마찬가지로 V도로 해결하는 것이 원칙이고 그 사이에 I도를 끼일 수 있다. - 백병동. 화성학 증보판. 수문당

<악보 3-9> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 97-104

i \bar{V}_7 \bar{V}^{7-9}/IV IV **I** Major Cord 장조화음

98마디에서 템포는 Lento로 바뀌고 *pp* 의 트레몰로로 피아노 파트가 시작된다. 클라리넷의 선율은 A부분의 모티브가 다시 활용되고 화성은 $i - V_7 - V_7-9/IV - IV - I$ 로써 *g*-minor의 정중지를 이루며 마무리를 이룬다. 특별한 점은 102마디에서 단조가 아닌 장조의 I도 화음으로 종지함으로써 *G*-Major 조성으로 바뀌며 이는 Picardy third³⁷⁾라 불리는 종지법이다.

37) 단조 또는 단3도음화음을 가지는 교회선법(도리아, 프리기아, 에올리아)에서, 마침화음에 장3화음이 사용된 경우, 이 장3도음을 특별히 피카르디 3도라고 한다. 이 용어는 J. J. 루소의 음악사전(1768)에 처음으로 쓰였으나, 용례는 이미 16세기에 볼 수 있다. 15세기 말까지의 마침은 주로 5도와 8도로 이루어진 화음(공허5도)에 의했으나, 1500년경부터 여기에 장3도 음이 추가되었다. 이 습관은 교회선법이 차츰 장·단조로 변화하는 과정에서 나타나, 바로크 시대를 통해 일반적인 어법으로 사용되었다. 그러나 18세기 후반 이후 장조와 단조의 그 독특한 성격이 의식되면서 피카르디 3도는 별로 사용하지 않게 되었다.

- 파플러음악용어사전, 클래식음악용어사전, 편집부 편저, 2002.1.28, 삼호뮤직

<악보 3-10> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 105-112

I IV ii[°]₅ I

이후 I - IV(ii) - I 화음 진행을 보이며 Plagal Cadence(변격종지)³⁸⁾로 악곡은 끝을 맺는다. 끝마침 조성은 G-Major로 곡 전체의 단조성을 환기시키며 장3화음이 주는 협화음으로써의 안정감과 해결감은 발라드라는 장르적(답시곡) 성격과도 어울려 곡의 분위기를 완결지어준다.

109마디의 꾸밈음과 음형은 앞서 나왔던 셋잇단음표의 리듬확장이며 끝부분에서 재현함으로써 민속 음악적 표현의 강조와 선율 주제의 통일성도 부여했다.

38) 마침법의 일종으로서, 바른마침의 대립어. 바른마침이 딸림화음에서 으뜸화음으로 마치는 것에 대해, 버금딸림화음 또는 그 대리화음(II도의 5·6화음이나 나폴리 6화음 등)에서 으뜸화음으로 마치는 것을 말한다. - 파플러음악용어사전, 클래식음악용어사전, 편집부 편저, 2002.1.28. 삼호뮤직

세 번째 곡 'BALLADE' 는 장르적 특징을 살려낸 표현법, 작곡기법과 선율, 화음을 통해 스칸디나비아 민요의 느낌을 효과적으로 들려줌으로써 이국적인 음색을 만들어냈으며 이는 당시 주류 음악인 유럽 낭만주의 음악에 서는 낯선 것 이였다.

닐스 게드의 이러한 시도는 민속음악이 당시의 유럽음악 속에 어떻게 표현될 수 있는지 보여주며 훗날 에드바르 그리그, 카를 닐센 같은 후배 작곡가들에게도 민족주의 음악의 영향을 끼쳤다.

4번 Allegro molto vivace. A b -Major

마지막 곡으로 빠르고 경쾌한 움직임이 많은 성격의 곡이다.

앞의 1번, 2번곡처럼 다시 낭만주의 음악의 특징을 나타내고 있으며 브람스의

클라리넷 작품 영향을 받았다고도 알려져 있다. A-A-B(b-c)-A(a-a')

구성으로 되어있으며 축소된 소나타 형식이라고도 볼 수 있다.

<표5> 제4번 소품구조

구성		마디
Part A ¹	a ¹	1-12
	a ²	13-27
Part A ²	a ³	28-36
	a ⁴	37-48
	transition	49-57
Part B	b ¹	58-62
	b ²	63-66
	동형진행	67-74
	transition	75-84
Part A ^{1'}	a ^{1'}	85-96
	a ^{2'}	97-106
	a ³	107-110
	a ^{3'}	111-116
codetta		117-128

<악보 4-1> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 1-9

The image shows a musical score for Fantasy Pieces for Clarinet and Piano, measures 1-9. The score is in A-flat major, 4/4 time, and marked "Allegro molto vivace." It features a clarinet part and a piano accompaniment. The piano part begins with a bass line of eighth notes. Measure 4 is circled in the original image, and measure 9 is also circled. The piano part includes dynamic markings like "p" and "mf", and pedal markings "Ped.".

A b -Major, 4/4박자. 환상곡 작품 전체에 있어서 리듬형 모티브로 사용된 셋잇단음표의 음형이 피아노 파트의 반주로 시작한다. 전주에서 Bass는 반음계적 상향 진행하며 이러한 음형은 이 곡에서 주제적 모티브로 계속 나타난다.

4마디에서 주제가 시작되며 8번 마디의 반음계적 상향진행은 앞서 나온 전주의 Bass 진행을 모티브로 클라리넷 선율로 사용되었다. 곡 전체에서 반음계적 진행은 주요 모티브로 사용된다.

<악보 4-2> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 24-28

24-25마디에서 A부분이 끝남과 동시에 맨 처음 피아노의 반음계적 상향진행 전주 부분이 다시 나오며 이후 49마디까지 A부분이 반복된다.

<악보 4-3> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 44-56

49마디에서 처음 전주 부분이 다시 나오며 53마디에서 나란한조인 f-minor로 전조된다.

<악보 4-4> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 57-62

58마디부터 B부분의 주제가 시작되며 조성은 f-minor이다. 한 번 더 반복 이후 동형진행³⁹⁾의 패시지를 거쳐 A부분의 재현으로 돌아갈 연결구를 형성한다.

39) 시퀀스(sequence)라고 한다. 같은 모양을 통한 반복 진행. 비교적 짧은 음형 또는 코드의 연결이 반복되는 것. 반복되는 음형이나 코드가 같을 필요는 없으며, 다른 높이로 나타내는 것이나 같은 종류의 코드를 통한 것도 마찬가지다. 멜로디 라인으로 표시된 것을 멜로딕 시퀀스, 코드 진행을 통한 것은 하모닉 시퀀스라고 한다. - 파플러음악용어사전, 클래식음악용어사전, 편집부 편저, 2002.1.28, 삼호뮤직

<악보 4-5> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 63-71

63 *p dolce* *fz dolce* **67** ※

p *p* *fz* *p*

Ped. *

※ 완전 5도 아래 **70**

68 68

동형진행. 완전5도 아래로 반복된다.

<악보 4-6> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 68-75

The image displays two systems of musical notation for a piece in B-flat major, 3/4 time. The first system covers measures 68 to 71. The Clarinet part (top staff) features a melodic line with a box around measure 71 labeled '71 ※ 상향 진행' (upward progression). The Piano accompaniment (bottom two staves) consists of a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and a bass line in the left hand. The second system covers measures 72 to 74. The Clarinet part continues the melodic line, with dynamics markings of *mf* and *f*. The Piano accompaniment continues with similar rhythmic patterns and includes some chordal textures in the left hand.

두 번째 동형진행. 주요 모티브가 되는 반응계적 상향진행을 사용하였다.

<악보 4-7> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 84-92

84 85 86 *pp* *cresc.*

84 *dim.* *pp*

V₇ 전조

88 92 *f con fuoco* *mf*

88 *cresc.* *f*

전조 A^b-Major

B부분이 끝나고 곡의 맨 처음 나왔던 피아노 파트의 전주가 나오며 A부분의 재현이 시작된다. 조성은 기본 조성인 A^b-Major로 전조된다.

A부분의 주제가 다시 재현되며 반복된다.

<악보 4-8> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 106-113

107

106

dim. *mf* *f*

106

p *mf*

* Ab-Major

110

110

dim. *mf* *f*

dim. *crest.*

V I

107마디부터 기본 모티브인 피아노 파트의 전주 Bass 진행에 클라리넷 선율이 덧붙는다. 기본 모티브인 반음계적 상향진행의 피아노 파트와 클라리넷의 반복적인 선율이 나오며 A b-Major의 종지를 구성한다. V도에서 I도의 화성적 진행을 하며 위 진행은 111-114 마디에서 한 번 더 반복된다.

<악보 4-9> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 114-123

116

114

114

120

119

119

Ped. *

Ped. I

$V_7/V \longrightarrow V_7$

117마디에서 피아노 파트의 스타카토와 *forte*로 반음계적 상향진행을 시작하며 클라리넷의 선율과 함께 종결부를 구성한다. 119마디에서 부속7화음 (V7/V)으로 V7도로 해결한 뒤 이후 I도 화음으로 종지하며 화음진행을 마친다.

<악보 4-10> Fantasy Pieces for Clarinet and Piano m.m 119-128

I도 화음의 셋잇단음표 분산화음으로 피아노 파트는 전체 환상곡의 리듬 모티브를 다시 한 번 상기시켜 주고 그 위에 클라리넷 파트는 4번곡의 주제 시작부분 모티브인 단2도 8분음표 움직임으로 곡의 첫 부분을 상기시키며 피아노 파트와는 반대 방향으로 하행 진행하여 곡을 마친다.

4번곡에서도 환상곡 전체에서 주요 모티브로 사용되어진 셋잇단음표가 중요하게 사용되었고 셈여림과 템포의 대비, 피아노 파트와 클라리넷 파트의 상관관계가 낭만주의 음악의 성격을 잘 보여주는 작품이다.

IV. 결 론

Niels Wilhelm Gade(닐스 개드)와 닐스 개드의 장인 Johan Peter Emilius Hartmann(요한 하르트만)은 덴마크의 근대적인 음악 어법을 사용한 작곡가로서 그들의 작품은 척박한 덴마크 클래식 음악의 기초를 다진 음악가로 의미가 매우 큰 인물들이다. 닐스 개드를 통해 19세기 초 덴마크의 음악은 독일 낭만주의 음악의 중심이 되었던 슈만과 멘델스존에게서 중요한 영향을 받았으며 더불어 그가 프러시아와 덴마크 간에 일어난 전쟁으로 당대 최고의 게반트하우스 지휘자 자리를 내려놓고 고국으로 돌아오지 않았다면 유럽 무대를 배경으로 한 그의 이력과 행보가 전혀 달라질 수도 있었음을 짐작할 수 있다.

닐스 개드의 영향으로 뒤이어 등장한 Asger Hamerik(에저 하미릭, 1843 - 1923)과 Otto Malling(오토 말링, 1848 - 1915)같은 작곡가들이 덴마크 낭만주의 음악의 주역으로 성장하게 되었으며 이러한 음악적 계보는 Carl Nielsen(카를 닐슨, 1865 - 1931)을 거쳐 Rued Langgaard(루에드 랑고르, 1893 -1952)까지 이어지는 덴마크 음악의 중흥을 가능케 하였고 최근 그 넓어진 폭만큼 덴마크의 현대 음악은 스칸디나비아 그 어느 나라의 음악보다 전위적인 쪽으로 방향을 두고 있는 독특함을 보이고 있다.

그 당시 변방의 음악가였던 닐스 개드는 뛰어난 재능으로 유럽음악의 중심지에서 활동하였지만 낭만주의 음악에 자신의 민족성과 민속적인 음악어법을 더해 작품 속에 반영함으로써 19세기 국민악과 음악의 선구자로 인정받고 있으며 이러한 민족주의 음악의 영향은 덴마크뿐만 아니라 주변 나라들 즉, 스칸디나비아 반도와 유럽 주류에서 떨어진 변방에 있던 북유럽의 여러 나라에도 영향을 끼쳤다. 19세기 후반 태동하는 각 나라의 국민악과 음악가들에게 영향을 끼친 닐스 개드는 고유의 민족적, 민속적 음악을 작품에 사용한 선구자적 작곡가로 남을 것이다.

참 고 문 헌

1. 국내서적

- 편집부 편. 「 클래식명곡해설 」. 경기도 파주시 : 삼호뮤직, 2012
- 편집부 편. 「 최신명곡해설 」. 경기도 파주시 : 삼호뮤직, 2012
- 김원구. 「 음악의 역사 (음악사대 도감) 」. 서울 : 한국사전연구소, 1996
- 백병동. 「 화성학 증보판 」. 서울 : 수문당, 2008

2. 번역서적

- REY M. LONGYEAR 저/김혜선 역. 「 19세기 낭만주의 음악 」. 경기도 파주시 : 다리, 2001
- 매튜 라이 외 공저. 「 죽기 전에 꼭 들어야 할 클래식 1001 」. 경기도 파주시 : 마로니에북스, 2009
- 헨드릭 빌렘 반 룬/남경태 옮김. 「 사람이 알아야 할 모든 것 - 반 룬의 예술사 」. 경기도 파주시 : 들녘, 2008

3. 외국서적

-Clive Brown. 「 *A Portrait of Mendelssohn* 」. New Haven and London : Yale University Press, 2003

-R. Larry Todd. 「 *Mendelssohn and his World* 」. Princeton : Princeton University Press, 1991

4. 사전류

- 「 두산백과사전/doopedia(두산백과) 」. 서울 : 두산동아출판사, 2010
- 편집부 편저. 「 파퓰러음악용어사전 」. 경기도 파주시: 삼호뮤직, 2002
- 편집부 편저. 「 클래식음악용어사전 」. 경기도 파주시 : 삼호뮤직, 2002
- 「 글로벌 세계 대백과사전(-世界大百科事典) 19권 세계음악 」. 서울 : 도서출판 범한, 중앙교연, 2004
- 한국언론연구원 저. 「 매스컴대사전 」. 서울 : 한국언론연구원(현 한국언론진흥재단), 1993
- 김희보 편저. 「 세계문화사 작은사전 」. 서울 : 가람기획, 2002

- 「 *Wikipedia The Free Encyclopedia* 」. San Francisco, CA :
Wikimedia Foundation, Inc. 2003

5. 칼럼 및 음악 잡지

- 박제성. 「 음악칼럼 ‘그리그, 서정 소품집’ 」. 서울 : NHN Corp. 2012
- 류태형. 「 음악칼럼 ‘클래식ABC 낭만파음악’ 」. 서울 : NHN Corp. 2010
- 황장원. 「 음악칼럼 ‘핑갈의 동굴’ 」. 서울 : NHN Corp. 2010

6. 음반

- Edoardo Torbianelli. 「 *Niels Wilhelm Gade - Works For Piano* 」. Zurich and Geneva : Pan classic, 2003

ABSTRACT

Niels W. Gade

Analysis of Fantasy Pieces for Clarinet and Piano Op.43

Graduate School of Sungshin Women's University

School of Instrumental Music

Park, Kyung Sun

Niels Gade(1817-1890) is a composer who established the basis of nationalist school of the Scandinavian Peninsula in the dawning of nationalism in music in the 19th century.

From his works expressing strong ethnic-national identity, it is found that Niels Gade used simple and cheerful Scandinavian folk songs, and as a composer expressing ethnical color in his works despite of huge influence from romanticism in the early 19th century, he played an enormous role in fetal movement of nationalism in music.

Niels Gade worked as a violinist in the Danish Royal Orchestra, organist, and conductor, and he played a huge role to gain attention from the world for the unknown North European music.

Niels Gade was a friend of Mendelssohn and Schumann, the musicians in the same period. Especially, he became a friend with Mendelssohn when he was studying in Leipzig, and later he became a teacher at the Leipzig Music Academy and a conductor of Gewandhaus Orchestra about an year as a successor to Mendelssohn. With influence from Mendelssohn and Schumann, he showed the character of early romanticism in his music, influenced his disciples and colleagues such as Edvard Hagerup Grieg(1843-1907) and Carl August Nielsen(1865-1931) and played an important role of pioneer of late Scandinavian musicians. This thesis is to introduce Niels Gade`s life and his

classical melodic methodology in the early 19th century's romanticism, and analyze the study object, Fantasy Pieces for Clarinet and Piano Op.43, to study exclusive musical expressive diction and role in musical history of him who mixed German romanticism with lyricism of North European and established the foundation of Scandinavian nationalist school.