

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](#)

박 명 숙 교수지도
석사학위 청구논문

S. Prokofiev 의 Flute Sonata
Op.94 분석연구

2008

성신여자대학교 대학원
반 주 학 과
이 유 정

S. Prokofiev 의 Flute Sonata Op.94 분석연구

박 명 숙 교수지도

이 논문을 석사학위 청구논문으로 제출함

2008년 5월

성신여자대학교 대학원

반 주 학 과

이 유 정

인 준 서

이유정의 석사학위 논문을 인준함

심사위원 한 방 원 인

심사위원 박 명 속 인

심사위원 이 승 혜 인

성신여자대학교 대학원

논문개요

20세기에 가장 두드러지게 활동했던 작곡가 세르게이 프로코피에프(Sergei Prokofiev, 1891-1953)는 러시아를 대표하는 작곡가이다. 그는 전 생애에 걸쳐 뛰어난 재능과 독창성을 자신의 작품에 모두 발휘하여 그 시대가 정치적으로나 사회적으로 상당히 혼란했음에도 불구하고 오페라, 관현악곡, 실내악, 합창곡 등 다양한 장르를 통해 왕성한 작품 활동을 펼쳤다.

프로코피에프는 전통적인 러시아음악과 서유럽의 형식주의 사이의 모순 속에서 고민한 작곡가였다. 그의 작품은 낭만주의와 민족주의에서 출발해 초기 혁신적인 현대적 양식들을 거쳐 다양하게 변천해 왔으나, 점차 조성음악, 소나타 형식 등 고전적인 형식의 틀에 20세기의 현대적인 음악기법을 적절하게 혼합함으로써, 전통적이면서도 독창적인 신고전주의를 추구하였다. 이에 이러한 고전적 형식의 틀을 가지고 있는 프로코피에프의 신고전주의적 작품들 중에서 Flute Sonata Op. 94를 공부해 보기로 하였다.

프로코피에프의 Flute Sonata Op.94는 원래 Flute과 Piano를 위하여 1943년에 우랄의 Perm에서 작곡 되었으며, 1944년에 바이올리니스트인 다비트 오이스트라흐(David Oistrach, 1908-1974)의 제안에 의해서 Violin Sonata로 편곡되기도 하였다. 이 곡은 길고 서정적인 선율 속에 익살, 풍자, 유머스런 특징이 대담한 화성과 생기 있는 리듬으로 함께 구성되어 있는 것이 특징이다.

본 논문에서는 프로코피에프 음악의 시대적 배경과 생애, 작품과 그 특징에 대해서 알아보고, 그의 Flute Sonata Op.94의 분석을 통하여 그의 음악에서 보여지는 ‘신고전주의적’ 표현을 알아보고자 한다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
II. 본론	
1. Sergei Prokofiev의 음악적 배경	2
(1) 20C 전후의 음악적 특징과 프로코피에프	2
(2) 신고전주의와 프로코피에프	5
2. S. Prokofiev의 생애와 음악적 특징	7
(1) 프로코피에프의 생애와 음악활동	7
(2) 프로코피에프의 음악적 특징	10
3. S. Prokofiev Flute Sonata Op.94의 분석	13
(1) 작품해설	13
(2) 작품분석	15
① 제 1악장	15
② 제 2악장	25
③ 제 3악장	34
④ 제 4악장	40
III. 결론	53

참 고 문 헌

ABSTRACT

I. 서론

세르게이 프로코피에프(Sergei Prokofiev, 1891-1953)는 20세기를 대표하는 러시아의 현대 작곡가의 한 사람으로 전 세계에 널리 알려져 있다.

20세기 전후의 러시아 음악은 전반적으로 보수적인 경향을 띄었는데, 그 실체를 살펴보면 여러 가지 사조에 대한 수용적인 태도와 저항적인 태도의 혼합체였다고 할 수 있다. 특히 20세기 전반은 제 1차 세계대전과 제2차 세계대전으로 인하여 정치, 경제, 사회, 문화, 역사적 상황의 변화와 더불어 음악뿐만 아니라 문학을 비롯한 다른 예술 분야에도 상당한 변화가 있었다. 낭만주의의 변형이라 볼 수 있는 표현주의, 인상주의와 더불어 고전주의의 형식미를 계승하고자 하는 신고전주의(Neo - Classicism), 그리고 무조음악과 신비주의, 우연성의 음악 등이 나타나기도 했다. 이러한 시기에 프로코피에프는 다양한 음악과 혼란을 겪으며 20세기 음악이 지닌 문제와 특성들을 고전적 기법과 원리를 통해 그의 작품에 반영하고자 하였다.

본 논문은 20세기 전반의 시대적 배경과 음악적 특징을 살펴봄과 동시에 프로코피에프의 생애와 음악적 양식을 살펴보고, 그가 남긴 Flute Sonata Op. 94의 분석을 통하여 그의 음악에서 나타나는 '신고전주의적 표현'과 Flute Sonata가 Violin Sonata로 개작되면서 나타나는 차이점을 비교해보고, 그에 따른 효율적인 반주법에 대해 알아보고자 한다.

II. 본 론

1. S. Prokofiev의 음악적 배경

(1) 20C 전후의 음악적 특징과 프로코피에프

20세기의 유럽의 음악은 과거의 것과 새로운 것이 공존하여 갖가지 급진적인 실험정신들이 창조적이고 다양한 양식들로 나타나게 된다. 이것은 세계대전과 경제 불황으로 인한 전통적, 시대적 문화의 위기의식에서 비롯된 것으로 이전 시대와는 비교조차 할 수 없을 만큼 그 폭이 광대해졌으나 반면에 공통 성향이 없이 인상주의, 표현주의, 민족주의 등 다양한 성향을 낳았다. 그 예로 프랑스에서는 드뷔시(Claude Debussy, 1862~1918)가 회화에서 일어난 인상주의 운동의 영향을 받아 새로운 음악을 탄생시켰고, 독일에서는 반인상주의를 표방하는 운동인 표현주의¹⁾가 나타났으며, 쇤베르크(Arnold Schönberg, 1874~1951)가 12음 기법²⁾을 창안하여 혁신적인 음악을 생산하였다.³⁾

또한 민족주의의 물결은 낭만주의 음악인 독일중심의 음악에서 벗어나는 과정이라고도 할 수 있는데 국민적 특성의 의식적 강조를 앞세우는 민족주의가 각 나라에서 나타나게 되었다.

이러한 민족주의가 러시아에서도 일어나 1804년 미하일 글린카(Michael

1) 표현주의[表現主義, Expressionismus] : 20세기 초 주로 독일, 오스트리아에서 전개된 예술 운동. 특색은 작가 개인의 내부생명, 즉 자아(自我), 혼(魂)의 주관적 표현을 추구하는 '감정표출의 예술'에 있다. 이 운동은 우선 회화에서 시작되어 다른 조형예술을 거쳐 문학, 연극, 영화, 음악에까지 미쳤다.

2) 12음 기법: 쇤베르크가 1920년경 독자적인 12음 기법을 체계화 하였다. 이 기법은 평균의 12음계를 기초로 하여 가장 단순하게 기보된다.

3) 이종구, 20세기 시대정신과 현대음악, 서울. 한양대학교 출판부, 1999, p.131

Iranovich Glinka, 1804~1857)로 부터 시작되어, 다르고미시스키 (Alexander Dargomizaky, 1813~1863)에게로 계승되었고, 러시아 5인조⁴⁾에 의하여 더욱 발전하였다.⁵⁾ 이들은 러시아뿐만이 아니라 전 지역의 음악계에 영향을 끼쳤으며 선법적인 멜로디를 소재로 하는 기술로 주목되었고, 러시아의 음악이 전통적인 것에서 현대적인 것으로 이전되는 것을 보여주었다.

현대의 러시아음악은 20세기 초 1917년 ‘10월 혁명’을 전후로 형성되었고, 그 당시에는 전통적인 낭만주의에 대한 보수주의적인 경향과 혁신주의적인 경향의 두 부류가 공존하고 있었다.⁶⁾ 러시아의 보수주의는 후기 낭만주의의 계승과 러시아의 민족주의⁷⁾적인 것이 특징이며 반면에 혁신주의는 새로운 양식을 고안해내고, 이것을 과거의 것과 통합하여 전통적인 수법을 계승, 발전시키는 것이 특징이다.⁸⁾

1917년 10월 혁명 혁명 이후 공산 정권 수립으로 인하여 러시아의 음악은 큰 변화를 가져오게 되었고,⁹⁾¹⁰⁾ 대부분의 음악가들이 러시아를 떠나기 시작하였다. 프로코피에프도 이때 미국으로 망명하게 되고 미국과 파

4) 러시아 5인조: 알렉산더 보로딘 (1833-1877), 세자르 큐이 (1835-1918), 밀리 발라키레프 (1837-1910), 모체스트 무소르그스키 (1839-1881), 니콜라이 립스키 코르사코프 (1844-1908)

5) Donald, J, Grout, A History of Western Music, 서우석, 문호근 역, 서울, 수문당, 1991. p.254

6) Eric Salzman, Twentieth - Century Music An Introduction, 이찬해 역, 서울, 수문당, 1984. p.94

7) 민족주의 : 낭만주의 음악의 한 측면으로 유럽을 중심으로 해왔던 고전과음악이 변화되어, 각 민족의 민요, 무곡, 무대작품 등 민속음악을 중시하고, 그 음악형식이나 기법을 따르거나, 민요의 가사 또는 자국어를 사용한 성악곡을 작곡하고, 오페라, 교향시, 모음곡 등 표제적 소재를 각 민족의 전설, 설화, 역사 등에서 선택하였다.

8) S. prokofiev의 Violin Sonota No. 2 op 94a에 관한 분석 및 연구, 이화여자대학교 대학원, 김미령, 2000, p.3

9) 1917년 10월의 러시아 사회주의 혁명으로서, 결과적으로 볼셰비키당이 정권을 장악하고 사회주의를 수립한다.

10) Milo Wold and Edmund Cykler , An Outline History of Music, 허방자 역, 서울, 삼호출판사, 1988, p.245

리에서 활동을 하게 되었다.

1930년대에 들어 프로코피에프는 다시 귀국을 하게 되었고, 이 시기에 세워진 ‘소련 작곡가 협회’와 정부의 이념에 따라 대중적인 음악을 작곡하기 시작하였다.

1948년에 소련의 음악은 ‘사회주의적 현실주의’(Social Realism)¹¹⁾가 정립되어 보수적인 신고전적 경향을 보였는데,¹²⁾ 형식은 고전주의를, 내용은 사회주의로 하는 소련에서 가장 완성된 모습을 갖추게 되었다. 이 영향으로 프로코피에프는 불협화음을 떠나 Polyphony, 단순성, 선율을 향한 새로운 시도로서 어린이를 위한 음악이나 피아노를 위한 일련의 쉬운 작품들과 영화음악, 대중음악에 심혈을 기울였으며 점차 그는 소위 사회주의적 현실주의에 동의하는 작품을 쓰게 되었다.

프로코피에프의 음악은 스크리아빈의 신비주의¹³⁾와 라흐마니노프의 낭만주의와 민족주의가 무르익은 전성기로부터 출발했다고 볼 수 있으며, 그는 극단적인 보수주의도 극단적인 혁신주의도 아닌 자신의 특성 안에서 고전적인 수법과 현대적인 양식을 결합한 새로운 음악세계를 만들어 내었다.¹⁴⁾

11) 사회주의적 현실주의는 정부가 승인한 공식적이 예술의 길로 당시 러시아에 나타난 낭만주의적 요소와 20세기 실험정신에 나타나기 쉬운 모호성을 일제히 배제하고, 직접적이고 이해하기 쉽고, 국민의 계몽과 국가의 영광을 목적으로 하는 사회주의 음악이다.

12) Joseph Machilis. Introduction of Contemporary Music, 이 환해 역. 서울. 수문당. 1995. p.216

13) 신비주의(Mysticism) : 신의 의식을 비합리적인 직관을 통해서 파악하려는 종교적 사상으로, 스크리아빈은 음악에 이것을 적용시켜 신비화음이라 불리는 4도의 겹침에 의한 수법을 사용하였다.

14) S. 프로코피에프의 생애와 작품. 한양대학교 대학교 대학원. 김순진. 1998. p.4

(2) 신고전주의 (Neo-Classicism)와 프로코피에프

신고전주의는 20세기 초에 시작되었던 가장 중요한 음악운동으로 ‘바하로의 복귀’라고 할 수 있다. 이 운동은 19세기의 후기 낭만과 음악의 주관적이고 복잡한 감성주의를 배격하는 반면에 객관적, 지성적, 논리적인 음악을 추구하는 입장을 나타내었다. 특히 바하의 영향아래 대위법을 강조하였고, 스카를라티(D. Scarlatti), 몬테베르디(Monteverdi), 페르골레지(Pergolesi), 룰리(Lully) 등의 바로크양식과 18세기 양식인 무용조곡(Ballet Suite), 토카타(Toccat)¹⁵⁾, 파사칼리아(Passacaglia)¹⁶⁾, 칸쥘네(Canzona), 콘체르토 그로소(Concerto grosso) 등의 형식을 현대적인 불협화성이나 동적으로 변화하는 리듬, 조성, 선율, 음색 등을 사용하여서 재현시키려고 하였다.¹⁷⁾

이 신고전주의는 1930~1940년대에 세계적으로 지배적인 사상이 되었는데, 이 시기의 음악은 형식구성이나 조성, 기교, 양식 등 많은 방면에서 새로운 발전을 가져왔고, 20세기의 많은 작곡가들이 고전적 수법에 의한 조성형식을 다루었다. 대표적인 작곡가로는 스트라빈스키, 프로코피에프, 쇼스타코비치(1906~1975), 팔라(1876~1946), 힌데미트(1895~1963), 카셀라(1883~1947), 블로흐(1880~1959), 브리튼(1913~1976) 등을 들 수 있고, 특히 프로코피에프의 ‘고전교향곡’(Classical Symphony, 1948)은 신고전주의의 대표작이라 할 수 있다.

프로코피에프는 그의 음악에 신고전주의 형식을 취하면서 조성을 부활시켰다. 또한, 그는 고전적인 종지법을 중요시하여서 연속적인 전조를 확

15) 토카타(Toccat) : 이탈리아어의 ‘닿다. 타다’라는 뜻의 토카레(Toccare)에서 유래한 말로 급속한 분산화음과 음계적 패시지(passage)를 주제로 하는 기교적, 즉흥적인 건반음악의 형식.

16) 파사칼리아(passacaglia) : 17~18세기에 스페인이나 이탈리아를 중심으로 유행한 무곡, 느린 3박자.

17) H. M. Miller, History of Music, 편집부 역. 서울, 음악춘추사, 1997. p.365

실하게 하고, 작은악절을 구별하여서 서로 연관 짓는 데에 중지를 사용하였다.¹⁸⁾

현대적인 요소로는 독창적인 음악세계를 구사한 그였지만, 원칙으로 그는 조성을 인정하는 신고전주의적 경향을 지지하였다.¹⁹⁾

18) Eric Salzman, Twentieth-Century Music An Introduction, 이찬해 역, 서울, 수문당, 1984. p.96

19) S. Prokofiev의 Flute Sonata No.2 op.92a에 관한 연구 -신고전주의를 중심으로-, 경희대학교 대학원, 김영미, 2004. p.6

2. S. Prokofiev의 생애와 음악적 특징

(1) 프로코피에프의 생애와 음악 활동

프로코피에프는 1891년 우크라이나의 손초프카(Sonesovka) 마을에서 태어나 1953년 3월 모스크바에서 사망했다. 피아노를 좋아하는 어머니의 영향을 받아 어릴 때부터 피아노를 배웠으며 5세 때에는 ‘인도풍의 갈롭’이라는 피아노곡을 작곡하였다. 1902년 모스크바 작곡가 타니예프를 만나 그의 권유로 보란체프 및 글리에르로부터 작곡을 배웠다. 그 뒤 본격적인 작품활동에 들어갔는데 특히 푸시킨에 의한 본격적 오페라 ‘페스트 유행기의 술잔치’에 의해 글라주노프의 인정을 받게 되어 1904년 성 페테스부르크 음악원에 들어가게 되었다.²⁰⁾

프로코피에프의 작곡활동을 크게 3기로 나누어 보면 제 1기는 후기 낭만 음악의 영향과 러시아 민족주의 음악을 바탕으로 한 1904년의 성 페테스부르크 음악원에 입학해서 1918년의 러시아 혁명기간까지의 기간을, 제 2기는 신고전주의를 지향하게 되는 1918부터 1932년까지의 망명시대이다.

그리고 제3기는 사회주의적 현실주의가 반영된 귀국 이후 1953년 병으로 죽기까지의 약 20년간이다.²¹⁾

① 제1기 (1904~1918) : 러시아를 떠나기 전 음악적 스타일이 형성된 시기

1904년 페테스부르크 음악원에 입학하면서 시작된 제1기에는 1909년에 작곡과정을 졸업하면서 내놓게 된 ‘Piano Sonata 제1번’과 1912에 작

20) 20세기 전반의 시대적 배경과 프로코피에프의 음악 Violin Sonata No.2. op.94a를 중심으로, 이화여자대학교 대학원 정현이 2001. p.5

21) Peter S. Hansen, An Intorduction to Twentieth Century Music. Boston, Allyn & Bacon. 1961. p.58

곡한 '제2번'을 비롯하여 피아노 소품 '토카타'(Toccatà), 'Piano Concerto 제1번, 제2번'을 작곡하였고, 스트라빈스키를 만나 1914년에 그의 과격함과 현대적 성격을 발휘한 수작인 '스키타이 모음곡'(Scythian Suite)의 작곡에 착수하였다. 그러면서 1917년에는 <낯은 공책에서>라는 부제가 붙은 'Piano Sonata 제3번, 제4번'을 작곡하였는데 이 곡들은 서정적이며 화려한 테크닉으로 긴장도가 높은 작품이다. 제1기의 음악에 해당되는 프로코피에프의 많은 초기의 작품에서는 현대적이고 야성적인 감각이 돋보이는데 이는 체험에서 나오는 개성과 특수성의 표현으로 후기 낭만음악의 반음계주의에 반발한 혁신이 두드러진다.²²⁾

그리고 피아노 음악이 중심을 이루게 되는데, 그는 피아노를 타악기처럼 다루어서 피아노 소품들에서는 직접적인 표현성을 강조하여 몰아치는 리듬이 나타나게 되고, 화음반복, 심한도약, 9도 음정으로 중복된 멜로디 등을 통하여 풍자, 환상 등을 표현하였다

② 제2기 (1918 - 1932) : 망명시기

제2기는 1918년부터 레닌의 새 정부가 들어서면서 프로코피에프가 일본을 거쳐 미국으로 망명하게 된 시기로서 신고전주의를 지향한다.

1923년부터는 시카고를 중심으로 한 미국에서 활동하였는데 미국에서 그는 피아니스트로 데뷔하였고, 그곳에 머무는 동안 그를 세계적인 존재로 만들었던, 토속적인 러시아의 정서 및 대위법적 기법이 잘 나타난 '3개의 오렌지에의 사랑(1920)'을 작곡하게 되고 이듬해인 1921년 시카고 오페라단에 의해 초연되었다. 1922년부터 그는 유럽 각지를 순회하였고 1923년 이후에는 파리에서 14년간 활동하였다. 1930년에는 보스턴 교향악단 50주년 기념으로 'Symphony No.4'를 작곡하기도 하였다. 파리에서

22) S. Prokofiev의 Violin No.2 Op.94a에 관한 분석 및 연구, 이화여자대학교 대학원, 김미령, 2000, p.6

보낸 14년의 기간은 결혼, 어머니의 죽음 등으로 프로코피에프에게 있어서 큰 전환점이 되었으나 연주생활의 희생과 재정적인 어려움으로 인하여 그는 소련으로 귀국하면서 제3기에 접어들게 된다.²³⁾

③ 제3기 (1932 - 1953) : 사회주의적 현실주의를 중심으로 한 시기

서구생활에서 성공적이지 못하였던 그에게 러시아는 창작의 원동력이었다. 소비에트로 바뀐 고국으로 돌아간 그는 실용적인 작품을 쓰기 시작했는데 영화음악 ‘키제 중위’, 어린이를 위한 ‘피터와 늑대’, 발레곡 ‘로미오와 줄리엣’ 등을 작곡하였고 이외에도 전쟁소나타로 일컬어지는 ‘Piano Sonata 제6번, 제9번’, 마지막 3곡의 교향곡들, ‘Flute Sonata Op.94’ 도 이 시기의 음악에 포함된다.

제3기의 음악은 사회주의적 현실주의에 의한 대중적인 작품이나 교육용 작품이 주류를 이루는데 대부분 단순성에 바탕을 두었고, 이 시기에는 자신만의 독특한 기법으로 조성진행을 부활시키고 부드럽고 흐르는 듯한 서정주의(Lyricism)를 나타내었는데 그에게 있어서 선율의 중요성은 티콘 크렌니코프 (Tikhon Khrennikov : 작곡가 동맹의 서기)에게 보내는 편지 내용 속에서 발견할 수 있다. “나는 선율의 중요성에 대해 결코 의문을 가졌던 적이 없다. 나는 선율을 사랑하며 그것을 음악에서 가장 중요한 요소로 생각한다. 여러 해 동안 나는 내 작품 속에서 선율의 질을 향상하기 위해 노력해왔다. 익숙지 않은 청중에게도 즉각 이해될 수 있고, 동시에 독창적인 선율을 찾아내는 일은 작곡가로서 가장 어려운 임무이다.”(1948)²⁴⁾

23) S. Prokofiev의 Violin Sonata No.2 Op.94a에 나타나는 테마의 변형과 발전에 대한 분석 . 부산대학교 대학원, 신주연, 2003, p.9

24) Joseph Machlis. Music in the 20th Century. New York. Norton. 1966. p.92

(2) 프로코피에프의 음악적 특징

프로코피에프의 전반적인 작품 경향을 1914년부터 집필하기 시작한 그의 자서전적 서술에 기초해서 살펴보면 그의 예술을 지배해온 다음과 같은 5가지 요소를 밝히고 있다.

① 고전적 요소

고전적 요소는 어렸을 때 어머니가 치는 베토벤 피아노 소나타의 영향이 크다. 프로코피에프의 고전성은 소나타나 콘체르토, 그리고 ‘고전교향곡’(Classical Symphony)에서 찾아 볼 수 있는데 이는 18세기 고전 양식을 사용한 점이다. 즉, 단순한 리듬, 단순한 반주 음형, 일정하고 규칙적인 박자 등 과도하게 복잡함을 배제하고 단순하고 명료한 것을 추구한 것이다.

② 혁신적 요소

혁신적 요소는 개인적인 화성언어나 음악양식을 확립하는 원칙이 되었고 이러한 원칙은 화성 뿐 아니라 선율, 리듬, 관현악법 등에도 적용되었다.

이 요소는 주로 초기의 음악에서 시도된 기괴(奇怪)한 분위기의 감정 표현을 들 수 있다. 이러한 표현들은, 당대에 많은 영향을 끼치고 있었던 스트라빈스키나 바르톡의 음악을 모방한 것은 아니며 프로코피에프 자신의 개성적인 감정 표현인 것이다

③ 토카타(toccata)와 같은 운동적 요소

운동적 요소는 같은 음형을 지속적으로 반복해서 사용함으로 기계적이고 차가운 현대감각을 느끼게 하는데 상승하거나 하강하는 진행으로 변화시켜서 역동성을 더하여 주고 있다. 이 요소는 슈만의 토카타에서 영향을

받은 것이다. 토카타의 무궁동(mobile perfectum)적인 움직임은 선율의 강력한 추진력을 가져오며, 이것은 앞의 두 번째 양식인 혁신적 요소와 결합하여 스케르초성(Scherzo-ness)을 이룬다.

④ 서정적 요소

서정적 요소는 프로코피에프가 평생을 두고 중요시했던 점으로 후기로 갈수록 점점 더 서정적인 표현에 힘을 기울였다. 고전적인 형식적 틀과 선율적인 서정성이 결합하여 후기의 완숙하고 우아한 음악을 만들어 내었다.

⑤ 해학적(grotesque)요소²⁵⁾

해학적 요소는 위의 모든 요소들이 상호 작용하여 나타나는 익살(jest), 조롱(mockery), 비웃음(laughter), 풍자(satire)를 의미한다.²⁶⁾

대부분의 모든 현대 작곡가들은 일정한 시스템을 내세우거나 이론적 탐구를 했지만, 프로코피에프는 거기에는 흥미를 가지지 않고 추리보다도 직관적으로 작곡했다고 할 수 있다. 그의 음악은 기법상으로는 평이하고 명료하며 서정적이고, 또한 때로는 민족적이고 때로는 신고전적이었다. 또한 갑자기 다른 조성으로 진행함으로써 현대적인 느낌을 갖게 하고, 선율선, 효과적인 화성법, 명쾌한 색채적인 특성 등을 잘 나타내었다.

프로코피에프는 스트라빈스키, 바르톡, 힌데미트 등과 더불어 20세기의 드뷔시, 라벨의 인상주의나 쇤베르크의 표현주의, 12음 기법과도 다른 타악기적 측면으로 피아노를 취급하였고, 그러한 면을 그의 다른 작품에도 도입시켰다. 그러나, 화려한 기교나 화성들, 금속성 소리를 사용한 탓에

25) 원래 'grotesque'라는 이탈리아어에서 기원하고, 이것은 보통의 그림에는 어울리지 않는 장소를 장식하기 위한 색다른 의장을 가리키는 것이었으나, 오늘날에는 일반적으로 '기괴한 것', '극도로 부자연한 것', '흥측하고 우스꽝스러운 것' 등을 형용하는 말로 사용된다.

26) Glenn Watkins. Soundings. New York. Schimer Books. 1988. p.413

많은 서구 비평가들의 비판의 대상이 되었다.

이러한 야성적인 힘과 근대적 감각이 그의 전반기 작품의 특성이라면, 서정적인 아름다움과 고전적 질서 의식은 그의 후반기 작품 특성이 된다.²⁷⁾ 그의 음악은 선율이 바탕이 되어 있고, 색채적인 관현악법의 표현이 뛰어나며, 남성적이고 자신감 있는 활력과 의지, 유머스러움이 나타나 있다.²⁸⁾

27) 김진균. 서양 음악사. 서울. 태림출판사. 1984. p.447

28) S. Prokofiev의 Violin Sonata No.2 Op.94a에 관한 분석 및 연구. 이화여자대학교대학원. 김미령. 2000. p.10-12

3. S. Prokofiev Flute Sonata No.2 Op.94의 분석

(1) 작품 해설

Flute Sonata Op.94는 프랑스의 목관악기 연주자들 특히 천상의 소리라 일컫는 플루티스트 조지 바렌스(Georges Barrere)의 예술성에 감탄한 프로코피에프가 영감을 받아 작곡한 작품이다. 또한 이 Flute Sonata는 이미 그가 작곡하고 있던 ‘전쟁과 평화’(War and Peace)를 포함해 광범위한 감동표출의 영향을 받은 것으로 보인다. 1943년 작곡되어 다음 해 12월 모스크바에서 Flute 악기로 초연되었고 다비드 오스트라흐의 제안에 의해 Violin Sonata로 개작되어 1944년 6월 Violin으로 첫 연주 되어졌다.²⁹⁾ 이 곡은 Flute의 감미롭고 로맨틱한 음색을 바탕으로 하고 있으며, 프로코피에프가 1917년 작곡한 교향곡 제 1번을 ‘고전교향곡’이라고 부른다면, Flute Sonata를 ‘고전소나타’라고 불러도 좋을 만큼 고전적 형식에 입각한 간결한 스타일과 명쾌한 선율이 특징인 곡이다.³⁰⁾

이 Flute Sonata는 전체 4악장으로 구성되어 있으며 온음계적인 고전적 형식이다. 다른 고전주의 양식의 Sonata와 다른 점은 제 2악장에서 a minor의 스케르쪼를 채택하고 있다는 점이다. 마디 수에 있어서도 제 2악장이 가장 길고 제 3악장에서는 D Major의 단 3도 위인 F Major의 3부분 형식을 사용하였다.

제 1악장의 우아한 첫 주제는 전체 곡의 고요하고 평화스러운 분위기를 나타낸다. 두 번째 주제는 더욱 반음계적이고 이 두 개의 주제는 짧은 에피소드로 연결되는데 이들은 발전부에 많은 재료들을 제공한다.

29) S. Prokofiev의 Violin Sonata No.2 Op.94a에 관한 연구 분석 및 연구. 이화여자대학교 대학원. 김미령. 2000. p.13

30) 백병동. 작품을 통한 현대 음악의 흐름. 서울. 수문당. 2000. p.134

제 2악장은 3박자 계열의 활기찬 스케르쪼로 바꾸어 놓은 악센트와 화려한 메시지로 풍성함을 더해간다. 2박자 계열의 중심부분은 정적이고 단조로운 반주와 민요스타일의 선율이 이전의 활기찬 부분과 날카롭게 대조를 이룬다.

제 3악장은 처음의 고요한 서정적 분위기로 다시 바뀌는데 약간 우울한 부분에 의해 어두워지지만 목가적인 전원곡은 긴장감 있고 쉬지 않는 대화로 엮어지는 중심부로 반전해간다.

제 4악장의 주요 주제는 2개의 테마로 구성되는데 반주에 의해 통합된다. 세 번째 주제는 건반악기 테크닉적인 성격을 띠며 첫 번째와 대조적이다. 새롭고 서정적인 주제가 4악장의 중심부분에 흐르고 재현부는 마지막 종지의 숨 쉴 틈 없는 주제들로 구성된다.

<표1> S. Prokofiev Flute Sonata No.2 Op.94의 전체 구성

악장	조성	·박자	형식	Tempo
제 1악장	D Major	4/4	Sonata	Moderto
제 2악장	a minor	3/4	Scherzo	Presto
제 3악장	F Major	2/4	3부분 형식	Andante
제 4악장	D Major	4/4	Rondo-Sonata 형식	Allegro con brio

(2) 작품 분석

① 제 1악장

4/4박자, D Major의 제 1악장은 제 1주제부, 경과부, 제 2주제부, Codetta로 이루어진 제시부와 발전부, 재현부, Coda로 구성된 고전 Sonata 형식이다.

제 1악장의 세부적인 형식구조를 살펴보면 다음과 같다.

<표2> 제 1악장의 형식 구조

형식	구분	마디	조성	Tempo
제시부	제 1주제부	1~20	D Major	Moderato ♩ = 80
	제 2주제부	21~37	A Major	
	Codetta	38~41	A Major	
발전부	제 1주제부의 발전	42~57	A Major	
	제 2주제부의 발전	57~84	D Major- B ^b Major- D minor- B Major-b minor	
	연결구	85~88	D Major	
재현부	제 1주제부의 재현	89~102	DMajor	
	제 2주제의 재현	103~118	DMajor	
Coda	Coda	119~130	DMajor-b ^b -DMajor	

가. 제시부(1~ 41마디)

ㄱ. 제 1주제부(1~20마디)

제 1주제부는 중심 조성을 D Major로 해서 첫마디에서 4마디에 걸쳐 <악보1>처럼 주제 선율을 제시하고 있다.

곡 전반에 걸쳐 계속적으로 영향을 미치는 제 1주제는 Flute로 연주되며 단순하지만 발전적 요소를 가지고 있다.

민요풍의 주선율은 선율과 베이스 라인이 헤테로포니³¹⁾(Heterophony)로 5도 간격 병진행을 보여주며 도약했다가 다시 2마디의 A음을 거쳐 3마디의 E음으로 진행하며 순차진행, 아르페지오(Arpeggio) 음형을 보인다.

<악보1> 1-4마디(제 1 주제부)

둘째 마디에서 편곡된 Violin 리듬과 원곡인 Flute의 리듬 형태를 비교해보면 Violin이 셋잇단음표로 변형되어 있다. 4마디에서는 아르페지오의 음형과 으뜸음인 d의 지속이 나타나며, 반음계적 선율진행의 반주부를 가지고 있다. 그러나 이 부분은 7마디에서 옥타브로 도약하는 동음의 연타적 효과로 변형된다. 9~12마디에서는 2마디 단위로 새로운 모티브가 2번 반복된 후 13마디에서는 증4도 밑으로 나타나게 된다.

<악보2> 8-14마디

31) 헤테로포니(Heterophony) : 여러 악기로 하나의 선율을 동시에 연주하되 이것을 선율적으로 변형하여 연주함으로써 생기는 음악.

제 15마디부터 는 와 리듬으로 상행과 하행하며 18마디에서 증2도와 완전4도, 단2도의 음정 관계를 나타낸다. 18마디에서 Violin 편곡은 옥타브 위로 나타나며, 21마디에서는 A Major로 바뀌는데 18~19마디에서 G#음을 사용함으로써 전조의 경향을 미리 보여주고 있음을 알 수 있다.

<악보3> 15-21마디

The image shows a musical score for measures 15-21. It includes parts for Flute, Violin, and Piano. The score is in 4/4 time and features various musical notations such as accents, slurs, and dynamic markings. The piano part includes specific interval markings: '증4도' (augmented 4th) and '단2도' (minor 2nd). The score concludes with the instruction 'A major로의 전조' (Modulation to A major).

ㄴ. 제 2주제부 (21~41마디)

20~21마디의 Piano 반주는 8도 병행으로 제 1주제를 마무리하여 반응계적 진행을 보이고 제 2주제부를 도입하는 역할을 한다. 제 2주제는 과 로 구성된 리듬이 Flute와 Piano사이에서 교차되면서 시작되는데, 완전4도와 장2도, 단2도의 진행이 특히 많다. 특히 Violin의 경우는 21마디에서 Flute보다 한 옥타브 낮은 음역에서 이루어져 있음을 볼 수 있다.

22마디의 피아노 반주형태는 23, 24마디에 반복된다.

<악보4> 19-26마디(제2주제부)

The musical score for measures 19-26 is presented in three systems. The first system (measures 19-21) features Flute, Violin, and Piano parts. The Flute and Violin parts have dynamic markings of *p* and *dim.*, and include the instruction "octave 지어". The Piano part has a *p* marking and the instruction "unison 진행". The second system (measures 22-26) continues the Flute and Violin parts with *mp* and *p* markings, and includes the instruction "반응계적 하행". The Piano part has a *p* marking and the instruction "반응계적 진행". The word "unison" is written at the bottom of the Piano part in the second system.

제 29마디부터는 제2주제 선율이 Piano와 Flute가 두박 간격으로 선율을 주고받으며 대위적으로 등장하는 것을 볼 수 있다. 음들의 이동으로 볼 때에는 엄격대위로 볼 수 있으나, 30마디의 Flute처럼 리듬이 발전되어 나타나기도 한다. 이 리듬이 발전된 30마디의 Flute 선율은 32마디의 피아노 오른손 선율에 한 옥타브 아래로 이동하여 똑같이 반복된다.

<악보 5>29-32마디

Piano와 Flute이 대위적으로 등장하는 29-34마디에 비해 34-37마디는 Piano과 Flute가 같은 리듬으로 등장하는 것을 볼 수 있다. 하지만 35-36마디는 6도 간격의 차이를 두며 나타나고, 36-37마디에서는 같은 음으로 (37마디의 2번째 박부터 옥타브 차이를 두며) 등장한다.

<악보 6>35-37마디

나. 발전부 (42~88마디)

발전부에서는 제시부의 리듬이 계속 사용되어 긴 음가의 멜로디와 동기들이 복합적으로 발전되어 나타난다. 조성은 원조인 D Major의 딸림조인 A Major로 출발한다.

Flute 선율은 주로 과 리듬이 사용되며 반주부에서는 이 사용되는데, 이것은 제 1주제의 리듬이 축소되어 발전된 형태로 파악 될 수 있다. 43마디의 Violin에서는 8도 병행 E 음을 지속적으로 해서 Piano 반주와 불협화음을 만들어내는데, Flute 보다는 강렬함을 더하게 된다.

<악보 7>42-47마디

51마디의 연결구를 거쳐 52마디부터는 Flute 의 G# 음을 시작으로 하여 제 1주제가 변형된 형태로 발전된다.

<악보 8>52-53마디

52~61마디의 진행을 보았을 때 Flute와 Piano에 여러 요소들이 진행하면서 셋잇단음표의 동음반복형태가 중간 중간 삽입되어 나타난다.

Piano의 리듬은 타악기 효과를 나타내며, 이러한 요소는 반복되는 구간에 삽입되어 지루할 수 있는 반복구간에 긴장감을 갖게 만든다. 56마디의 Violin은 Flute과 다르게 쉼표에 이은 셋잇단음표로 변형되었고 그 마디의 Piano는 오른손과 왼손이 8도 병행의 같은 음으로 등장하지만, 서로 반진행 하면서 진행하는 모습을 볼 수 있다.

<악보 9>56-57마디

66-67마디와 이 부분이 B major로 전조되어 반복된 72~73마디의 피아노는 16분음표를 사용한 빠른 리듬으로 되어 있지만, 이 부분들의 오른손에 나타난 선율은 제시부 Codetta의 38-39마디의 선율이 2배로 축소되어 나타나고 있음을 볼 수 있다.

<악보 10>38-39마디, 66마디, 73마디

* 38-39마디

Pno.

* 66마디

* 73마디

38-39마디의 피아노 오른손에 나타났던 선율이 앞전부의 66마디와 73마디에 1/2로 축소된 형태로 반복된다. 반복시 66마디는 Bb major로, 73마디는 B major로 전조되어 반복한다.

71마디부터 88마디까지는 조성이 불분명하고 주제의 변형도 더욱 발전된 모습으로 전개된다. 78마디의 리듬과 선율은 81마디 Flute 에서 되받아 연주하고 78마디 Flute는 81마디 Piano 에서 나타난다.

<악보 11>76-78마디, 79-81마디

82마디의 Flute 는 'f'의 심한 도약으로 긴장감을 극대화 시키고, 83마디에서는 극단적 고음의 상, 하행 선율이 나타나며, 이에 비해 Piano 는 반음계 진행과 빠른 셋잇단음표 진행을 보이면서 재현부를 향한 강한 긴장감을 야기 시킨다.

<악보 12>82-83마디

다. 재현부 (89~118마디)

제시부의 형태를 따르고 있으나 제 1,2주제부가 축소된 형태로 나타난다. 조성의 변화 이외에 큰 차이는 없다.

라. Coda (119~130마디)

제시부의 마지막의 주제가 옥타브와 아르페지오 음형으로 장식적으로 변형되며 나타난다.

<악보 13>119-120마디

The image shows a musical score for measures 119 and 120. It consists of three staves: a treble clef staff at the top, a grand staff (treble and bass clefs) in the middle, and a bass clef staff at the bottom. The key signature is one sharp (F#). Measure 119 starts with a dynamic marking of *mf*. The treble staff features a melodic line with several triplet markings (indicated by a '3' below the notes) and slurs. The grand staff shows a rhythmic accompaniment with eighth and sixteenth notes. The bass staff provides a harmonic foundation with chords and single notes. The score concludes with a double bar line at the end of measure 120.

123마디부터는 제 1부제의 요소를 b^b minor로 전조하여 반복하고 있다. 이러한 형식을 Beethoven Sonata op.53 "Waldstein"에서도 볼 수 있는데, 곡의 끝부분에 맨 처음 요소인 제 1 주제를 반복하여 줌으로써 다시 시작하는 듯한 인상을 남기며 마무리하게 한다. 신고전주의 작곡가인 프로코피에프가 이 곡을 작곡할 때에 Beethoven의 영향을 받은 것으로 생각하게 하는 부분이다.

<악보 14>126-130마디

② 제 2악장

3/4박자, a minor의 제 2악장은 전형적인 Sonata 형식에서 보기 드문 scherzo악장으로 (A-B-A')의 3부분 형식으로 나눌 수 있다. Part A와 A'는 a minor를 중심으로 곡이 전개되며 8분 음표와 스타카토의 4분 음표, 스케일 음형으로 구성되어 있고 Part B는 길이가 축소되어 있다. 제 2악장의 형식구조를 살펴보면 다음과 같다.

<표3>

형식	마디	Tempo	조성
A	도입부	1~6	a minor
	A	7~58	a m -G ^b Major-d minor- f minor
	A'	59~82	d minor- D ^b minor
	A''	83~153	A Major- d minor
	Codetta	154~161	f [#] minor
B	B	162~208	D Major
	B'	209~227	D Major
A'	A	228~279	a minor- C Major- F Major
	A'	280~347	d minor -D ^b Major
	A''	248~360	a minor
	Codetta	361~370	a minor

가. Part A (1~160마디)

Part A는 3개의 악절로 구성되어 있으며 첫째 악절은 1~58마디로 Piano는 3/4박자 리듬형이고 Flute는 3/4이나 2/4와 같은 리듬의 성격을 띠고 있다. 1~6마디는 Piano가 도입 역할을 하며 뒤이어 Flute 선율이 등장한다. Piano의 상성부는 반음계적 진행을 보이고 왼손과 오른손이 번갈아 가며 연주된다. Flute은 2마디의 동기 선율을 반복한 뒤 11마디에서 상행하여 고음 E 음을 거친 후 하행하여 마무리 한다. 이 선율의 특징은 동음의 반복이 많고 마치 2/4박자의 진행이 숨어있는 것처럼 느껴진다는 것이다. 이 선율은 다시 15마디에서 A 음의 완전5도 위인 E 음에서 반복되어 나타난다.

<악보 15>1-14마디

The image shows a musical score for measures 1-14 of Part A. The tempo is marked 'Presto'. The score is written for Piano and Flute. The Piano part begins with a staccato introduction (p stacc.) in the right hand, while the left hand plays a rhythmic accompaniment. The Flute part enters in measure 2 with a melodic line that repeats for two measures. In measure 11, the Flute line ascends to a high E note, then descends. The score includes dynamic markings such as 'p' (piano) and 'mf' (mezzo-forte). The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 3/4.

19마디부터는, Flute은 A^b 음이 일종의 pedal point처럼 사용되었다. 23마디부터 25마디까지 피아노 하성부에서는 단2도(C-C^b-B^b-A^b)로 하행한 후, 다시 이웃음(N, T)과 경과음(P, T)의 비화성음을 사용한 단 2도(B^b-B[♮]-C-D^b)로 상행하는 순차적인 진행을 하면서 다음 부분(D^b Major)으로 자연스럽게 연결되고 있다.

<악보 16>19-27마디

Ab음으로 Pedal Point

Fl.

Pno.

A^b major : I -7 VI I⁴₃ IV

Fl.

Pno.

하성부의 반음계진행.

N.T.(이웃음)

P.T.(경과음)

16 ^bvi⁴₃ ii IV iv3

35마디부터는 앞에 나왔던 동기의 확장이 이루어지는데 이는 옥타브 상, 하행으로 변형되어 나타나며, 조성은 d minor이다.

<악보 17>35-41마디

35

mf

d : iv7 i iv7 i V/V V

42마디부터는 완전5도 위의 주제 선율이 반복되고 46~49마디가 삽입되어 악구가 확장되었다.

<악보 18>42-49마디

42 *arco* *p*

motivic interpolation

27~33마디에서 사용된 연결구의 소재가 다시 57마디까지 재현되고 제58마디부터는 Piano의 상, 하성부가 서로 한 박자의 간격을 두고 진행되는 Part A의 두 번째 부분이 시작된다.

<악보 19>56-61마디

둘째 악절은 62마디에서 시작되는데 Piano의 오스티나토 음형 위에서 Flute이 16분음표의 빠른 상행 선율로 나타나며 Piano와 주고받는다. 이 스케일은 온음계적인 선율 단편과 반음계인 선율 단편이 복합된 형태이다.

<악보 20>62-66마디, 71-74마디

75마디는 헤미올라(Hemiola)³²⁾가 쓰인 곳으로 3/4박자이나 Flute에 인위적인 악센트를 더해 2/4박자의 느낌을 주고 있다.

<악보 21> 75-81마디

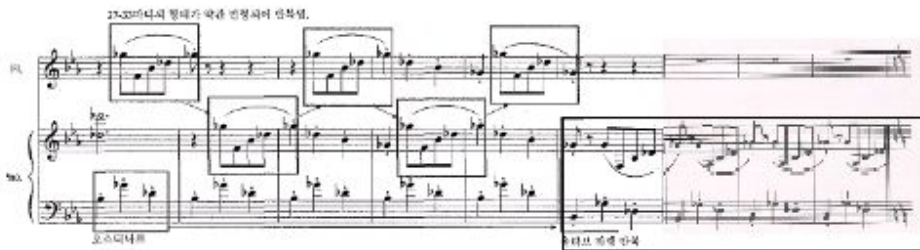

77~81마디는 연결구로 볼 수 있고 82마디부터 셋째 악절이 시작되는데 이는 새로운 동기와 첫째 악절에 제시되었던 동기들이 뒤섞여 발전하고 있다. 82마디 Flute에 제시되는 새로운 선율은 완전4도, 완전5도로 시작하는데 이것은 1악장의 동기적 요소와 관련된다고 할 수 있다. 이 선율은 다시 103마디 Piano에 나타나고 115마디에서 Flute와 Piano는 같은 선율을 계속 주고받는다. 또 115~118마디의 Piano 하성부 선율이 제 119~122마디에서는 8도 아래로 재현된다.

<악보 22> 82-88, 103-109, 114-122마디

32) Hemiola : 그리스어 Hemiolias에 유래하는 말로서 3:2의 비를 가리킨다. 중세 서유럽의 음악 이론에서 다음의 뜻으로 사용된다. ①완전 5도, 현 길이의 비 3:2에 의해 이 음정을 얻을 수 있다는 데서 나온 이름. ②15~16세기의 정량 기보법으로서 음가의 비에 적용되었으며 2개의 브레비스의 음가에 3개의 브레비스를 적용시키는 것을 말한다.

82마디~122마디까지는 셋잇단음표와 붓점 등으로 리듬의 사용이 확대되었으며 123~152마디에 주제선율이 다시 재현된다. 153마디의 Codetta에서는 음역이 확장되고 Part A의 종결과 Part B부분으로의 연결구 역할을 하고 있다

<악보 23> 153-161마디

나. Part B (126~227마디)

Part B는 Poco piu mosso로 느리고 서정적인 선율이 4마디 단위로 나타나며 162~208마디와 208~227마디의 두 부분으로 나뉜다. 조성도 a minor에서 D Major로 변화했다. 166마디의 Piano의 G#음은 a minor의 성격을 나타내며 완전5도, 하모닉스, 트릴, 장식음, 16분음표의 똑같은 음형의 반복등 새로운 아이디어를 제공하고 있다. Piano 반주부에서는 Chord와 붙임줄에 의한 반주 음형이 계속 발전되고 Flute에서 주요 선율이 진행되며 이 악구는 일부 16분음표 음형과 트릴로 변형되어 반복된다.

<악보 24> 162-177마디

The image shows a musical score for measures 162-177. The score is in D major and 3/8 time. It features a flute melody and piano accompaniment. The tempo is marked "Poco più mosso". The score includes dynamics such as piano (p) and forte (f), and articulation like accents and slurs. The piano part shows chord changes from D to I. The flute part has a melodic line with trills and grace notes.

208마디부터는 4분음표 3개로 구성된 스타카토의 오스티나토 음형 위에서 Flute 선율이 계속된다.

<악보 25> 208-215마디

다. Part A' (228~370마디)

Part A'는 Part A가 재현되고 Tempo I로 속도가 다시 변화한다. 거의 같은 반복이 되었지만 335마디 이후로는 음역이 확대되어 진행함을 알 수 있다.

<악보 26> 332-337마디

361마디부터는 Piano, Flute 두 악기가 연속되는 8분음표 8도 병행으로 연주하며 Part A 와 같은 음악적 특징을 갖고 곡 전체를 종결하는 의미

의 Codetta를 갖는다. Violin으로 편곡된 악보는 피치카토가 추가 되어 있다.

<악보 27> 366-370마디

③ 제 3악장

3/4박자의 F Major로 고전 Sonata와는 달리 느린 템포의 악장이 3악장에 사용되었다.

A+B+A'의 3부분 형식이며 프로코피에프 특유의 음악적 분위기가 선율에 나타나며 반음계적 진행이 주요한 동기를 이루고 있다.

<표4> 3악장의 형식구조

형식	마디	·조성
A	1~33	F Major- d minor-F Major- C Major
B	34~65	C Major - b minor - C Major - G ^b Major
A'	66~94	G ^b Major - g minor - F Major

가. Part A (1~33마디)

Part A는 1~17마디, 18~34마디의 두 부분으로 나눌 수 있다. 1~17마디는 악구의 끝 부분에서 상행하는 형태이고 18~34마디에서는 하행하는 형태를 보여 주고 있다. Flute에 의해서 제시되는 주선율은 완전4도, 3도로 진행하고 있으며 화성은 F Major의 I, V를 중심으로 화음내의 도약 진행과 순차진행이 적절하게 조화를 이루고 있다.

<악보 28> 1-14마디

18마디에서는 Piano가 주선율을 옥타브 위로 받아 진행하고 있다.

<악보 29> 15-22마디

27~30마디에서는 D 음이 지속음으로 나타나고 주제를 종결하는 31~33마디는 Flute와 Piano가 서로 반진행하며 종결되며 32마디에서는 15마디에서와 같이 하행하는 6도의 병진행이 나타나고 34~35마디의 Flute의 선율은 F Major의 성격이 남아 있다.

<악보 30> 27-34마디

나. Part B (34~65마디)

Part B에서는 장·단 2, 3도의 반음계적인 셋잇단음표의 사용이 특징적이다. 34~41마디까지는 선율을 2번 반복하는데 박자가 변화되는 곳도 있다. 이 셋잇단음표는 주선율이 나오기까지 계속해서 Flute에서 연주되고 Piano의 반주부에서는 화성과 셋잇단음표의 반주 음형이 계속 발전되어 연주된다.

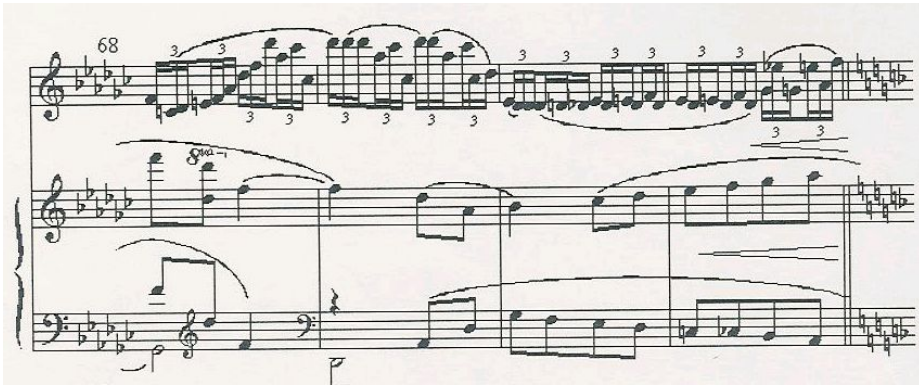
<악보 31> 36-41마디

61마디부터는 65마디에 이르기까지 반음계적인 선율진행을 보이고 66마디부터 G^b Major로 Piano의 주제 선율이 연주된다.

<악보 32> 61-67마디

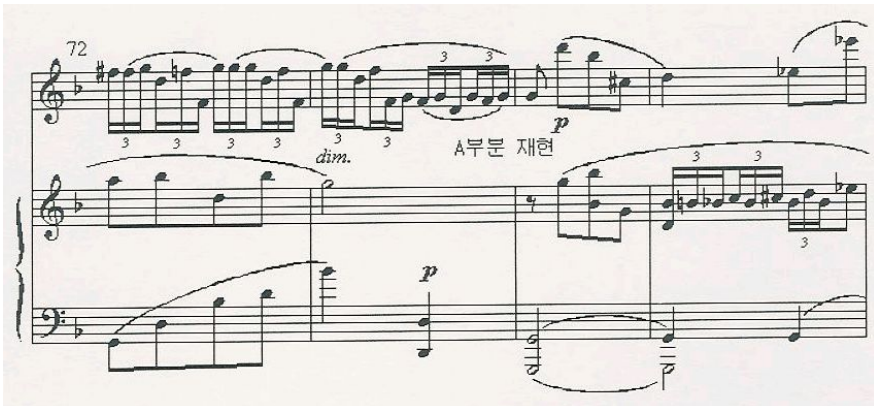
A'는 A와 B가 합쳐진 형태로 나타난다. 피아노는 8도 병행으로 A의 선율을 그리고 있으며, Flute는 변형된 B의 선율을 계속적으로 반복함으로써, 피아노의 선율에 대한 반주역할을 하며 진행하고 있다.

<악보 33> 68-71마디

74마디에서는 다시 Flute가 A 부분을 변형된 모습으로 느리게 재현하여 연주하며 Part A와 마찬가지로 반음계적인 단선율과 6도, 8도의 병진행이 나타난다.

<악보 34> 72-79마디

82마디에서 최하성부의 F 음이 옥타브 간격으로 배치되어 지속음 역할을 하고 있으며 Piano 상성부 선율은 반음계적인 하행 선율로 이루어져 있다. 이 반음계적인 선율은 곡의 마지막 부분까지 계속되고 Piano 반주는 반진행으로 긴장감을 고조시킨 후 종결된다.

<악보 35> 85-94마디

85

poco cresc.

지속음

90

ritard.

mf

p

반진행

mf ritard.

p

F: V

④ 제 4악장

4/4박자, D Major의 제 4악장은 전형적인 Rondo-Sonata 형식을 취하고 있다. 전체 8부분으로 구성되어 있으며 다시 동기적 소재에 의해 제시부, 발전부, 재현부로 나눌 수 있다. 속도의 변화가 많고 전체악장 중 가장 길고 화려한 악장으로 박진감 넘치는 리듬과 선율의 사용이 특징적이다. 제 4악장의 형식 구조는 다음과 같다.

<표5>

형식	구분	마디	Tempo
제시부·	A	1~29	Allegro con brio
	B	30~53	Poco meno mosso
	A'	54~66	Tempo I
	B'	67~71	Poco meno mosso
발전부	C	72~121	
재현부	A''	122~144	Tempo I
	B''	145~160	Poco meno mosso
Coda	Coda	161~174	Allegro con brio

가. Part A (1~29마디)

Flute에 의해 제시되는 주선율은 완전4도, 증2도의 음정과 악센트, 스타카토 등으로 역동적인 느낌을 주며 7마디에서 완전4도 도약, 8마디에서는 감5도 도약, 9마디에서는 옥타브 도약 진행을 보이고 10마디부터 악센트가 부가되며 Piano 성부는 첫째 음에 Flute는 약박에 악센트가 있다.

<악보 36> 7-9마디

악보 37에서의 11마디에서 다시 주선율은 똑같이 반복한 뒤 악보 38의 18마디부터는 다른 선율로 나타난다. 주로 16분음표 음형으로 이루어져 있으며 피아노 반주의 3화음이 마르카토로 연주되어 강한 인상을 준다.

<악보 37> 10-11마디

<악보 38> 16-18마디

24마디에 IV화음의 3음이 B^b음이 되어 나타나는데, 이 B^b지속음으로 연주되고 있으며 25마디 Paino 에는 둘째 박의 악센트와 함께 16분음표 음형들이 나타나고 이것은 Flute의 상행선율과 대조된다.

<악보 39> 22-26마디

27마디에 반음계로 상행했던 Piano는 28마디에서 3도로 하행 진행하여 30마디의 새로운 리듬으로 나타난다. 30마디에서 Poco meno mosso로 바뀌면서 새로운 동기 선율이 Piano에 8도 병진행으로 나타난다. 이는 34마디의 F[#]음까지 반음계로 상행진행 한 뒤 하행하여 다시 주선율을 재현하고 있다. Flute 는 E 음을 중심으로 장식음 싱크페이션과 함께 화려한 패시지를 보여준다.

<악보 40> 29-34마디

29 Poco meno mosso

8도 병행

32 A: I

나. Part B (35~53마디)

Part B는 도약이 큰 Flute 선율과 반복으로 구성된 Piano 선율을 가지고 있다.

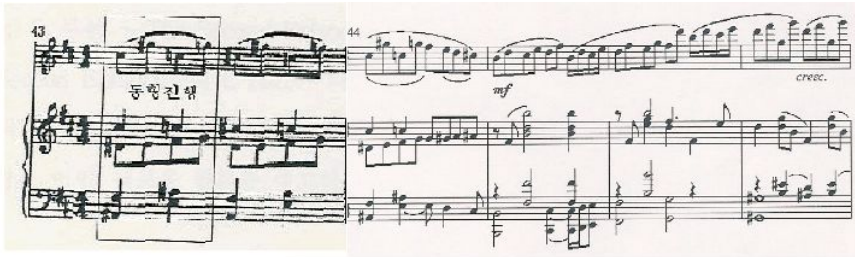
<악보 41> 35-37마디

35 f

새리듬

43마디에 Flute는 완전5도 진행을 하고 Piano는 동형진행을 보여주며, 45마디의 상행하는 Flute 선율에 따라 Piano 하성부도 순차 상행진행을 하고 있다.

<악보 42> 43-47마디

51마디의 Piano는 4성부로 순차진행하며 49마디부터는 다시 35마디의 선율이 반복되고 52~53마디의 연결적인 악구를 통하여 Part A'로 이어진다.

<악보 43> 51-53마디

다. Part A' (54~66마디)

Part A'는 Part A 의 동기적 소재가 압축된 형태로 나타난다. 속도와 조성도 처음의 D Major로 되돌아간다.

라. Part B' (67~71마디)

Part B'는 30~34마디와는 약간 다른 형태로 시작되는데 32~34마디에서는 Flute의 주제 선율이 생략되어 있는데 반하여 Flute 선율과 Piano선율이 동시에 주제를 시작하여 5마디로 축소된다.

<악보 44>67-70마디

마. Part C (72~121마디)

Part C에서는 Part A와 B에서 사용된 동기적 소재들이 계속 사용, 발전되고 있으며 Piano의 지속음과 타악기적 효과가 보여진다. 72마디에서 Piano의 하성부는 2박 단위로, 상성부는 4박 단위로 악센트가 주어지고 75마디 하성부는 두 개의 선율이 대위법적으로 나타난다.

<악보 45>71-77마디

71 *ff* Piano의 타악기적 효과

74 *p* 대위법적 선율

87마디 Flute에서는 싱크로페이션 리듬이 보이고 약박에 악센트가 주어짐을 알 수 있다.

<악보 46>87-90마디

87 *mp*

93마디의 Piano 상성부에서도 싱크로페이션 리듬이 나타나고 하성부의 C, F 음이 지속음처럼 사용된다.

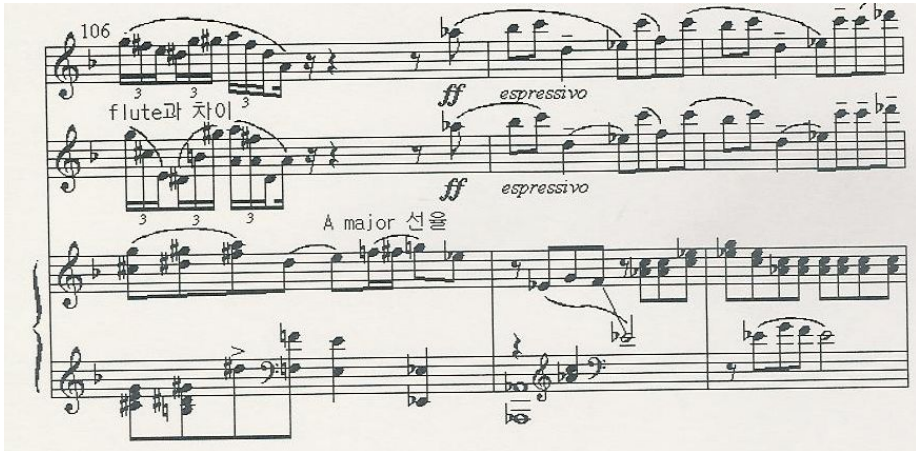
<악보 47>91-96마디

The image shows a musical score for measures 91-96. It consists of two systems. The first system starts at measure 91 and includes a piano part with a syncopated rhythm and a violin part with a melodic line. The second system starts at measure 94 and features a violin part with a complex rhythmic pattern involving triplets and syncopation. The piano part continues with a steady accompaniment. Dynamics include *ten.* (tender) and *mf* (mezzo-forte).

원곡인 Flute Sonata와는 달리 105~106마디에서 Violin Sonata에서는 3번 반복하지 않고 3번째 음형에 변화를 주었다.

<악보 48>104-108마디

The image shows a musical score for measures 104-108, featuring three parts: Flute, Violin, and Piano. The Flute part has a complex rhythmic pattern with triplets and syncopation. The Violin part also features a complex rhythmic pattern with triplets and syncopation. The Piano part provides a steady accompaniment. Dynamics include *crisp.* (crisp) and *rit.* (ritardando).

113~121마디는 A'로 향하는 연결구로 볼 수 있으며 A Major로의 진행을 보여준다.

Part C에서는 트릴과 장식음, 반음계형 악구, 코다형의 음형이 복합적으로 반복되는 형태로 발전해감을 알 수 있다.

<악보 49>112-115마디

바. Part A'' (122~144마디)

121~122마디는 Part A가 반복되는 형태지만 Flute 선율이 옥타브 음역을 이동한 상태로 나타나며 Tempo I에서 Violin 편곡에서는 옥타브로 연주된다.

<악보 50>121-122마디

Part B''의 선율을 미리 도입한 141~144마디는 Part B의 반복으로 연결된다.

<악보 51>141-147마디

사. Part B'' (145~160마디)

Part B''에서는 Part B의 음형 소재를 그대로 반복하고 있으며 159~160마디의 연결구만 변화를 주었다. Violin 편곡에서는 겹음주법(Double-Stop)³³⁾을 넣어 연주하도록 하였다.

33) 겹음주법(Double-Stop) : 현악기 또는 건반악기로 동시에 많은 음을 내는 주법.

<악보 52>159-160마디

The image shows a musical score for measures 159 and 160. It consists of three staves: Flute, Violin, and Piano. The Flute part starts at measure 159 with a triplet of eighth notes and continues with a melodic line. The Violin part also starts at measure 159 with a triplet and includes a 'Double-Stop' instruction. The Piano part provides a harmonic accompaniment with a steady eighth-note pattern. Performance markings include 'un poco accel. al' (un poco accel. al.) above the Flute and Piano staves, and 'ff' (fortissimo) above the Violin staff.

아. Coda (161~174마디)

Part A''를 반복하며 Flute 주제 선율이 옥타브위로 나타난다. Violin으로 편곡된 부분에서는 겹음 주법으로 연주된다. Piano의 규칙적인 8분음표와 Flute의 빠른 패시지는 *f*, *ff*의 다이내믹 안에서 클라이막스를 이루면서 D Major의 I 화음으로 끝맺는다.

<악보 53>169-174마디

The image shows a musical score for measures 169 and 174. It consists of three staves: Flute, Violin, and Piano. The Flute part starts at measure 169 with a triplet and continues with a melodic line. The Violin part also starts at measure 169 with a triplet and includes a 'Double-Stop' instruction. The Piano part provides a harmonic accompaniment with a steady eighth-note pattern. Performance markings include 'ff' (fortissimo) above the Flute and Violin staves.

Ⅲ. 결 론

지금까지 프로코피에프 음악의 시대적 배경과 그의 작품세계에 대해 알아보고 Flute Sonata Op.94를 분석한 결과 다음과 같은 특징들을 볼 수 있었다.

먼저 이 곡의 형식적인 면을 살펴보면 고전적인 소나타 형식을 사용하고 있고, 느리게-빠르게-느리게-빠르게의 4악장 구조로 되어있다. 유난히 빠른 2악장과 4악장에서 특유의 명랑함과 생기가 넘치는 익살스런 표현이 특징이며 1악장의 길고 흐르는 듯한 노래의 도입부와 우아하고 섬세한 3악장에서는 선율의 중요성을 강조하는 프로코피에프의 음악적인 언어를 느껴볼 수 있다. 이 곡은 악장의 배치에 있어서 스케르쑈(Scherzo)가 고전 소나타 3악장에 배치되는 것에 반해 2악장에 배치되고, 대신에 느린 안단테 악장이 3악장에 배치되는 독특함을 볼 수 있으며, 동기의 적극적인 활용도 보여진다.

선율면에서는 길고 흐르는 듯한 선율이 부각되며, 반음계적인 진행과 신고전주의적인 대위법적인 기법을 사용했고 빈번한 반진행과 동형진행, 8도 병행 등이 자주 보인다. 또한 악센트, 스타카토, 피치카토 등의 주법을 통해 역동적인 음악의 분위기를 만들었다.

리듬면에서는 역동성과 추진력으로 그만의 강한 개성을 드러내는데, 간결하고 명확한 리듬을 바탕으로 곡을 화려하게 만들어 낸다. 이는 변박과 악센트, 당김음에 의한 강박의 변화, 헤미올라, 옥타브 도약, 반복되는 연타와 오스티나토를 사용함으로써 프로코피에프만의 해학적이고 현대적인 독특한 개성이 잘 드러남을 알 수 있다.

화성에서는 부분적으로 불협화음이 보이고, 빈번한 전조가 보이지만 전체적으로는 조성형식의 범위에서 크게 벗어나지 않는다.

프로코피에프는 후기에 들어설수록 선율을 중요하게 생각했으며 따라서 이 곡은 불협화음, 반음계적 선율, 복잡한 화성 등 20세기 현대적 기법에 의해 쓰였음에도 불구하고 곡 전체에 걸쳐 맑고 깨끗한 선율의 서정성이 두드러진다. 이 곡은 소련으로 귀국한 후인 1943년에 쓰여졌는데 이 곡에서 나타나는 서정적 선율과 형식적인 명료함은 당시 소련의 시대상황을 반영한 것으로 대중이 이해할 수 있고 쉽게 접근할 수 있도록 쓰여진 것이라 할 수 있다.

본 논문의 연구를 통하여 살펴본 프로코피에프 Flute Sonata Op.94는 현대적인 것과 전통적인 것을 성공적으로 융합시켜 자신만의 특유의 어법을 실현한 프로코피에프의 독창적인 작품 중 하나로, 그 특유의 쾌활함과 아이러니, 유머러스한 특징들을 잘 드러내고 있다.

바로 이러한 프로코피에프의 특징들이 20세기 현대음악에 지대한 영향을 끼쳐오고 있음을 알 수 있다.

참 고 문 헌

<단행본>

Donald J. Grout . 「A History of Western Music」 서우석, 문호근 역
서울. 수문당. 1991.

Eric Salzman. 「20세기 음악사」 조용순 역. 대구. 영남대학교출판부. 1988.

Eric Salzman. 「Twentieth-Century Music An Introduction」 이찬해 역.
서울. 수문당. 1984.

Roger Kamien. 「서양음악의 유산Ⅱ」 김학민 역. 서울. 예술출판사. 1993.

H. M. Miller. 「History of Music」 편집부 역. 서울. 음악춘추사. 1997.

Milo Wold and Edmund Cykler. 「An Outline History of Music」 허방자
역. 서울. 삼호출판사. 1988.

Joseph Machilis. 「Introduction of Contemporary Music」 이환해 역. 서울.
수문당. 1995.

Peter S. Hansen. 「An Introduction to Twentieth Century Music」
Boston . Allyn & Bacon. 1961.

Robert P. Morgan. 「Twentieth-Century Music」 . New York. Norton.
1991.

Glenn Watkins. 「Soundings」 New York . Schimer Books. 1988.

William W. Austin. 「Music in the 20th century」 New York . Norton.
1966.

김진균. 「서양 음악사」 서울. 태림출판사. 1984.

백병동. 「작품을 통한 현대 음악의 흐름」 서울. 수문당. 2001.

신동현. 「재미있는 음악사 이야기」 서울. 서울미디어. 1997.

이석원. 「현대음악: 아방가르드에서 포스트모더니즘까지」 서울. 서울대학교출판부. 1997.

이종구. 「20세기 시대정신과 현대음악」 서울. 한양대학교 출판부. 1999.

중앙일보사. 「음악의 유산 -제10권- 현대음악」 서울. 중앙일보사. 1986.

<사전류>

음악지우서. 「작곡가별 명곡해설 라이브러리 25. 프로코피에프」 서울. 도서출판 음악세계. 2002.

<논문>

김미령. 「S. Prokofiev의 Violin Sonata No.2 Op.94a에 관한 분석 및 연구」 석사학위논문. 이화여자대학교 대학원. 2000.

김영미. 「S. Prokofiev의 Flute Sonata No.2 Op.92a에 관한 연구 -신고전주의를 중심으로-」 석사학위논문. 경희대학교 대학원. 2004.

신주연. 「S. Prokofiev의 Violin Sonata D Major No.2 Op.92a에 나타나는 테마의 변형과 발전에 대한 분석」 석사학위논문. 부산대학교 대학원. 2003.

임성호. 「S. Prokofiev의 Flute Sonata No.2 Op.92a에 관한 구조분석」 석사학위논문. 청주대학교대학원. 2002.

조세원. 「S. Prokofiev의 Violin Sonata No.2 Op.92a에 관한 연구 분석」 석사학위논문. 숙명여자대학교 대학원. 2003.

ABSTRACT

Study on S. Prokofiev Flute Sonata No.2 Op.94

Lee You - Jung

Department of Accompanying

Graduate School of

Sungshin Women's University

Sergei Prokofiev (1891–1953), who performed the most outstanding activity in the 20th century is a representative Russian composer. He perfectly combined his great talent and originality he got with his works in his whole life and showed his active and fantastic performance of his work in the field of opera, orchestral, chamber and choral music during the political and social confusion of the period.

Prokofiev questioned inconsistency between traditional Russian music and Western formalism. Even though his works got started from romanticism and nationalism, later gradually changed into innovative modern form, he blended formality of classical form, such as tonal music and sonata form, with 20th modern music technique adequately; therefore he pursued traditional and unique neoclassicism.

So I have decided to study Flute Sonata Op.94 that has this kind of formality of classical form among Prokofiev's neoclassical works.

Prokofiev originally composed Flute Sonata Op.94 for flute and piano in Ural, Perm.

In 1944, it was arranged in Violin Sonata, suggested by violinist David Oistrach (1908-1974).

This work has of drollery, sarcastic, and humorous character within long and lyrical melody, based on adventurous harmony and vivid rhythm.

This study focuses on his life, works, characters and historical background of Prokofiev music and on 'neo-classic' expression shown in his music by the analysis of his Flute Sonata Op.94.