

박 혜 란 교수지도
석사학위청구논문

가브리엘 포레의
Flute작품 연구 및 분석

2008

성신여자대학교 대학원
기 악 과
이 회 용

가브리엘 포레의
Flute작품 연구 및 분석

박혜란 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2007년 11월

성신여자대학교 대학원
기 악 과
이 희 용

인 준 서

이희용의 석사학위 논문으로 인준함

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

성신여자대학교 대학원

논문개요

1789년에 일어난 프랑스 혁명으로부터 싹튼 자유와 평등정신은 각국의 시민 계급 속에 깊숙이 침투하여 19세기를 대표하는 시대정신이 되었고, 그 시대정신은 자유주의 사상에 자극받은 시민계급을 중심으로 민족주의 정신을 형성하게 된다. 프랑스 음악 부흥의 시작은 이러한 사회적 분위기를 바탕으로 1871년 파리음악원 교수인 생상을 중심으로 프랑스 국립 음악협회가 설립 되면서부터이다. 이 협회는 민족주의 정신에서 출발하였으며, 프랑스의 음악적 특징과 우수성 회복에 노력을 기했다.

이 시기의 작곡가 가브리엘 포레(Gabriel Faure, 1845~1924)는 낭만주의와 드뷔시(Claude Debussy, 1862~1918)의 인상주의 사이의 교량적 역할을 한 중요한 작곡가이다. 그의 작품세계는 크게 3기로 나눌 수 있다. 1기는 니델메이에르 음악 학교에 재학하던 시기로 피아노 소품의 작곡을 시작했고, 기교가 지나치지 않은 서정적인 선율을 사용하였다. 그가 프랑스 음악 협회의 일원으로 활동하던 2기에는 프랑스적 색채와 그만의 독특한 작곡 기법을 발전시켰다. 3기에 들어서 그의 음악어법은 다양해지고 전조와 반음계, 동형진행을 많이 사용하였으며, 운음계의 사용 역시 두드러지게 나타난다. 같은 시기에 개량된 뵘식(bohemm style) 플루트를 제일 먼저 받아들인 프랑스는 플루트 교수들에 의해 연주법이 연구되고 체계가 정립되면서 플루트 음악 선진국으로 그 지위를 확립하게 되었다.

본 논문은 프랑스 전통을 계승하고 인상주의에 영향을 준 가브리엘 포레와 그의 작품세계를 알아보고, 그의 작품 *Sicilienne op.78*과 *Flute Fantasy op.79*의 분석을 통해 포레의 음악적 특징이 어떻게 나타나는지 알아보고자 한다. 또한 19세기 플루트의 발전사를 알아봄으로서 프랑스 플루트 음악이 어떻게 발전했는지 살펴보고자한다.

목 차

I. 서론	1
II. 본론	
1. 19세기 프랑스의 역사적 음악 발전의 흐름	2
2. G. Faure의 작품세계.....	5
3. 19세기 플루트의 시대적 배경과 발달.....	9
1)뵘 플루트	10
2)프랑스 플루트의 발달	11
3)프랑스 플루트 음악의 발달	13
4. Sicilienne op.78의 곡 분석.....	15
5. Flute Fantasy op79.의 곡 분석.....	26
III. 결론	43
참고문헌	
ABSTRACT	

I. 서론

낭만주의 시대라고 일컫는 19세기는 18세기 계몽주의의 합리성과 대립되어 주관적인 감정이나 감성을 중요시하는 경향을 가지고 있다. 낭만주의는 베토벤의 후기작품에서 나타나기 시작하는데, 그 이후 슈베르트, 베버, 호프만 등에 의해 본격적으로 낭만주의 음악이 성행하게 된다. 독일에서 시작된 낭만주의는 1830년 전 유럽의 음악적 성향으로 확산되어 뚜렷한 낭만적 음악양식이 전개된다. 그리고 18세기말 프랑스 혁명으로부터 많은 유럽의 국가들이 자유와 평등을 외치며 독립운동을 하게 된다. 이와 같은 사회적 분위기 속에서 각 나라는 시민계급을 중심으로 민족주의 내지는 국민주의 정신을 형성하게 되는데, 이러한 정신에 영향을 받은 프랑스는 19세기 후반기에 이르러 프랑스 고유의 음악적 전통과 정신을 되살리고자 하는 움직임이 일어났다.

프랑스 음악의 부흥을 위한 이러한 움직임은 1871년 구체화되어 파리 음악원 교수인 생상(Camille Saint - Saens, 1835 ~ 1921)을 중심으로 가브리엘 포레(Gabriel Faure, 1845 ~ 1924)등이 같이 참여하여 프랑스 국립음악협회를 세우게 되고 이 협회의 왕성한 활동으로 프랑스 음악은 20세기 전반의 주도적인 위치를 차지하게 된다. 또한, 19세기에 플루트는 뵘에 의해서 혁신적으로 개량되었고, 프랑스 국립음악협회는 뵘의 개량된 플루트를 루이 룩에 의해 독일보다 먼저 받아들여 포레 등 많은 작곡가들이 개량된 플루트를 위한 곡을 작곡함으로써 프랑스의 플루트 음악은 다른 국가들 보다 앞서게 된다. 포레의 *Sicilienne op.78*과 *Flute Fantasy op.79*는 프랑스 곡집에 수록되어 있는 곡으로 플루트 전공자들이 자주 연주하는 레파토리 중 하나로써 음악적 비중이 결코 적지 않다. 이 곡이 쓰여진 시대적 배경과 포레의 작곡특징을 살펴봄으로써 프랑스 음악을 연주하는 연주자들에게 도움을 주고자 한다.

1. 19세기 프랑스의 역사적 음악발전의 흐름

19세기는 음악사적으로 낭만주의 시대라고 볼 수 있다. 18세기 계몽주의의 합리성과 대립되어 주관적인 감정이나 감성을 중요시하는 경향을 가지고 있는 낭만주의는 베토벤의 후기작품에서 나타나기 시작한다. 그 이후 슈베르트, 베퍼, 호프만 등에 의해 본격적으로 낭만주의 음악이 성행하게 된다. 독일에서 시작된 낭만주의는 1830년 전 유럽의 음악적 성향으로 확산되어 뚜렷한 낭만적 음악양식이 전개된다.

특히 베를리오즈(Hector Berlioz, 1803~1869)는 독일과 이탈리아 영향권에 있던 낭만주의 음악에서 프랑스 낭만주의의 전형을 만드는 중요한 역할을 했다. 그의 대표적인 표제교향곡인 <환상 교향곡, Symphony Fantastic 1830>에서는 문학과 음악을 결합시키려는 새로운 시대 경향을 반영 한다고 할 수 있다.

19세기 후기 낭만시대는 유럽의 역사적인 배경들이 음악에 영향을 미치면서 전기와는 다른 의미를 가지게 된다. 18세기 말 1789년에 일어난 프랑스 혁명으로부터 싹튼 자유와 평등정신은 각국의 시민 계급 속에 깊숙이 침투하여 19세기를 일관하는 시대정신이 되었고, 그 시대정신은 유럽 각 나라의 혁명과 반동의 소용돌이 속에서 자유주의 사상에 자극받은 시민계급을 중심으로 민족주의 내지 국민주의 정신을 형성하게 된다. 이러한 사회적 분위기가 당시 음악적 활동에 반영되면서 19세기 후기낭만주의는 음악의 기법상 낭만주의의 연장선에 있다고 볼 수 있지만, 그 표현적인 면에서는 초기의 낭만주의와 구별되어 자국의 민족성을 추구하는 민족주의적 성향을 나타내게 된다.¹⁾ 이와 같은 민족주의 경향은 유럽지역의 여러 나라에서 나타나게 되는데, 특히 러시아에서 러시아 5인조²⁾가 활동

1) 김승일. 문화서로부터 접근하는 서양음악사, 예일출판사, 2004.

2) 발라키에프(M. Balakirev, 1837~1901), 큐이(C. Cui, 1835~1918), 보로딘(A. Borodin,

했고, 헝가리와 오스트리아의 속국이었던 체코에서 19세기 후반 민족의식이 높아져 스메타나(B. Smetana, 1824~1884)와 드보르작(A. Dvork, 1841~1904)과 같은 작곡가들이 민족적 색채가 짙은 작품으로 민족주의적 음악 활동을 했다.

프랑스 음악 부흥의 시작은 보불전쟁이 끝난 1871년 파리음악원 교수인 생상(Charles Camille Saint-Saens, 1835~1921)을 중심으로 프랑스 국립 음악협회(Société Nationale de Musique)가 설립 되면서부터 이다. 이 협회는 민족주의 정신에서 출발하였으며, 프랑스의 음악적 특징과 우수성 회복에 노력을 기했다. 프랑스 국립음악 협회는 자국 작곡가들의 작품을 연주해 그들의 작품 활동을 격려하는데 그 목적이 있었다. 이런 자국 작곡가들의 격려에는 일반인들도 협력을 아끼지 않아 오케스트라나 실내악의 연주회가 빈번히 열리게 된다. 그 결과 교향곡 실내악에서 괄목할 만큼의 발전과 성장을 하게 되었다. 또한 민요와 과거의 위대한 작곡가들의 음악을 재연함으로써 음악 발전에 자극을 받고자 했으며, 1894년 파리에 세워진 스콜라 칸토룸³⁾(Schola Cantorum)은 오페라를 강조했던 18세기와 달리 음악에 대한 광범위한 역사적 연구를 하기 시작했다. 이 모든 활동은 다른 민족주의 운동과 비슷하게 시작되었지만 위의 단체들을 통한 체계적인 음악활동의 결과 20세기 전반의 모든 국가들 가운데 음악의 주도적인 위치를 차지하게 된다.

19세기 프랑스 음악의 발전흐름은 크게 세 가지로 나누어 볼 수 있다.⁴⁾ 첫째, 세계주의적 전통의 흐름이다. 세계주의적 전통은 전통적인 기악

1833~1887), 립스키-코르사코프(M. Rimsky-Korsakov, 1844~1908), 무소르그스키(M. Mussorgsky, 1839~1881)가 러시아 5인조에 속한다.

3) 교황청 성가대의 양성기관으로 카토르(가수)의 학교라는 뜻이다. 교황 실베스테르 1세(Sylvester I: 재위 314-335)가 설립하고, 교황 그레고리우스 1세(Gregorius I: 재위 590-604)가 개편하였다. 가창법과 구전으로만 전해지던 단성성가를 가르칠 목적 이었으며, 초기에는 9년의 교육과정 이 있었다. 이들은 서방교회 성가대가 표준화 하는 과정에서 큰 영향력을 행사했다.

4) Grout and palisca. A History of western music.

장르인 교향곡, 교향시, 소나타, 변주곡, 실내음악을 주력으로 주제를 형성하고 발전시키는데 있어서 기본적인 전통적 방식을 고수하고 있으며, 대위법적 기법을 많이 사용하였다. 일종의 반 낭만주의적 논리를 보여주고 있다. 이 흐름은 세자르 프랑크(Cesar Franck, 1822~1890)에 의해 발전하였고 그의 제자들 특히 땡디(Vincent d'Indy, 1851~1931)에 의해 전해진다. 프랑크는 표현의 극단을 피하면서도 화성에 있어서 약간의 반음계적 쇄신을 가했고, 독일적인 고전과 전통에서 발생한 형식의 순환 원리를 사용하였다. 그의 제자 땡디는 그의 작품 1번과 2번 교향곡에서 프랑크에게서 배운 주제의 순환적 변형의 최고 수준을 보여준다.

둘째, 프랑스적 전통의 흐름이다. 프랑스적 전통은 생상을 통해 그의 제자 포레에 의해 계승되었다. 프랑스 음악의 일반적 특징은 합리적이고 객관적인 태도로 균형 잡힌 이성을 함축하여 나타내는 것이다. 표현에 있어서 시각적이고 묘사적이며 우아하고 서정적이다. 포레의 세련되고 고도로 개화된 음악은 프랑스 전통의 귀족적인 특징들을 구현했다.

세 번째, 프랑스 음악에 그 뿌리를 두고 있는 드뷔시의 음악이다. 일종의 표제음악인 인상주의 음악이라고 할 수 있다. 인상주의는 감정의 표현이나 줄거리를 말해주지 않고 어떤 분위기나 느낌을 자연의 소리나 리듬, 특정적 선율 등을 연상케 하는 기법을 사용한다. 은근한 암시와 선율, 화성, 리듬적 요소 등 여러 가지 방법을 통하여 다른 음악적 언어를 만드는데 기여하였다. 인상주의 색채의 요소는 선율적, 화성적, 리듬적 요소 등에서 발생되는데 5음계나 온음계 교회 선법적인 요소들이 음계들의 선율과 화음의 재료가 된다. 드뷔시는 주로 화성을 이용하여 인상주의적 색채를 만들려고 하였다.

2.포레의 작품세계⁵⁾

가브리엘 포레(Gabriel Faure, 1845~1924)는 낭만주의로부터 드뷔시(Claude Debussy, 1862~1918)의 인상주의로 시작되는 근대 및 현대 음악에 다리 역할을 한 중요한 위치에 있는 작곡가이다. 프랑스 남부에서 태어난 포레는 어려서부터 음악적 재능이 있었으며, 9살 때 니델메이에르 음악 학교(Ecole Niedermeyer)에 입학하여 중세 르네상스 종교음악과 J.S.바흐, F.J.하이든의 작품들을 공부하게 된다. 이 학교는 교회의 오르가니스트와 합창 지휘자를 양성하는 학교로서 여기서 배운 음악적 지식은 후에 그의 작곡 스타일에 큰 영향을 주었다.

1861년 니델메이에르가 작고 한 후 후임으로 생상(Camille Saint-Saens, 1835~1921)이 들어와 1865년까지 그에게 피아노와 작곡법을 지도 받았으며 프랑스 전통인 질서를 배우게 된다. 또한 같은 시대 작곡가인 슈만, 리스트, 바그너 등의 음악을 소개받으며 근대 음악을 접하는 기회를 가지게 된다.

니델메이에르 음악 학교를 재학하던 1861년부터 졸업 후 1887년까지를 포레의 작품시기 중 제1기라고 볼 수 있다. 1863년에 그는 첫 작품인 피아노를 위한 <3개의 무언가 Romances sans paroles piano op.17 No1~3>를 작곡하게 되며, 또한 멘델스존과 쇼팽으로부터 비롯된 피아노 소품의 작곡을 시작했는데 기교가 지나치지 않은 서정적인 선율을 사용했다. 그의 초기 가곡은 위고(Victor Hugo : 1802~1885)⁶⁾나 고티에(Theophile Gautier :1801~1872)⁷⁾와 같은 낭만시인의 작품을 주로 사용

5) The New Grove Dictionary of Music and Musicians Vol.6

6) Victor Hugo(1820~1885) 프랑스 시인이자 극작가, 소설가. 프랑스 낭만파 작가들 가운데 가장 중요한 인물이며, 만년에는 저명한 정치가이자 정치적 저술가로 활동하여 보나파르트주의와 권위주의를 비난했다. 가장 유명한 장편소설은 <노트르담의 꼽추 Notre Dame de Paris> (1831), <레미제라블 Les Misérables>(1862)이다.

7) Theophile Gautier (1801~1827) 프랑스의 시인, 소설가, 비평가, 저널리스트로서 프랑스 문학의

하였다. 이 시기는 낭만어법을 따르는 시기라 할 수 있으며 아름답고 서정적인 가곡을 주로 작곡하였다. 특히 스승인 생상의 Salon⁸⁾양식에 따른 프랑스적 전통에 입각하여 통일성 있게 작곡하였다. 그래서인지 이 시기의 작품들에서 포레의 독창성이 결여된 듯 보이기도 하지만, 1870년 가곡 <Lydia op.4/2 Lecont de Lisle>를 통해 개인적인 특징들이 나타나기 시작하면서 그의 음악을 확립해 나간다.

포레는 1866년 음악학교를 졸업한 후 렌(Rennes)에 있는 성 소뵈르(St. Sauveur)교회의 오르가니스트와 파리 음악원의 작곡법 교수가 되며, 1870년에는 클리낭쿠르(Clinancourt) 성모교회의 수석 오르간 주자가 된다. 1870년 보불전쟁이 일어나자 군 입대를 하게 되고 1871년 전쟁이 끝나고 돌아온 포레는 스승인 생상의 도움으로 파리 음악계에 등단하게 되어 생상이 주축이 된 프랑스 국립 음악협회 창단 멤버로 참여하게 된다.

포레는 이 협회에 프랑크(Cezar Franck 1822~1890), 땡디(Vincent d'Indy 1851~1931), 랄로(Edouard Lalo 1823~1892), 마쓰네(Emile Massenet 1842~1912), 비제(Georges Bizet 1838~1875), 샤브리에(Emmanuel Chabrier 1841~1894)에 등과 같이 참여함으로 동시대 작곡가들과 교류 하는 계기가 된다.

포레는 1872년 모교인 니텔메이에르 음악 학교의 대성당 차석 오르가니스트와 성가대장을 맡게 된다. 이 무렵 소프라노 가수 폴린드 비아르도의 딸 마리안느(Marianne)와 약혼하였으나 얼마 되지 않아 파혼하게 되고 1883년 조각가의 딸 마리 프레미(Marie Fremiet)와 결혼하였으며 이때

감수성이 초기 낭만주의 시대에서 19세기 말의 탐미주의와 자연주의로 바뀌던 시절에 강력한 영향력을 발휘했다.

8) 보통 기악으로 연주되는데, 연주회용의 고급음악이나 무도용의 대중음악과는 다르며, 소 합주로 가볍고 즐거운 곡을 연주하거나 피아노로 통속적인 소품을 연주하는 의미로 쓰인다. 18~19세기에는 왕후·귀족이나 부르주아지의 객실에서 연주되고, 19세기 이후에는 순 예술적 음악으로서 음악계를 중심으로 한 교양 높은 문인이나 화가·학자들의 개인적 집회에서 연주되었다.

부터 피아노곡을 쓰기 시작했다. 1885년 포레가 40세 되던 해에 아버지가 돌아가시고 바로 2년뒤 어머니가 돌아가시게 된다. 포레는 부모님을 추모하기 위해<레퀴엠, Requiem 1887>을 쓰면서 그의 작품에 원숙함을 드러내기 시작한다.

포레의 음악적 특징이 잘 나타나기 시작한 제2기는 1887년부터 1902년까지로 볼 수 있다. 이 시기에 포레는 프랑스 음악 협회의 일원으로 활동하면서 프랑스적 색채와 독특한 작곡 기법을 발전시켰고, Salon음악의 작곡가로서의 입지를 굳게 하고 있었다. 그는 작품에서 선법과 전조를 더욱 많이 사용하고 개성 있는 박자개념을 사용하였으며, 수직적인 화성 구조보다는 수평적인 악곡구성을 우위에 두었다. 포레는 악구마다 독립적인 음계나 선법을 사용하기도 하고 확장된 조성과 선법의 예리한 연결을 두기도 했다. 선율에는 반음계적인 움직임과 온음계적인 선율진행을 적절히 혼용하여 자신만의 색채를 만들었다. 포레는 45세가 되던 1890년까지 50곡에 가까운 가곡을 썼는데 대부분의 곡들은 전통적인 시인의 시를 사용하였다. 그의 가곡은 순박하고 서정적인 내용의 상징주의 시인인 베를레느(Paul Marie Verlaine, 1844~1896)의 시를 많이 사용하였는데, 포레는 이를 표현하기 위해 미묘한 화성과 리디아 선법을 주로 사용하였다. 제2기의 대표적인 작품은 <다정한 노래 La Bonne Chanson op.61>로 포레의 음악적 특징을 가장 잘 나타낸 작품이다. 포레는 1892년 프랑스 국고보조를 받고 있는 음악학교 (L'Enseignement Musical)의 음악감독으로 임명되었으며, 1896년 마들렌 대성당의 수석 오르가니스트와 파리 음악원의 작곡과 교수가 된다. 1898년 포레는 대표적인 프랑스 플루트곡 (Flute Fantaisie op.79)를 작곡 하게 되며, 1903년부터 1920년까지 피가로지(紙)의 음악 평론을 집필하기도 했다. 1900년 포레는 비극적인 오페라 <프로메테, Perométhée op.82>로 호평을 받게 된다. 이때부터

포레는 청력을 상실하기 시작 한다.

1905년 포레는 파리 음악원장으로 취임하게 되는데 이때부터를 그의 작품시기 중 제 3기로 볼 수 있다. 1906년부터 그의 청력이 약화되지만 꾸준히 제자를 가르치고 작품 활동을 하였다. 포레는 1920년 까지 라벨(Maurice Ravel 1875~1937), 슈미트(Florent Schumit 1870~1958), 유명한 음악 교수인 나디아 블랑제(Nadia Boulanger 1887~1979)등의 훌륭한 제자들을 배출하였다. 이 시기의 음악들은 음악어법이 더욱 다양해지고 풍부해졌다. 이명동음(異名同音)적 진조와 반음계적 동형진행을 많이 사용하였고 온음계의 사용도 더욱 두드러진다. 이런 화성적 특징은 인상주의의 대표주자인 드뷔시와 라벨에게 영향을 미쳤다. 건강의 악화로 파리 음악원장을 사임하면서 그의 공로를 인정받아 1920년 레종 뒤 외르(Legion d' honneur) 대훈장상을 수여하게 된다. 청각이 약화되면서도 계속 창작 활동을 한 포레는 1924년 현악 4중주 e단조 op.21을 그의 마지막 작품으로 남기고 1924년 11월 4일 79세에 파리에서 그의 생애를 마치게 된다.

3. 19세기의 시대적 배경과 플루트의 발달

아름다운 음색으로 17세기부터 사람들에게 많은 사랑을 받던 플루트는 왕족이나 귀족의 취미로 여겨져 굉장한 인기를 누렸으며, 프랑스 작곡가 뤼리(Lully Jean-Baptiste, 1632~1687)에 의해 처음으로 옆으로 들고 연주하는 플루트가 그의 무용곡을 통해 합주에 쓰이기 시작했다. 18세기, 오케스트라가 발전하면서 오케스트라에서의 플루트의 비중이 높아지고 이 무렵부터 프랑스에 플루트 주자에 의한 교실이 생길 정도로 플루트는 발달하기 시작한다. 음향적 체계가 불안정했던 18세기 플루트는 정밀한 음을 내기가 어려웠고, 연주자에 따라 음색과 기교의 차이가 너무 심했으며, 오케스트라 연주 시 음정이 불안하고 튜닝조절이 불가능하다는 단점이 있었다. 이 점을 극복하기 위해서 연주자들은 악기를 입에서 돌려 안으로 불거나 밖으로 불며 마우스 홀을 더 막았다 덜 막았다 하는 방법을 사용하여야 했다.

1720년경에 교체관이 있는 플루트가 제조되었는데, 이 교체관은 플루트의 중간부분의 관을 바꾸어 끼워가며 음 높이를 맞추는 식이었다. 교체관이 있는 플루트는 조율문제에 있어서는 약간의 도움이 되었으나 완벽하진 못하였고 매번 맞는 교체관으로 교체해야 하는 불편함이 있었다. 17세기 말에 이르러 플루트는 오르테르에 의한 악기 구조, 키 장치, 톤 홀 등이 개발 되었다. 콰츠(Johann Joachim Quantz 1697-1773)는 명연주자로 플루트 교육에 공헌한 최초의 인물로써 1739년 플루트의 음높이의 조절을 원활하게 하는 장치로서 헤드 조인트와 바디 조인트 사이에 나사로 된 마개를 고안해냈다. 이러한 노력에도 불구하고 아직까지 체계가 완벽하지 못했던 플루트는 영국의 명연주가 찰스 니콜슨(Charles Nicholson, 1795~1837)의 톤 홀을 확대시킨 개량된 플루트에 자극을 받은 독일의

플루티스트이자 제작자인 테오발트 뵘(Theobald Boehm, 1794~1881)에 의해 역사상 가장 많은 발전을 했으며, 오늘까지 뵘식 플루트는 많은 사람들에게 사랑을 받고 있다.

1) 뵘 플루트

테오발트 뵘은 독일 뮌헨의 금세공인의 아들로 태어나 16세부터 전문 오케스트라 플루트 주자로 활동하였으며, 아버지의 작업장에서 플루트를 만들기 시작하였다. 연주와 제작을 함께 연구하던 그는 1818년 궁정 오케스트라의 수석 플루트 주자가 되고 1828년에는 자신의 플루트 제작소를 열게 된다.⁹⁾ 16살 때부터 악기를 직접 제작했던 뵘은 예술가로서 성공했음에도 불구하고 자신의 악기의 결점이 계속 눈에 보였으므로 악기제작에 관한 연구를 계속하게 된다. 뵘은 1832년 키를 고리 모양으로 제작하였고, 원뿔형 관으로 만들었다. 그 다음해에 1832년형 플루트로 런던과 파리에서 공연을 하여 그 우수성을 저명한 예술가와 과학 연구소에 의해 즉각 인정을 받았다.

<그림2>1832년형 뵘식 플루트

뵘의 1832년형 신식 플루트는 톤 홀이 음향학적으로 정확한 위치에 있었으며, 새로 운지법을 만들어 사람들이 깨끗하고 정확한 음을 연주할 수 있도록 하였다. 하지만 아직까지 높고 낮은 음정과 소리에 관한 한 부족

9) 장선문, 플루트 발달과정과 19세기 이후 연주기법에 관한 연구, 성신여대대학원, 2007.

한 점이 많았으므로 뵘은 1839년 자신의 플루트 공장의 문을 닫고 뮌헨 대학의 교수인 Carl von Schafhautl 박사의 지도하에 2년 동안 음향학의 원리를 공부하였다. 많은 실험을 거친 후 1847년에 과학적 원리에 입각한 플루트를 완성하였다.¹⁰⁾ 뵘은 연주자의 짐작에 의존했던 과거의 플루트와는 달리 음향학적 법칙을 이용하여 튜브를 세부분으로 분리 하였고, 정밀한 수학적 계산으로 톤 홀을 배열하였다. 또한 연주자의 수월한 연주를 위해 소리 구멍의 개폐를 자동으로 조절하는 시스템인 키 장치법(key-mechanism)을 개발하고, 관의 모양을 원통형으로 만들고 재질도 목재에서 금속으로 변경하여 보다 화려한 소리를 낼 수 있도록 하였다. 이것으로 1851년 런던과 1855년 파리에서 열린 세계무역 박람회에서 최우수상을 받게 된다.

<그림3>1847년 원통형 뵘식 플루트

2)프랑스 플루트의 발전

뵘의 1832년형 고리 모양의 키가 달린 플루트를 받아들인 프랑스는 제작자 루이스 롯(Louis Lot 1807~1896)에 의해 1837년 프랑스에서 처음으로 상업적인 플루트 모델로 만들어지게 된다. 그리고 10년 후인 1847년에 루이스 롯은 프랑스에서 뵘의 1847년식 원통형 플루트를 제조할 수 있는 특허를 얻게 되었다. 그리고 1860년 파리 국립 음악 학교의 졸업생인 루이스 도러스(Louis Dorus, 1812-1896)의 소개로 파리 국립 음악

10) Thedbald Boehm, 플루트와 플루트 연주, (도서출판 작은우리:서울 1996)

학교에 루이 룯의 뵘식 플루트가 공식적인 공급을 하게 된다. 루이 룯은 1860~80년대에 뵘과 멘들러에 의해 만들어진 뵘헨식 악기를 갓프로이와 함께 니들 스프링과 D#트릴 키와 같은 점들을 개선하고 또한 다른 메카니즘을 개발하여 프랑스식 플루트를 만들었다. 19세기 말 많은 플루트 제조업자들이 플루트를 만들기 시작하였는데, 독일에서는 뵘의 방식을 채택하여 제조하였고, 프랑스에서는 루이 룯의 방식을 채택하여 플루트를 제조하였다. 영국과 미국 제조업자들도 다양한 형식의 뵘 플루트를 생산했는데, 대개 프랑스 스타일이나 독일 스타일로 제조하였다. 루이 룯은 1850년 프랑스 플루트는 손가락으로 막는 5개의 키의 오픈식 키와 패드를 채택하는데, 이는 홀 컵의 저항을 최소화하기 위하여 개발한 것이다. 나머지는 컵 전체에 일정한 힘이 가해지도록 하기 위한 프렌치 암이라는 뾰족한 모양의 키컵을 사용하였다. 프랑스식 플루트는 거의 모든 악기에서 금속을 사용하였으며, 도러스의 단힌 G#키를 사용하였으나 1860년 다른 스타일의 단힌 G#키를 고안하였다. 또한 G키와 G#키가 다른 키들과 나란히 있는 인라인으로 만들었다. 11) 1867년 룯은 관을 더 두껍게 만들고, 악기의 톤 홀을 더 크고 많이 만들었으며, 마우스 홀을 사각진 모양으로 하는 등 견고한 새 디자인을 고안해 냈다.12) 뵘과 멘들러의 뵘헨 공장의 플루트는 파리에서 만든 루이 룯의 플루트와는 메카니즘 면에서 쉽게 찾을 수 있는 차이점이 있으며, 오늘날 전 세계의 많은 플루트 연주가들은 독일식 뵘 플루트보다는 루이스 룯의 프랑스식 뵘 플루트를 더 많이 사용하고 있다.

11) www.oldflute.com

12) www.flutehistory.com

3) 프랑스 플루트 음악의 발달

1860년 뵘식 플루트가 파리 국립 음악 학교의 공식 악기로 지정 되면서 플루트 교수인 알테 (Joesph - Henry Altes, 1826~1895), 타파넬 (Claude Paul Taffanel, 1844~1908), 고베르(Philippe Gaubert, 1879~1941), 모이즈(Marcel Moyes, 1889~1984) 등의 플루트 교수들에 의해 연주법이 발전되어 확립되어졌다. 타파넬은 파리 음악원에서 공부를 하고 1879년 파리 관악기 협회를 설립하였으며, 파리 음악원 교수로 지내면서 고베르 (Philippe Gaubert, 1879~1914)와 같은 좋은 연주자를 배출하였고 근대 플루트 주법을 확립하였다. 파리 음악원 교수로 재직하면서 많은 플루트 연습곡을 만들었으며, 프랑스 작곡가들의 상상력에 플루트를 생생하게 각인시켜 그들로 하여금 좋은 플루트 작품을 작곡하게 하고 또한 작품들을 헌정 받기도 하였다. 그가 그의 제자 고베르와 함께 공동 작업한 (17개의 매일 연습하는 손가락을 위한 연습곡)은 오늘날까지 플루트를 체계적으로 배우는 모든 이들에게 중요한 지침서가 되고 있다. 파리 음악 학교에서 타파넬에게 플루트를 배운 모이즈는 학생들을 위하여 연습 과제와 연습곡을 모은 책들을 집필하였다. 그는 플루트 연습곡과 연구에 관한 여러 권의 책을 저술했지만, 주요 관심사는 아름다운 소리 즉, 음질과 3음역에 있어서의 음색의 동질성에 있었다. 그는 그의 책 (De La Sonorite)를 통해 20세기 들어 최초로 플루트의 톤과 테크닉적인 문제점들을 깊이 다루어 연주자들에게 실질적 도움이 되었고, 목관악기 중 처음으로 플루트에 비브라토를 도입하였다. 또한 비도르(Charles-Marie Widor, 1844~1937), 고베르 (Philippe Gaubert, 1879~1941), 이베르(Jacques Ibert, 1890~1962), 드뷔시, 포레 등 훌륭한 작곡가들이 신식 플루트를 위한 곡을 쓰기 시작한 것이 새로운 주법의 확립과 함께 프랑스에서 플루트 음악이 발전

할 수 있었던 이유이다. 이런 노력의 결과 프랑스는 플루트 선진국으로 그 지위를 확립하게 되었다. 이러한 시대적인 악기의 발달사와 플루트 교수들의 주법 연구와 확립, 작곡가들의 활동 등에 영향을 받은 포레는 서정적이고 매우 단아한 선율과 세련됨으로 자신만의 독특한 정서를 프랑스 플루트 음악으로 표현 하였다. 포레가 표현하고자 하는 서정적 색채는 1800년대 이후 기교와 화려함을 표현했던 다른 작곡가들과는 달리 대조적이다.

<표1>19세기 프랑스 작곡가와 Flute작품

작 곡 자	작 품 명
A. F. Doppler(1821~1883)	Fantaisie pastorale hongroise
P. Taffanel(1844~1908)	Andante, Pastorale and Scherzo
C. Widor(1844~1937)	Romance and Scherzo op.34
G. Faure(1845~1924)	Fantasia op.79
	Sicilienne op.78
	Sonata in A Major op.13
C. Debussy(1862~1918)	Prelude a l'apres midi d'un faune
	Syrinx for Flute solo
	5 Pieces for Flute and Harp
P. Gaubert(1879~1914)	Fantasia
	Nocturne and Allegro Scherzando
E. Varese(1883~1965)	Density 21.5
J. Ibert(1890~1962)	Concerto for Flute and Orchestre
	Piece for Flute solo
A. Honegger(1892~1955)	Dance de la chevre
	Romance

4. Sicilienne for Flute and Piano op.78 분석

Sicilienne op.78은 애초 프랑스 작가 몰리에르(Molière, 1622~1673)가 쓴 평민귀족(Bourgeois Gentleman, 1670.)이라는 악극의 발레 음악으로 1893년 작곡되었다. 그러나 포레는 1898년에 이를 피아노와 첼로를 위한 작품으로 다시 편곡하였으며, 그 후에 작곡된 극음악 펠레아스와 멜리장드 op.80(Pelléas et Mélisande op.80 1893.)에서 다시 이 곡이 사용되어진다.¹³⁾ 이 곡은 포레의 작품 중 가장 애호를 받는 곡으로서 여러 악기들로 편곡되어 연주되는데 프랑스 곡 집에서 이 곡을 플루트 곡으로 편곡하여 수록하였다.

포레의 Flute Fantasy op.79와 같은 연도인 1898년에 작곡된 Sicilienne op.78은 Fantasy op.79보다는 짧은 소품곡이지만 그의 작곡 특징이 잘 드러나 있는 아름답고 서정적인 작품이다. 화려한 기교를 좋아하지 않았던 포레는 독특한 박자와 선법적인 선율의 반복으로 자신만의 색채를 나타내고 있다. Sicilienne op.78의 구조는 A-B-A-C-B-A로 C와 B사이에 A가 생략된 7부분 론도형식으로 볼 수 있다. 고전의 론도에서도 A를 짧게 쓰거나 생략하는 경우가 있는데, 이 곡에서는 앞부분에 A가 반복되므로 생략되었다.

<표2>Sicilienne op.78의 구조

구분	마디	조성
A	1-17	g단조
B	18-33	g단조
A	33-34	g단조
C	44-58	Eb장조

13) <http://faure.rockid.net>

B	58-69	g단조
A	69-78	g단조
coda	78-86	g단조

g 단조로 시작하는 6/8박자의 무곡인 이 곡의 A 부분은 마디1부터 마디 17까지 볼 수 있다. 플루트가 연주하는 선율은 4분음표와 8분음표의 진행과 점 8분음표의 붓점 진행이 주요 리듬으로 사용되었다.

A 부분의 선율은 다시 네 마디의 악구로 나누어 볼 수 있는데, 첫 번째 악구와 두 번째 악구는 유사한 선율 진행과 리듬 형을 보인다. 첫 번째 악구의 선율은 다시 두 마디의 선율동기 x 와 y 로 볼 수 있다. 선율동기 x 는 g 단조의 으뜸화음이 아르페지오로 13도(옥타브+6도)까지의 넓은 음역에 걸쳐 펼쳐지면서 동적인 느낌을 준다. 이와는 대조적으로 선율동기 y에서는 딸림음 D를 중심으로 윗 보조, 아랫 보조음이 사용되면서 정적인 느낌을 주고 있다.

<악보1>

피아노 반주는 16분 음표의 아르페지오로 화성을 채우며 진행된다. 조성은 g 단조이지만 마디 4까지는 F음이 제자리로 사용되어 g 단조의 조성이 느껴지지 않고 모호한 느낌을 주다가 마디5에서 F#이 나오면서 확실한 g 단조의 조성이 느껴진다. 마디5까지 G 도리아 선법을 사용하였고, 마디6과 마디7은 프리지아 선법을 사용하여 그의 작품 특징인 선법적인 선율을 보여주고 있다.

<악보2>

Allegretto molto moderato 도리아 선법 사용

g 단조 Led. * Led. (chaque temps)

4 도리아 선법 사용 프리지아 선법 사용

Led. * Led. * Led. *

7

pp

마디9의 피아노 선율의 마지막 박자부터 17까지는 앞의 9마디의 악구가 재연된다. 주제가 되는 선율을 이번에는 피아노의 오른손에서 옥타브와 단 선율로 나오고 이때 플루트는 마디 2에 피아노 부분의 베이스음을 점 4분음표로 나타내고 4마디의 8분음표도 그대로 나타난다.

<악보3>

<악보3>과 같이 플루트가 반주를 하고 피아노가 주된 선율을 연주하게 되는데, 마디14에서 다시 플루트가 선율을 받아 진행되고, 마디15에서는 피아노가 플루트의 선율을 한 옥타브 아래에서 연주되어 선율주제가 반복되는 론도형식을 보여준다.

마디18부터 마디33까지는 B 부분으로, 첫 동기인 마디21까지는 플루트는 나오지 않고 피아노부분에서 선율과 반주가 모두 나오게 되고, 마디22부터 나오는 두 번째 동기는 첫 동기의 피아노의 제일 윗 선율을 플루트가 연주하고 나머지 부분은 피아노반주에 그대로 나타난다. B의 주제되는 선율은 G 도리아 선법을 사용하였으며. 3(B)음과 6(E)음을 반음 올리고 하도 내리기도 하면서 자유스럽게 사용한 것은 포레의 대표적인 작곡 특징이다.

<악보4>

The musical score consists of three systems of music. The first system (measures 18-21) features a piano accompaniment with a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The second system (measures 22-25) shows the flute entering with a melody that mirrors the piano's upper line, while the piano accompaniment continues. The third system (measures 26-33) features a more complex piano accompaniment with dynamic markings *sf* and *mf*. At the bottom of the score, there is figured bass notation: vii^{co} * vi, V/V * V , and V *.

마디26부터 마디33까지는 피아노 반주와 플루트의 선율이 2중주처럼 같이 나오게 된다. 화성은 두 마디씩 반복되어져 나타나고 피아노의 선율은 A'로 넘어가는 34마디까지 이어진다.

마디26의 첫음인 G음을 sf와 데크레센도를 사용하는 등 악상으로 강하게 표현하였고, 또한 조성이 모호한 A부분에 비해 F음을 모두 반음 올려 정확한 단조의 느낌을 가진다. 이것은 A부분의 서정적인 느낌과는 대조적인 어둡고 강한 느낌을 준다.

<악보5>

The musical score consists of three systems, each with a flute part (top staff) and a piano accompaniment (bottom two staves). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4.

- System 1 (Measures 26-29):**
 - Measures 26-27: Flute dynamics *sf* > *p*; Piano dynamics *poco f* > *p*.
 - Measures 28-29: Flute dynamics *mf* > *sf* > *p*; Piano dynamics *mf* > *poco f* > *p*.
- System 2 (Measures 30-33):**
 - Measures 30-31: Flute dynamics *sf* > *p*; Piano dynamics *poco f* > *p*.
 - Measures 32-33: Flute dynamics *mf* > *sf* > *p*; Piano dynamics *mf* > *poco f* > *p*.
- System 3 (Measures 34-35):**
 - Measure 34: Flute dynamics *dolce*; Piano dynamics *p*.

Chord symbols are provided below the piano part:

- Measures 26-27: $\text{vii}^{\circ} \text{vi}$
- Measures 28-29: V/V
- Measures 30-31: V
- Measures 32-33: $\text{vii}^{\circ} \text{vi}$
- Measure 34: V

마디34부터 시작되는 A'는 A부분과 선율이 같고, 피아노 반주도 거의 비슷하다. 마디42와 마디43의 g 단조의 VI가 Eb장조의 I와 겹치면서 C가 시작하는 마디44에서 Eb 장조로 전조된다.

<악보6>

37

42

pp *pp* *poco* *pp* *pp*

un peu en dehors

gm ; VI EbM ; I EbM ;

Eb 장조로 전조된 C부분은 조성의 화음이 충실히 사용 되어졌다. 플루트 부분에 선율이 나오고 거의 같은 리듬의 형태로 피아노부분의 오른손 부분이 나오게 된다. Eb 장조의 음계가 거의 두 옥타브에 걸쳐 붓점 리듬으로 하행하고 이러한 리듬 형태는 C부분의 전체적인 흐름으로 나타난다. 피아노반주는 16분음표의 아르페지오로 화성을 채웠던 A부분과는 달리 4분음표와 8분음표의 진행과 코드형태로 정적인 느낌을 준다. 마디49의 플루트의 선율은 마디52의 피아노 오른손 상성부에 한 옥타브 아래서 반복되어지고 B'부분인 마디58후반부터 나오는 피아노의 오른손 상성부가 마디60플루트 부분에서 반복되어 지는 론도의 형식이 나타난다.

<악보7>

44 *p* 주요리듬

espressivo

48 *p*

pp *mf* *en dehors*

52 *mf* *dolce*

mf *pp* *pp*

57 *mf* *pp*

p *mf* *p*

Fed * Fed *

B'부분은 마디58부터 마디69까지이며, 마디62에서 원래의 조성인 g 단조로 전조 된다. B부분과 선율이 같으며, 마디67에서 B부분과는 달리 플루트가 하던 원래 음역의 선율을 피아노가 화성을 채워 연주하고 플루트는 한 옥타브 아래에서 나타난다.

<악보8>

마디69후반부터 다시 A의 주제가 나오는 A''부분이 마디78마디 전반까지 나온다. A의 부분과 플루트의 선율과 피아노 반주의 형태가 비슷하고 마디77에서 곡이 끝나야 하지만 VI를 씌으로써 종결을 늦추고 있다.

<악보9>

73

mf *p*

pp

76

pp *p*

pp VI *en dehors*

마디78부터 마지막 마디86까지 coda 라고 할 수 있다. 피아노 반주의 왼손 부분이 아르페지오로 연주되는데 베이스음이 Bb-A-G-F-Eb-D까지 순차적으로 진행된다. 이 곡의 전체적인 특징인 리듬의 멜로디를 마지막 까지 사용 하여 마치게 된다.

<악보10>

Sicilienne op,78은 세련되고 심오하며 포레의 감수성이 풍부하게 표현된 작품으로 그의 내성적인 기질이 단아한 선율로 잘 표현 되어있다. 이 작품은 포레가 음악 공부를 했던 니델메이에르 음악학교의 영향으로 선법적 선율의 특징이 곡 전체에 잘 나타나 있다. 포레는 이 곡에서 전체적으로 G 도리아 선법을 사용하였으며, 또한 선법의 3음과 6음을 자유스럽게 반음씩 움직여 사용한 것은 포레의 대표적인 작곡 특징이라고 할 수 있다.¹⁴⁾ 포레는 특징적 리듬을 다른 형태로 반복적으로 사용하였고, 악상을 이용하여 변화를 주는 등 다른 느낌을 주는 동시에 전체적인 통일감도 잊지 않았다.

14) 최효영, G. Faute의 가곡연구, 숙명여대대학원, 2006.

5. Flute Fantasy op.79 분석

Flute Fantasy op.79는 포레의 2기에 속하는 1898년에 작곡한 곡으로서 동형진행과 진조를 많이 사용 하였고, 수직적인 화성 구조 보다는 수평적인 악곡의 구성을 우위에 두는 등 포레의 음악적 특징이 잘 나타나 있는 작품이다.

이 곡은 Andantino와 Allegro두 부분으로 나누어져 있으며, Allegro는 메트로놈 숫자를 표기함으로써 정확한 빠르기를 제시하고 있다.

Andantino는 크게 두 부분인 A(a-b)B(c-a'-b'-종결부) 형식으로 볼 수 있다. Andantino부분은 4마디 혹은 2마디씩 이루어진 선율이 한번 더 반복되어지는 것을 볼 수 있는데, 반복되어질 때는 2도 아래에서의 반복이 주로 사용 되었다.

<표3>Andantino 부분의 구조

구분	구분	구분	마디	구성
Andantino	A	a	1-15	e단조-a단조-e 단조
		b	15-19	e단조
	B	c	19-25	e단조
		a'	25-29	
		b'	29-34	
		종결부	34-39	

e단조의 조성으로 시작하는 a부분은 마디1부터 마디14 까지 로 볼 수 있다. a의 첫 번째 악구는 한마디를 넘어가는 지속음으로 시작하여 뒤이어 슬러 스타카토로 8분음표가 e 단조 음계로 순차적 하행진행 한다. 이 선율은 시작음의 2도 아래인 A음까지 다시 상행하고, 마디4에서 a단조로 전조되어 A음을 지속음으로 하여 선율이 반복된다. 긴 지속음과 8분음표의 스타카토로 선율이 매우 단조로우며, 단조로 심오한 느낌이 더해져 포레의 독특한 분위기가 첫 악구부터 잘 나타난다.

<악보11>

2
p dolce
 e minor ;
 a minor ;

7

마디10에서 e단조로 다시 전조되고, 점4분 음표의 지속음과 16분음표를 사용하여 전개해 나간다.

<악보12>

11
f
 e minor ;

b부분은 마디15부터 18마디까지 이며, 8분음표가 슬러 스타카토로 순차적 넓은 음역에서 상행진행 한다. 다시 마디17에서 반복하여 똑같이 상행진행 하다가, 마지막 두음은 한 옥타브 아래서 도약적으로 나타나 다음에 나올 악구를 암시하고 있다.

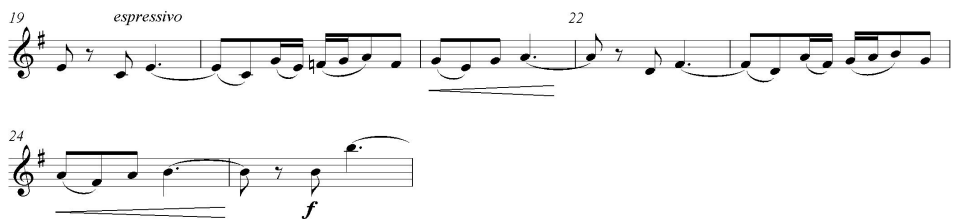
<악보13>

B부분은 마디19부터 마디39까지로 볼 수 있는데, A부분에 비해 지속음이 점 4분음표로 짧게 사용 되어 A부분보다 동적인 느낌을 준다. 이 선율에서는 상행진행을 많이 사용하여 분위기를 고조 시키다가 두 옥타브에 걸쳐 아르페지오로 하행하게 된다.

마디 19에서 3도 도약으로 시작하는 c 의 첫 번째 악구는 마디22에서 2도 위에서 반복되어진다.

<악보14>

a'부분은 마디25에서는 a의 선율이 16분음표로 장식되어 마디28까지 나타나게 되고, b'부분은 마디29부터 역시 16분음표와 두음 슬러를 사용하여 장식되어진다. b부분은 G#음부터 E음까지 순차적 상행이지만, 반복되어지는 마디31에서는 3옥타브 E음까지 32분음표 빠르게 반음계적 상행 진행하여 매우 긴장되는 느낌을 가진다.

<악보15>

마디33부터는 Andantino의 종결 부분이라 할 수 있다. 트릴과 꾸밈음, 32분음표의 순차적상행진행이 반복적으로 나타나게 되는데, 마디의 첫 음인 점4분음표의 높이가 점차 하행하므로 32분음표의 상행진행에도 불구하고 점차 하행하는 느낌을 준다. 마디36부터 2마디에 걸쳐 16분음표 아르페지오로 2옥타브를 하행하여 마치게 된다.

<악보16>

Andantino는 플루트의 선율이 매우 단순하고 피아노 반주 또한 매우 간결하기 때문에 악구의 구성을 잘 이해하고 연주해야 한다. 피아노 반주가 매우 간결하기 때문에 플루트는 독백을 하는 듯 한 깊고 풍부한 표현이 필요하다. 악구의 시작의 dolce의 표현이나 끝의 dim.의 표현을 세심하게 주의 하여 표현하는 것이 중요하다. 특히 짧은 박자의 dim.는 악보 전체에 많이 사용되어지는데 이를 잘 표현하는 것이 프랑스적인 색채를 표현하는데 중요한 요소가 된다.

Allegro는 A (피아노 전주-a-b-a'-소종결) - B (c-d-피아노간주) - A' (a'-c'-a') - coda 의 형식으로 나눌 수 있다.

<표4>Allegro 부분의 구조

구분	구분	구분	마디	조성
Allegro	A	피아노 전주	40-52	C장조
		a	53-79	C장조-G장조-C장조
		b	80-87	C장조-D장조
		a'	88-106	e단조-C장조
		소종결	107-116	C장조-e단조
	B	c	117-142	C장조-G장조-C장조-D장조-Ab장조
		d	142-159	G장조-D장조

	피아노 간주	159-164	c단조
A'	a'	165-183	C장조
	c'	183-207	C장조-G장조-Bb장조-Db장조-E장조-G장조
	a'	208-232	F장조-G장조
coda		232-250	C장조

A부분은 마디40부터 마디116까지로 볼 수 있는데, C장조에서 가벼운 스타카토로 시작되는 피아노 전주는 마디40부터 플루트가 나오기 전 마디인 마디51까지 V₄/2 와 ii₇화음이 반복되면서 음정이 점차 상승하여 플루트가 나오기 직전 까지 점차적으로 긴장감을 고조시킨다.

<악보17>

40 Allegro ♩=144

48

V₂ ii₇ V₂ ii₇ V₂ ii₇ V₂ ii₇

a의 첫 번째 악구는 피아노 전주의 리듬을 받아 스타카토와 액센트의 옥타브 도약으로 시작되며, 이 선율이 한 옥타브 위로 반복된 다음, 16분 음표 스타카토로 두 옥타브에 걸쳐 순차 하행한다. 이 선율진행은 F#음 까지 다시 반음계로 상행진행 한다. 마디60부터의 두 번째 악구는 세 마디의 선율이 비슷하게 반복된 다음 G장조로 전조되며 뒤이어 G장조의 상행음계가 역시 16분 음표로 연주 된다.

<악보18>

The musical score consists of three staves of music in G Major. The first staff (measures 52-58) begins with a forte (f) dynamic and features a melodic line with staccato and accents. The second staff (measures 59-66) starts with a piano (p) dynamic and includes a crescendo leading to G Major. The third staff (measures 67-73) begins with sf (sforzando) and ends with a forte (f) dynamic. A Roman numeral 'I' is placed below the end of the third staff.

마디74에서부터 다시 한번 G장조 음계가 등장하는데, 이때 피아노 반주는 마디71부터 마디73까지의 피아노 간주의 화성진행과 같은 진행으로 음형을 변화하여 진행하다가 마디78에서 다시 C장조로 전조되어 반복된다. 마디68의 G장조 음계는 sf로 표현하였고. 마디74의 G장조 음계는 p로 표현하여 같은 음계지만 대조적인 느낌을 가진다.

<악보19>

마디80부터 네 마디로 이루어진 b의 선율이 C장조로 나오는데, 이 선율이 마디84에는 D장조로 전조되면서 2도 위의 동형진행이 된다. 이 b의 선율은 a의 두 번째 악구 선율과 리듬적으로 비슷하며, 상행음계가 사용되는 점도 유사하다. 따라서 b 부분에서 나타나는 대조성은 그리 크지 않다.

<악보20>

마디87마지막 박자부터 나오는 a'의 선율은 e 단조로 전조되고, a선율에 나오는 옥타브 도약은 같으나, 첫 박자의 길이를 두 마디로 길게 하였다. 순차적으로 하행하는 선율에서 2분음표와 4분음표의 셋잇단음 그리고 16분음표로 점점 짧아지는 박자를 사용하여 하행하는 느낌을 극대화 시켰다. 마디96 마지막 박자부터 앞의 선율이 2도 아래서 동형으로 진행된다.

<악보21>

87
e minor ;

94

102

마디106부터 마디116까지는 A의 소종결 부분으로 볼 수 있다. 플루트의 선율은 먼저 16분음표로 e 단3화음을 펼쳐 아르페지오로 연주되다가 마디113부터는 e 단조의 상행음계가 장식되어 나타난다.

<악보22>

106
cresc.

112

B부분은 마디117부터 마디159까지로 볼 수 있는데, A부분 보다는 선율의 표현이 풍부하며, 16분음표를 많이 사용한 A부분에 비해 4분음표와 8분음표를 주로 사용함으로써 더 서정적이고 정적인 느낌을 준다. 또한 플루트의 선율이 그대로 피아노에 반복되면서 론도와 같은 느낌을 준다.

c부분의 선율은 마디117부터 마디142까지 긴 프레이즈로 아주 서정적이고, 감성이 풍부한 선율이 나오고 반주 또한 아르페지오로 낭만적인 분위기를 더 해준다. C장조로 시작된 선율은 마디121에서 G장조로 전조되고, 마디124에서 첫 번째 악구가 끝난다. 마디125에서 다시C장조로 전조되면서 피아노가 앞 선율의 첫 한마디를 연주하고 뒤따라 플루트선율이 이어지며 첫 번째 악구의 선율이 반복 된다.

<악보23>

espressivo

117

121

C Major ; G Major ;

123

125

C Major ;

G장조로 진행 되던 선율은 마디135에서 D장조로 전조되면서 8분음표와 16분음표의 짧은 세 마디의 선율이 나오는데, 이 선율은 마디149에서 Ab장조로 동형진행된다.

<악보24>

135

139

mf D Major ; mf Ab Major ;

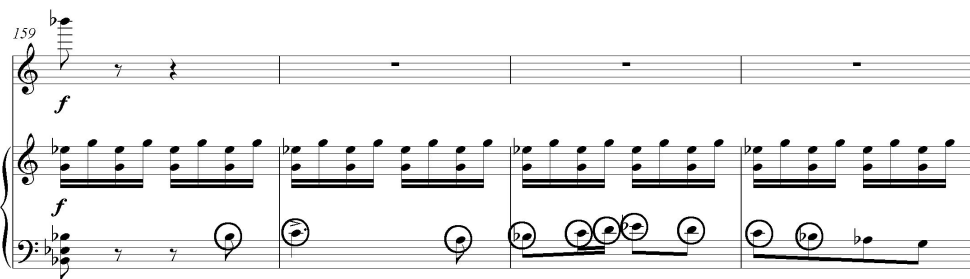
마디142마지막 박자부터 시작하는 d의 선율도 c부분과 같이 선율의 표현이 풍부하나, 보다 8음표의 연결이 많고, 한 옥타브 안에서 3도 혹은 4도 도약과 순차적 진행으로 선율이 연결된다. d부분의 첫 선율은 마디150까지 G장조로 나오고, 150마디에서 피아노의 오른손이 5도 위에서 D장조로 같은 멜로디를 연주 하게 된다. 이때 151마디부터 플루트가 반주 역할을 하는 16분음표로 화성을 채워주며, 점차 상행하면서 분위기가 고조되는 느낌을 준다.

<악보25>

The image shows a musical score for Example 25, consisting of two systems of music. The first system starts at measure 150 and the second system starts at measure 155. The key signature changes from G Major to D Major between the systems. The score includes piano accompaniment and flute parts. Dynamic markings include *mf*, *cresc.*, and *f*. The piano part features sustained chords and moving lines, while the flute part has melodic lines with some grace notes and slurs. The overall texture is rich and expressive, particularly in the second system where the piano accompaniment becomes more active and the flute part is more prominent.

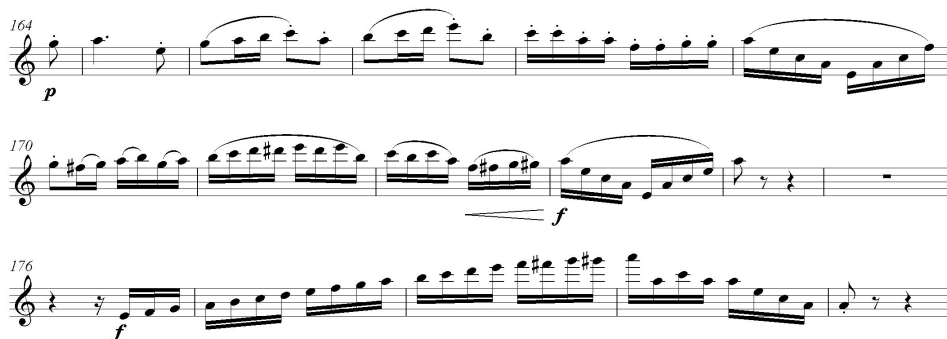
B부분이 끝나고 A'로 가기 전에 다섯 마디의 피아노 반주가 나오는데, 오른손은 16분음표로 화성을 채워주고 왼손에서 a의 선율이 나오게 된다.

<악보26>

A'부분은 165마디부터 232마디까지로 볼 수 있는데, A의 a부분 선율이 변형된 a'선율과 B의 c부분선율이 변형된 c'선율이 나오고 나서 다시 a'의 선율이 나오게 된다. 마디164 마지막 박자부터 a'의 선율이 마디167까지 나오다가 마디168부터 16분음표를 사용한 3도와 4도의 음정 도약을 사용한 선율이 나온다. 마디176에서는 E음에서 3옥타브 A음까지 두 옥타브에 걸쳐 순차적으로 상행했다가 A음 까지 도약적으로 하행한다.

<악보27>

마디183부터 마디207까지 c'가 나오게 된다. 마디183부터 마디190까지는 c부분과 같은 멜로디가 4도 위에서 동형진행 되고, 마디191에서는 c'의 선율이 피아노 오른손 상성부에 그대로 다시 나온다. 이때 플루트는 피아노의 아르페지오를 연주하는 듯한 16분음표의 진행으로 음형이 동형진행 되어 마디206까지 반복되어 진다. 피아노의 선율은 dolce로 부드럽고 긴 프레이즈로 표현되며, 플루트는 leggiero의 표현과 짧은 슬러, 스타카토로 경쾌하고 가볍게 표현하였다.

<악보28>

The image shows a musical score for measures 191-195 and 196-200. The score is in treble and bass clefs. Measure 191 is marked 'leggiero'. The piano part has 'dolce sempre.' and 'pp sempre.' markings. The flute part has a melodic line with slurs and accents.

마디198마디부터 16분음표 연결의 두 마디로 이루어진 악구가 반복적으로 나타나는데, 이때 피아노 반주도 역시 두 마디씩 전조되어 조적동형진행 하게 된다. 피아노의 악구와 플루트 선율의 악구는 일치되지 않고 한 마디씩 엇갈려서 동형 진행 하게 된다.

<악보29>

The musical score consists of three systems, each with a flute melody line and a piano accompaniment line. The piano part includes dynamic markings like *pp sempre* and *cresc.*, and harmonic analysis symbols below the staff.

System 1 (Measures 197-200):
 Flute: Measures 197-198 (first system), 199-200 (second system).
 Piano: Measures 197-200. Dynamic marking: *pp sempre*.
 Harmonic analysis: G : IV₄⁶ → V₂² (measures 197-198); B^b : IV₆⁶ → V₂⁴ (measures 199-200).

System 2 (Measures 201-204):
 Flute: Measures 201-202 (first system), 203-204 (second system).
 Piano: Measures 201-204. Dynamic marking: *cresc.*.
 Harmonic analysis: D^b : IV₆⁶ → V₂² (measures 201-202); E : IV₆⁶ → V₂⁴ (measures 203-204). A note above the piano staff indicates C[#] ≈ D^b.

System 3 (Measures 205-206):
 Flute: Measures 205-206.
 Piano: Measures 205-206.
 Harmonic analysis: G : IV₆⁶ → V₂⁴ (measures 205-206).

마디207 마지막 8분음표부터 F장조로 a선율이 나오고, 마디212에서 G장조로 전조되어 16분음표로 장식된 음형이 G장조로 반복된다.

<악보30>

207 *leggiro*
f *p*
 F Major ; G Major ;
 212
 213

마디216부터는 16분음표의 도약적인 진행이 두음 슬러로 나오게 되고, 이어서 3도와 4도 도약의 상행진행이 짧은 프레이즈로 반복된다. 마디 228부터는 G음부터 세 옥타브 위의 A음 까지 순차 상행진행을 반음계를 사용하였고, 이끔음과 으뜸음이 옥타브 아래서 나타나며 A'부분이 끝나게 된다.

<악보31>

216 *mf*
 220 *f*
 226
 230

coda는 231마디부터 250마디까지이며, 동일한 화성진행의 반복이 여러 번 나오게 된다. 이 진행은 174마디의 음형의 확장으로 볼 수 있으며, 피아노 반주 부분은 약간의 음형의 변화를 가지며 반복 된다. 플루트의 선율은 16분음표로 진행되며, 도약이 심한 슬러가 독특한 음형을 만들고, F 음부터 3옥타브 위의 E음까지 ii5/6화음의 아르페지오로 화려하게 끝난다.

<악보32>

232

mf

dim. *p*

I ii₇ I₆ IV I₄ ii₃ IV I ii₇ I₆

238

cresc. *f* *f*

cresc. *f*

IV I₄ ii₃ IV I ii₇ I₆ IV IV

244

f *ff*

f *ff*

ii₅⁶ ii₅⁶ I ii₅⁶ I ii₅⁶ I

Allegro를 연주할 때는 가벼운 느낌으로 하는 것이 좋다. Allegro의 악구는 스타카토와 액센트로 시작하는 경우가 많은데, 이를 가볍고 경쾌하게 잘 표현하는 것이 중요하다. 또한 짧은 박자의 스케일이나 빠른 악구들이 을 가볍게 잘 표현하려면 더블텅킹과 손가락의 주의 깊은 부분 연습이 필요하다. Allegro는 메트로놈의 빠르기가 144로 되어있지만, 곡의 분위기에 맞게 연주하려면 좀 더 빠른 presto나 vivace의 속도가 적절하다. Andante 부분과 마찬가지로 Allegro에도 dim.의 표현이 중요한데, 특히 짧은 한 박자의 dim.는 놓치기 쉬우므로 주의하여 연주해야 한다.

포레의 Flute Fantasy op.79는 포레의 풍부한 감성과 플루트의 화려함이 적절히 표현되어 있는 곡이다. Andantino의 선율과 반주가 매우 간결하여 그의 작곡 색채인 세련된 단아함과 우아함이 잘 나타나 있다. 전체적인 특징 중 하나는 전조와 동형진행인데, 선율은 2도 아래로 동형진행이 많이 되었고 이러한 형식은 곡의 마지막 까지 가장 두드러진 특징이 된다. 화성의 진행 또한 전조되어 동형진행 되거나 그대로 반복되어 지는 부분이 많다. 짧게는 Allegro의 피아노 전주처럼 V4/2와 ii7 두 개의 화성이 반복하여 사용하는가 하면 길게는 4개 혹은 5개의 화성진행을 반복하여 사용하였다. 포레는 반음계와 온음계를 많이 사용하였는데 이 곡에서는 반음계를 주로 사용하였으며, 반음계는 Allegro 부분에서 플루트의 빠른 패시지로 가볍고 경쾌하게 나타나 있다. 간혹 주된 선율이 피아노에 나오는 등 Sicilienne op.78과 같은 론도형식으로 나타나기도 한다.

III. 결론

가브리엘 포레의 *Sicilienne* op.78과 *Flute Fantasy* op.79는 그의 작품 시기 중 2기에 속하는 1898년에 작곡된 곡으로서 낭만적 음악양식에 크게 벗어나지 않고 비교적 자유롭게 프랑스적 색채를 잘 표현한 작품이다. 그는 프랑스 국립음악협회의 일원으로 활동하면서 프랑스적 색채와 독특한 작곡기법을 발전시켰다. 그는 작품에서 선법과 전조를 많이 사용하였는데, 이 두 곡에서도 마찬가지로 선법의 사용과 전조를 통한 동형진행이 악구마다 나타나는 것을 많이 볼 수 있다. *Sicilienne* op.78에서는 선법적인 멜로디가 사용되었는데, G도리아 선법의 6음과 7음을 자유롭게 반음씩 움직여 사용한 것이 특징이다. 이 곡은 화려한 기교보다는 단아하고 깊은 표현을 선호했던 포레의 작품정서가 잘 나타나 있는 대표적인 작품이라 할 수 있다. *Flute Fantasy* op.79는 빠르기에 따라 *Andantino*와 *Allegro*의 두 부분으로 나누어진다. *Andantino*부분은 포레의 단아하고 세련된 정서가 잘 나타나 있고, *Allegro*는 플루트의 화려함을 빠른 페이스로 잘 나타내 주고 있다. 포레는 각각의 악구마다 다양한 비화성음을 사용하여 명확한 조성이나 음계에 들어맞지 않고 선율 또한 반음계적인 움직임이나 온음계적 움직임을 혼용하여 자기만의 색채를 만들었음을 볼 수 있다. 이 작품이 작곡된 시기로 볼 때, 포레는 개량된 뵘식 플루트를 위한 곡을 작곡 했지만, 화려한 기교의 플루트 곡과 달리 포레의 색채는 매우 단아한 선율로 대조적인 면을 보여주고 있다. 이러한 포레의 작곡 특징을 이해하고, 악곡의 분석이 선행되면 연주 시 악곡의 표현에 있어서 더욱 좋은 연주를 할 수 있을 것이다.

참고문헌

<사전>

『*The New Grove Dictionary of Music and Musicians vol. 6*』, London: Macmillan Publishers Limited, 1984.

<단행본>

Grout, Donald J. *A history of Western Music* International student Edition, New York: w.w. Norton, 1988.

Longyear, Rey M. 『19세기 낭만주의 음악』. 서울:다리, 2001.

Thebdald Boehm, 『플루트와 플루트 연주』, 도서출판 작은 우리:서울 1996.

김승일, 『문화사로부터 접근하는 서양음악사』. 서울:예일 출판사, 2004.

김혜정, 『서양음악의 흐름』. 서울:도솔, 2003.

황영관, 『5,000분의 1 배율로 펼쳐지는 유럽 음악기행 II』. 서울:부키, 1999.

<논문>

고정화, 『가브리엘 포레의 가곡연구』, 한세대 대학원, 2005.

권성호, 『Flute의 발달과정과 연주법에 관한 연구』, 경원대 대학원, 2004.

김상화, 『G. Faure 의 <다정한 노래>op.61』, 성신여대 대학원, 2003.

김자혜, 『Flute 역사와 발달과정에 따른 Flute 작품들에 대한 비교연구』, 경원대 대학원, 2005.

김정소, 『G. Faure 의 프랑스 가곡에 관한 연구』 동덕여대, 1993.

나옥주, 『플루트의 발달과정과 플루트 음악의 역사에 관한 연구』, 대불대 대학원, 2007.

- 성은혜, 『G. Faure 의 프랑스 음악』, 부산대 대학원, 2004.
- 송진혜, 『바로크 시대부터 20세기까지 플루트 발달에 따른 플루트 음악의 변화에 관한 연구』, 경원대 대학원, 2006.
- 송혜나, 『Flute의 발달과정과 Flute 작품의 역사에 관한 연구』, 경원대 대학원, 2006.
- 이복례, 『플루트의 발전사에 대한 고찰』, 국제신학대 대학원, 2005.
- 이수진, 『플루트의 발달사에 대한 고찰』, 경상대 대학원, 2006.
- 안정혜, 『Flute 구조의 발달과정』, 성신여대 대학원, 1988.
- 장선문, 『플루트 발달과정과 19세기 이후 연주기법에 관한 연구』, 성신여대 대학원, 2007.
- 최은정, 『Flute 의 발달과 17세기부터 19세기 까지의 음악에 대한 연구』, 성신여대 대학원, 1990.
- 최효원, 『G. Faure의 가곡연구』, 숙명여대 대학원, 2006.

<웹자료>

- <http://blog.daum.net/bachhoon>
- <http://cafe.naver.com/ArticlePrint>.
- <http://cafe.naver.com/lovefluteflute>
- <http://cafe.naver.com/lutelove>
- <http://www.flute4u.co.kr>
- <http://www.oldflute.com>
- <http://www.flutehistory.com>

<악보>

- 『프랑스 플루티스트 곡집』 편자:한국음악사 편집부, 발행: 한국음악사, 1997.

ABSTRACT

A Study on Flute works by Gabriel Faure

Lee, Hee-Yong
Major in flute
Dept. of instrumental music
The graduate school
Sungsin womans university

Freedom and the principle of equality that began from the French Revolution in 1789 became the spirit of the age of 19th century with settling into the bourgeoisie of each country. In this social circumstance, the rise of French music started with the establishment of French National Music Association devoted by Conservatoire National Sup rieur de Musique et de Danse de Paris(CNSMDP) professor Saint-Saens (Charles Camille Saint-Saens, 1835~1921) in 1871. This association started from the spirit of nationalism and tried to recover not only French musical characters but also excellence.

As a member of French national music association, Gabriel Faure (1845~1924), who worked as the bridge between romanticism to impressionism and modern music, was a composer at the important position at that time. His works can be divided into 3 periods. In his first period, when he went to Niedermeyer music school, he started to compose a short composition by piano using lyrical melody without much technique. With unity, He composed them with being based on Salon style which was one of the French traditions.

In his second period, He developed French musical color and special

composition technique while he was working as a member of French music association. During the last period of his works, his music can be characterized by the fact that his consecution varied, and transition, chromatic scale, sequence, a whole tone were used in his works. France that accepted renewed Boehm's style flute for the first time established itself as the highest position in the flute music industry with study of technical skill by flute professors and the stabilization of the system.

In this thesis, I would like to take a look at the work of Gabriel Faure which seemingly affected impressionism and succeeded to the French tradition, and the characteristics of his music by analyzing one of his works "Sicilienne op.78" and "Flute Fantasy op. 79." The 19th century flute to local development. I want to know whether the development of the French flute music.