

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](#)

지 형 주 교수 지도
석사학위 청구논문

비도르(C.M. Widor)의
《플루트와 피아노를 위한 모음곡》
(Op.34) 분석 연구

2019

성신여자대학교 대학원
반주학과
이 민 희

비도르 (C.M. Widor) 의
《플루트와 피아노를 위한 모음곡》
(Op.34) 분석 연구

지 형 주 교수 지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2018년 11월

성신여자대학교 대학원

반주학과

이 민 희

인 준 서

이민희의 석사학위 논문으로 인준함

2018년 11월

심사위원장 신 인 선 (서명 또는 인)

심 사 위 원 권 오 연 (서명 또는 인)

심 사 위 원 지 형 주 (서명 또는 인)

성신여자대학교 대학원

논문개요

본 논문은 프랑스의 작곡가 비도르(Charles-Marie Widor, 1844-1937)의 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》(*Suite for Flute and Piano, Op.34*)에 관한 분석 연구를 내용으로 한다. 1898년에 작곡된 이 작품은 비도르의 작품 활동이 가장 왕성했던 시기에 만들어진 곡으로 서정성과 화려한 테크닉이 돋보이는 작품이다.

이 곡은 총 4악장으로 구성 되어 있으며, 1악장을 제외한 모든 악장에 제목이 들어간 '근대 모음곡(Modern Suite)'이다. 1, 2, 3악장은 복합 3부분 형식이며, 4악장은 소나타 론도 형식으로 되어있다. 제1악장은 c단조의 신비로운 선율과 감성적인 분위기의 악장이다. 보통 빠르기(Moderato)의 템포로 2/4박자-2/8박자-2/4박자의 박자변화가 있다. 구성은 짧은 서주와 짧은 카덴차(Cadenza) 요소의 비보(Vivo)가 2번 삽입된다. 음정의 도약이 잦고, 분산화음과 아르페지오 음형으로 음을 풍성하게 한다. 제2악장 스케르초(Scherzo)는 경쾌하고 익살스러운 분위기의 악장이다. Allegro vivace의 빠르기를 가진 3/8박자의 곡이며, 8분음표와 8분쉼표로 이루어진 단순한 리듬의 반복을 취하고 있다. 'Senza Ped'의 짧고 건조한 페달 사용으로 제목다운 스케르초풍 느낌을 잘 표현하였다. 제3악장 로망스(Romance)는 제목답게 평화롭고 차분한 분위기로 낭만을 전하는 악장이다. 조금 느린 빠르기(Andantino)를 가진 4/4박자의 곡이며, 플루트와 피아노 베이스의 병진행 화성으로 차분하고 평화로운 느낌이다. 1번의 비보가 삽입되고, 플루트의 장조 스케일과, 반음계 스케일의 다양한 기교를 볼 수 있다. 제4악장은 유일하게 소나타 론도 형식으로 아주 빠른 템포(Vivace)를 가진 2/2박자의 곡이

다. 4악장의 제목은 스케르초나 로망스와 달리 마지막의 성격을 띠는 파이널(Final)이라는 이름을 가졌다. 여러 잇단음표와 분산화음, 아르페지오 음형을 주로 사용하여 최종 목표를 향해 질주하는 분위기다.

비도르의 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》은 서정적이며 멜랑꼴리한 감성이 묻어나는 곡으로 꾸준히 플루트 연주자들에게 사랑받는 곡이다. 이 곡의 분석 연구를 통해 연주자에게 보다 많은 이해와 무대 연구에서의 도움이 되길 바란다.

목 차

논문개요

표 목차

악보목차

I. 서 론	1
1. 연구의 필요성과 목적	1
2. 연구의 내용 및 방법	2
II. 비도르의 생애 및 작품경향	3
1. 비도르의 생애	3
1) 출생 및 어린 시절	3
2) 음악교육	4
3) 활동기	4
4) 결혼 및 노년기	5
2. 비도르의 주요 작품 및 음악적 경향	7
1) 비도르의 오르간 작품	7
2) 비도르의 피아노를 포함한 실내악 작품	9
III. 비도르의 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》 분석	12
1. 작곡 배경 및 곡의 구성	12
2. 악장별 분석	14
1) 제1악장 분석	14

2) 제2약장 분석	32
3) 제3약장 분석	43
4) 제4약장 분석	55
IV. 결 론	78

참고문헌

ABSTRACT

표 목차

〈표 1〉 비도르의 오르간 주요 작품	8
〈표 2〉 비도르의 피아노를 포함한 실내악 주요 작품	10
〈표 3〉 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》의 전체 구성	13
〈표 4〉 제1악장 전체 형식 및 구성	14
〈표 5〉 제2악장 전체 형식 및 구성	32
〈표 6〉 제3악장 전체 형식 및 구성	43
〈표 7〉 제4악장 전체 형식 및 구성	55

악보 목차

〈악보 1〉 1악장, 서주, 마디1-3	15
〈악보 2〉 1악장, A부분, 마디3-5	16
〈악보 3〉 1악장, A부분, 마디5-9	17
〈악보 4〉 1악장, A부분, 마디9-15	18
〈악보 5〉 1악장, A부분, 마디15-21	19
〈악보 6〉 1악장, B부분, 마디21-29	20
〈악보 7〉 1악장, B부분, 마디29-37	21
〈악보 8〉 1악장, B부분, 마디37-43	22
〈악보 9〉 1악장, B부분, 마디43-50	23
〈악보 10〉 1악장, 경과구, 마디54-62	24
〈악보 11〉 1악장, 경과구, 마디63-69	25
〈악보 12〉 1악장, 경과구, 마디69-76	26
〈악보 13〉 1악장, A부분(반복), 마디3, 76	27
〈악보 14〉 1악장, 코다, 마디94-102	28
〈악보 15〉 1악장, 코다, 마디108-114	29
〈악보 16〉 1악장, 코다, 마디114-126	30
〈악보 17〉 2악장, 서주, 마디1-4, 1악장, 서주, 마디1-3	33
〈악보 18〉 2악장, A부분, 마디4-12	34
〈악보 19〉 2악장, A부분, 마디12-20	35
〈악보 20〉 2악장, A부분, 마디21-32	36
〈악보 21〉 2악장, A부분, 마디41-48	36
〈악보 22〉 2악장, B부분, 마디48-76	38

〈악보 23〉 2악장, B부분, 마디81-84	39
〈악보 24〉 2악장, B부분, 마디90-99	40
〈악보 25〉 2악장, 코다, 마디143-149	41
〈악보 26〉 2악장, 코다, 164-174	42
〈악보 27〉 3악장, A부분, 마디1-5	44
〈악보 28〉 3악장, A부분, 마디15-31	45
〈악보 29〉 3악장, B부분, 마디34-37	47
〈악보 30〉 3악장, B부분, 마디42-46	48
〈악보 31〉 3악장, 경과구, 마디46-50 52-55	49
〈악보 32〉 3악장, 경과구, 마디55-60	50
〈악보 33〉 3악장, A' (a'')부분, 마디64-65, 2-3, 76-77, 14-15	51
〈악보 34〉 3악장, A' (c)부분, 마디81-83, 73-75, 87-91	53
〈악보 35〉 4악장, A, 마디1-8	56
〈악보 36〉 4악장, A, 마디8-12, 16-22	58
〈악보 37〉 4악장, A, 마디30-38	60
〈악보 38〉 4악장, B, 마디38-46	61
〈악보 39〉 4악장, B, 마디46-50	62
〈악보 40〉 4악장, A', 마디52-54, 4-6, 64-66, 16-18	63
〈악보 41〉 4악장, C, 마디79-82, 87-90, 103-106, 111-118	64
〈악보 42〉 4악장, C, 마디127-129	67
〈악보 43〉 4악장, C, 마디137-147	68
〈악보 44〉 4악장, A'', 마디147-166	69
〈악보 45〉 4악장, A'', 마디173-177, 34-38	71
〈악보 46〉 4악장, B', 마디177-185	72
〈악보 47〉 4악장, C', 마디185-193	74

〈악보 48〉 4악장, C', 마디211-226	75
〈악보 49〉 4악장, 대종결구, 마디236-238	76

I. 서론

1. 연구의 필요성과 목적

비도르(Charles-Marie Widor, 1844-1937)는 헝가리인의 후손인 프랑스 태생의 작곡가이자 오르간 연주자다. 그는 94세까지 장수한 음악가로 긴 생애 동안 다양한 장르의 작품을 다수 남겼다. 그 중 비도르를 대표하는 작품은 오르간 곡이며, 현재까지 연주자들에게 가장 많은 사랑을 받고 있다.

《플루트와 피아노를 위한 모음곡》(Op.34)은 그의 목관 실내악곡 중 가장 잘 알려진 플루트 독주곡이다. 국내에서 활발히 연주 되고 있으며, 국내 대학 입시를 위한 지정곡으로 지정될 만큼 플루트 연주자에게 연주할 가치가 있는 곡이다.¹⁾ 최근 이 곡에 대한 연구가 국내에서도 진행되었다.²⁾ 하지만 이 곡에 대한 연구는 졸업연주 프로그램 노트에 대한 논문으로 분석이 제대로 이루어지지 않았거나 비교에 있어서 매우 빈약하다.

따라서 본 논문에서는 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》을 집중적으로 분석 연구를 하고자 한다. 먼저 그의 생애와 음악적 경향을 통해 실내악 작품과 그의 음악적 성향을 알아보고 분석 연구를 통해 이 작품을 공부하는 연주자에게 도움이 되기를 바란다.

1) 최근 다음과 같은 국내 독주회에서 연주되었다: 2017년 11월 5일, 예술의전당 리사이틀홀, 유수지 귀국 플루트 독주회; 2018년 4월 6일, 금호아트홀, 박경호 플루트 독주회; 2018년 7월 21일, 예술의전당 IBK챔버홀, 김유빈 플루트 독주회; 2019년 서울대학교 음악대학 수시모집 전형 플루트 전공 2단계 실기 지정곡.

2) 근래 연구된 논문은 다음과 같다: 이은혜, “Yun, Isang, André Jolivet, C. P. E. Bach, C. M. Widor의 작품연구 -졸업 연주 곡목을 중심으로-.”(경희대학교 석사학위논문, 2012); 이가람, “C.M.Widor의〈Suite for Flute and Piano Op.34〉와 B.Godard의〈Suite de Trois Morceaux Op.116〉에 대한 비교 연구.”(숙명여자대학교 석사학위논문, 2013); 권하영, “J.S Bach, C.M Widor, R.Muczynski의 작품 연구 -졸업 연주 곡목을 중심으로-.”(경희대학교 석사학위논문, 2014).

2. 연구의 내용 및 방법

본 논문은 1898년도에 작곡한 비도르의 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》에 대한 연구이다. 총 4악장으로 구성된 이 곡은 1악장을 제외한 악장들에 제목이 들어간 ‘근대 모음곡(Modern Suite)’이다.³⁾

먼저 본 논문에서는 비도르의 성장과정을 어린 시절부터 노년기까지 4기로 나누어, 그의 생애를 통해 오르간 주요 작품과 피아노를 포함한 실내악 주요 작품 및 음악적 경향에 대해 간략하게 살펴보고자 한다.

《플루트와 피아노를 위한 모음곡》을 분석하기 전 작곡배경 및 곡의 구성을 알아보고, 이어 악장별로 분석하고자 한다. 각 악장의 형식은 먼저 큰 형식을 분석하고, 세부형식으론 악절과 악구를 나누어 그 구조를 살펴보고자 한다. 중요한 부분의 화성과 조성은 어떻게 변하는지 악보 안에 삽입하여, 음악적 특징과 결부하여 연구하고자 한다.

분석을 위한 이론은 『연주자를 위한 조성음악 분석 1&2』을 참고하였고,⁴⁾ 분석을 위해 쓰인 악보는 헨레 출판사(G. Henle Verlag)를 사용하였으며,⁵⁾ 음반은 플루티스트 티스 루다(Thies Rooda)와 피아니스트 알렉산드로 소코르시(Alessandro Soccorsi)가 연주하는 앨범을 참고하였다.⁶⁾

3) 근대 모음곡(Modern Suite): 낭만주의 시대에 여러 개의 악곡을 자유롭게 모아서 만든 모음곡으로, 바로크 춤곡의 모음곡과 달리 형식이 자유로우며, 여러 표제(제목)들이 붙는 것을 말한다.

나운영, 『악식론』 (서울: 세광음악출판사 1980), 181-182.

4) 분석을 위해 다음을 참고하였다. 송무경, 『연주자를 위한 조성음악 분석 1&2』 (서울: 예술출판사, 2018).

5) Charles-Marie Widor, *Suite Für Flöte und Klavier*, Opus.34. Edited by Ernst-Günter Heinemann, G.Henle Verlag. 2014, 2-28.

6) Charles-Marie Widor, *Complete Works for Woodwind*, Thies Rooda & Alessandro Soccorsi, NAXOS: 8.573764, 2017.

II. 비도르의 생애 및 작품경향

1. 비도르의 생애⁷⁾

1) 출생 및 어린 시절(1844-1856)

샤를 마리 비도르(Charles-Marie Widor, 1844-1937)는 1844년 2월 21일 프랑스 리옹(Lyon)에서 태어났다. 그의 조부 장 비도르(Jean Widor, 1775-1854)와 아버지 프랑소아 샤를 비도르(François-Charles Widor, 1811-1899)는 헝가리 출신 오르간 제작자였다. 가족들은 오르간을 만드는 일을 주업으로 하였고, 자연스레 비도르의 유년시절에 큰 영향을 받았다. 아버지는 오르간 제작자이자 명성이 자자한 오르간 연주자이기도 했다. 처음으로 비도르에게 음악을 교육한 사람은 아버지이며, 그에게 음악 수업과 오르간 연주법을 교육 받았다. 그는 일찍부터 천재적인 소질을 보였고, 오르간 즉흥연주에 뛰어난 재능을 보였다. 그리하여 그는 1854년 열한 살이 되던 해, 리옹에 있는 리세(Lycée)중등학교에서 오르간 연주를 담당하게 되었다.

2) 음악교육(1857-1859)

비도르가 본격적으로 음악교육을 받은 것은 1857년 열네 살이 되던 해,

7) 비도르의 생애는 다음을 참고로 정리하였다: Thomson Andrew, "The Life and Times of Charles-Marie Widor", *The Oxford Companion to Music*, Oxford University(2002), Edited by Alison Latham, 1378; Felix Raugel, "Widor, Charles-Marie", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 1.Edition(1980), Edited by Stanley Sadie, 20: 398; Felix Raugel, "Widor, Charles-Marie", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 2.Edition(2001), Edited by Stanley Sadie, 27: 359-360.

브뤼셀 음악원(Brussels Conservatorie)에 입학하면서이다. 그의 아버지와 친분이 있었던 프랑스 오르간 제작자이자 오르간 연주자인 까바예 꼴(Cavaillé-Coll, 1811-1899)의 추천으로 비도르는 음악원에 입학하게 되었다. 그의 학업에 도움을 준 두 명의 스승이 있는데, 오르간은 니콜라스 자크 르망(Jacques-Nicolas Lemmens, 1848-1934)에게 배웠고, 작곡은 프랑소아 요셉 페티(François-Joseph Fétis, 1784-1871)에게 배웠다. 특히 비도르는 르망에게서 음악적 영향을 많이 받았는데, 르망은 평생 요한 세바스찬 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)에 대한 작품과 대위법에 관하여 관심이 많아 집중적으로 이 분야를 연구하였다. 그리하여 르망은 비도르에게 바흐의 오르간 연주법과 해석을 가르쳤고, 그의 작품을 만드는 데 크게 영향을 받았다.

3) 활동기(1860-1903)

학업 후 열일곱 살이 되던 1860년, 비도르는 고향인 리옹으로 다시 돌아와 오르간 연주자로서 첫 시작을 성 프란체스코 성당(Saint-François de Sales)에서 한다. 그리고 1868년 25살이 되던 해, 그는 프랑스 마들렌 사원(L'Eglise de Madeleine)에서 오르간 연주자로 활동 중인 샤를 까뮈 생상(Charles Camille Saint-Saëns, 1835-1921)의 조수로 임명이 되어 파리로 이주하게 되었다.⁸⁾

1869년 파리의 성 쉴피스 성당(Saint-Sulpice)에서 그는 오르가니스트로 임명받게 된다. 그 성당의 오르가니스트인 르페뷔르 벨리(Louis James Alfred Lefébure-Wély, 1817-1869)가 숨을 거두면서 프랑소아 구노(Charles François Gounod, 1818-1893)와 까바예 꼴이 비도르를 추천하였기 때문이

⁸⁾ "Widor". <https://ko.wikipedia.org/w/underfined> [2018년 1월 11일 접속].

다. 그리하여 그는 1870년 1년간 임시 오르가니스트로 임명받았으나, 제자 마르셀 뒤프레(Marcel Dupré, 1886-1971)에게 자리를 이어 주기까지 그는 91세인 1934년, 64년간 평생을 이 자릴 지켰다. 이 시기에 비도르를 대표하는 오르간 작품인 《열 개의 오르간을 위한 교향곡》을 작곡하였다. 또한 1880년 파리 오페라에서의 첫 번째 무대인 발레극 《라 꼬리게네》(*La korrigan*)가 초연되었고, 그에게 있어 가장 성공적인 오페라 작품으로 남게 되었다. 그리고 그는 음악 평론가가 되어 매일 기사에 글을 실었다.

그는 57세가 되던 해부터 오르가니스트로 재직하던 곳에서 오르간 교수와 작곡과 교수로도 병행하여 재직하였다. 1890년 파리음악원(Conservatoire de Paris)에 재직 중인 세자르 프랑크(César Auguste Franck, 1822-1890)가 사망하면서 그의 후임으로 오르간 교수가 되었고, 6년 후인 1896년에 뒤부아(François Clément Théodore Dubois, 1837-1924)의 후임으로 작곡과 교수가 되어 지도자로서의 삶을 병행하였다. 파리 음악원 재직당시 비도르는 파리 음악원 출신이 아니었기 때문에 외부인의 취급을 받았으며, 제자들을 가르치는데 많은 동료들의 방해로 어려움이 많았다. 그러나 그는 원만한 성격으로 문제를 지혜롭게 극복하였다. 그는 재임 기간 동안 제자들에게 오르간 테크닉 훈련을 엄격하게 지도하였고, 바흐 연주 스타일을 도입하여 가르쳤다.

4) 결혼 및 노년기(1904-1937)

그는 연주와 작품을 꾸준히 하였으나, 논문과 출판에도 큰 공헌을 하였다. 그 중, 오케스트라에 관한 훌륭한 논문을 썼는데, 1904년 파리에서 현대 악기법과 관현악법의 개정판이라 할 수 있는 베를리오즈(Louis Hector Berlioz, 1803-1869)의 『현대 관현악 기법』(*Technique de l'orchestre modern*)을 썼

다.⁹⁾ 그리하여 1910년, 그는 프랑스 학술원 회원으로 임명되었고, 1914년 프랑스 학술원의 예술부분의 종신 사무국장으로 선출되었다.¹⁰⁾ 또한 그의 제자인 알베르트 슈바이처(Albert Schweitzer, 1875-1965)와 함께 바흐의 오르간 작품들을 모은 책을 편집, 출판하였다.¹¹⁾

비도르는 오랜 시간을 독신으로 지내다가 아주 늦은 나이에 결혼했다. 1920년, 77세의 나이에 프랑스 북서부 마엔느(mayenne)학과 공동체인 샤르킨느(Charchigné)에서 그 당시 37세였던 마틸데(Mathide de Montesquiou-Fézensac, 1884 - 1960)와 결혼 하였다. 그와 마틸데 사이에 자녀는 없었고, 그가 세상을 떠난 후 마틸데는 24년간 미망인으로 살다 57세에 숨을 거둔다.¹²⁾

그의 나이 90세에 이르기까지 정기적으로 공연을 꾸준히 하였다. 정신은 온전하였으나 뇌졸중으로 몸의 오른쪽이 마비가 되면서 고통의 시간을 보냈다. 91세가 되는 1934년, 그는 성 쉴피스 성당의 오르가니스트의 은퇴를 선언하고 여생을 보냈다. 그로부터 94세인 1937년 3월12일, 파리에 있는 그의 자택에서 숨을 거두며, 사흘 후 묘소에 묻혔다.¹³⁾

9) Felix Raugel, "Widor, Charles-Marie", 1.Edition(1980), 20: 399.

10) Felix Raugel, "Widor, Charles-Marie", 1.Edition(1980), 20: 398.

11) 세광음악출판사 사전편찬위원회, 『음악대사전』 (서울: 세광음악출판사, 1982), 824.

12) "Widor". https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Marie_Widor [2018년 7월 10일 접속].

13) "Widor". https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Marie_Widor [2018년 7월 10일 접속].

2. 비도르의 주요 작품 및 음악 경향¹⁴⁾

1) 비도르의 오르간 작품

비도르의 수많은 작품 중, 가장 대표적인 작품은 오르간 곡이라 할 수 있다. 그가 선호하는 오르간은 아버지와 친분이 있는 유명한 프랑스 오르간 제작자 까바예 끌이 만든 것이었다. 그 악기는 바로크 오르간에 비해 음색이 다양하게 확장된 거대하고 웅장하고 찬란한 음색과 따듯한 소리를 내며 화려한 오케스트라 음색을 모방할 수 있는 기능이 향상된 오르간이었다. 그는 이 소리에 매료되어 악기에 맞는 곡을 작곡하기 시작하였고, 주요 작품인 ‘오르간 교향곡’¹⁵⁾이 탄생되었다.¹⁶⁾

그는 열 개의 오르간을 위한 교향곡(10 Symphonies Organ)을 작곡했다. 《오르간 교향곡 No.1-4》(Op.13, 1876), 《오르간 교향곡 No.5-8》(Op.42, 1880), 《오르간 교향곡 No.9 “고딕”》(Op.70, 1895), 《오르간 교향곡 No.10 “로망스”》(Op.73, 1900)가 있으며, 그의 주요 오르간 작품을 정리하면 <표 1>과 같다.

14) 비도르의 주요 작품과 음악적 경향은 다음을 참고하였다. Felix Raugel, “Widor, Charles-Marie”, 1.Edition(1980), 20: 398; Felix Raugel, “Widor, Charles-Marie”, 2.Edition(2001), 27: 360.

15) 오르간 교향곡: 대개 오르간 독주로 연주되는 다 악장의 곡을 뜻하며, 파이프오르간이 포함된 관현악 편성의 교향곡이라고도 한다.

16) “Widor”. <https://ko.wikipedia.org/w/underfined> [2018년 1월 11일 접속].

〈표 1〉 비도르의 오르간 주요 작품

연도	작품번호	작품명
1872	Op.13	Symphonie Organ No.1-4
1887	Op.42	Symphonie Organ No.5-8
1895	Op.70	Symphonie Organ No.9(Gothique)
1900	Op.73	Symphonie Organ No.10(Romane)

그 중 《오르간 교향곡 No.5 “토카타”》는 그의 오르간 곡 중 가장 유명하며 독립적으로 연주된다. 화려한 테크닉이 돋보이는 이 곡을 다른 연주자들이 너무 빠르게만 연주하여서 비도르는 보란 듯 자신의 의도대로 직접 연주를 하였다.¹⁷⁾ 또한 《오르간 교향곡 No.9 “고딕”》과 《오르간 교향곡 No.10 “로망스”》는 그레고리오 성가(Gregorian chant)에서 가 조운 선율을 주제로 하여 가톨릭 예배의 음악적인 성격을 가지고 있다. 그 중 《오르간 교향곡 No.9 고딕》의 2악장(Andante sostenuto)은 비도르가 가장 사랑한 작품으로 꼽힌다.¹⁸⁾

비도르에게 오르간이란 예배용 악기 이상으로 콘서트용 악기였으며, 오르간을 마치 독립적인 오케스트라로 적용하였다.¹⁹⁾ 오르간 교향곡은 프랑스의 오르간 기술과 미학을 통해 나온 작품으로 19세기 프랑스 오르간 교향곡 장르가 발전한 계기가 되었다. 그의 오르간 작품은 연주자들에게 중요한 위치를 차지하고 있으며, 오늘 날 대중들에게 사랑받는 작품이다.

17) “Widor”. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Marie_Widor [2018년 7월 10일 접속].

18) “Widor”. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Marie_Widor [2018년 7월 10일 접속].

19) 서우석, 김원구, 『라루스 세계음악사전』 (서울: 탐구당, 1998), 744.

2) 비도르의 피아노를 포함한 실내악 작품

비도르의 실내악 작품은 오르간 작품과 같이 오랜 기간 재직하였던 성 설피스 성당시기에 다수 나왔다.²⁰⁾ 그의 작품 중 오르간 작품이 유명하지만, 실내악 작품도 그의 작품목록에 많은 비중을 차지하고 있다. 19세기 후반 당시 프랑스에서 유행하던 인상주의 음악을 비도르는 선호하지 않았고, 프랑스 후기 낭만 음악의 아름답고 서정적인 선율을 사용하여 그의 실내악에 접목 시켜 작품을 만들었다.

피아노를 포함한 실내악 대표 작품을 종류별로 나열하면, 《피아노5중주》(Op.7, 1868), 《피아노5중주》(Op.68, 1894) 2곡, 《피아노4중주》(Op.66, 1891), 《피아노3중주》(Op.19, 1874)의 곡이 있으며, 현악과 피아노를 위한 소나타는 《바이올린 소나타》(Op.50, 1881), 《바이올린 소나타》(Op.79, 1907) 2곡, 《첼로소나타》(Op.80, 1907)가 있다. 목관과 피아노를 위한 곡은 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》(Op.34, 1898), 《클라리넷과 피아노를 위한 서주와 론도》(Op.72, 1898), 《오보에와 피아노를 위한 3개의 소품》(1909),²¹⁾ 《플루트 또는 바이올린과 피아노를 위한 피렌체 모음곡》(1920)²²⁾ 등 총 4곡이다. 목관이 포함된 실내악곡은 《플루트, 바이올린, 첼로, 하모니움, 피아노를 위한 세레나데》(Op.10, 1883) 1곡이다. 비도르의 피아노를 포함한 실내악 주요 작품을 정리하면 <표 2>와 같다.

20) Felix Raugel, "Widor, Charles-Marie", 1.Edition(1980), 20: 398.

21) 《오보에와 피아노를 위한 3개의 소품》은 작품번호가 없다.

22) 《플루트 또는 바이올린과 피아노를 위한 피렌체 모음곡》은 작품번호가 없다.

〈표 2〉 비도르의 피아노를 포함한 실내악 주요 작품

연도	번호	작품명	악기구성
1868	Op.7	Piano Quintet	1Vn, 2Vn, Va, Vc, Pf
1874	Op.19	Piano Trio	Vn, Vc, Pf
1881	Op.50	Violin Sonata No.1	Vn, Pf
1883	Op.10	Sérénade	Vn, Vc, Fl, Hmn, Pf
1890		4 Pièces	Vn, Vc, Pf
1891	Op.66	Piano Quartet	Vn, Va, Vc, Pf
1894	Op.68	Piano Quintet	1Vn, 2Vn, Va, Vc, Pf
1898	Op.34	Suite	Fl, Pf
1898	Op.72	Introduction et Rondo	Cl, Pf
1907	Op.79	Violin Sonata No.2	Vn, Pf
1907	Op.80	Cello Sonata	Vc, Pf
1908	Op.52	Soirs d'Alsace	Vn, Vc, Pf
1909		3 Pièces	Ob, Pf
1912		Suite	Vc, Pf
1920		Suite Florentine	Vn or Fl, Pf

위의 표 2 작품 중 《피아노3중주》와 《플루트, 바이올린, 첼로, 하모니움, 피아노를 위한 세레나데》는 포르투갈의 항구도시 오포르토(Oporto)에서 열린 세계박람회의 연주회에 헌정된 곡이다. 생상의 추천으로 그는 오르가니스트로 초청 받아 포르투갈로 가게 되어 축하 연주를 위해 《피아노3중주》와 《플루트, 바이올린, 첼로, 하모니움, 피아노를 위한 세레나데》을 작곡 하였다.²³⁾ 또한 《피아노4중주》(Op.66, 1891)는 비도르의 개인적 관계에서 파생된 작품이다. 그가 파리에 있는 살롱에서 알게 된 백작 부인 엠마

²³⁾ 장선영, “Charles Marie Widor의 오르간 음악연구 -Organ symphony Op.42 No.6을 중심으로-”, (한세대학교 석사학위논문, 2006).

누엘라 포토카(Emmanuela Potocka, 1852-1930)의 열렬한 관계로부터 영감을 얻어 탄생한 작품이다. 친밀한 감정과 사랑스런 느낌을 피아노의 리듬에서 엿 볼 수 있다.²⁴⁾

이와 같이 비도르는 유년시절 조부와 부친의 영향을 받아 오르간 곡을 작곡하면서 점차 악기 구성의 폭을 넓혀 나갔다. 그의 실내악 작품의 특징은 고전적인 형식의 틀에 벗어나지 않으면서 서정적이며 아름다운 선율의 색깔을 살린 19세기 프랑스 후기 낭만주의 음악이다.

이 중 본 논문에서는 비도르의 실내악 곡을 대표하는 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》의 분석을 통해 프랑스 낭만주의가 어떻게 음악적으로 나타났는지 살펴보고자 한다.

²⁴⁾ Felix Raugel, "Widor, Charles-Marie", 2.Edition (2001), 27: 360.

Ⅲ. 비도르의 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》 분석

1. 작곡 배경 및 곡의 구성

비도르의 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》은 1898년에 작곡되었다. 그의 작품 중 5곡의 목관 악기를 위한 곡이 있으며, 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》은 2곡 중 1곡이다. 그 당시 유명한 플루티스트인 타파넬(Claude-Paul Taffanel, 1844-1908)의 부탁으로 이 곡을 작곡했고, 그에게 헌정된 곡이다. 이 곡은 당시 프랑스에서 새롭게 일어났던 인상주의적 화성법을 따르는 대신, 19세기 프랑스 낭만주의적인 전통을 지키며 아름다운 선율과 화성을 갖춘 작품이다. 그는 서정적인 색채를 작품에 적용한 가브리엘 포레(Gabriel Faure, 1845-1924)의 영향을 받아 이 곡에 반영 하였다. 프랑스의 유명한 화가인 드가(Edgar De Gas, 1834-1917)는 이 곡을 듣고 네 악장의 풍부한 멜로디가 마치 ‘오페라의 오케스트라’와 같다고 언급한 바 있다.²⁵⁾

이 곡은 모음곡 형식이며, 4악장의 구조로 되어있다. 바로크의 전형적인 모음곡(Baroque Suite)형식의 춤곡 형태가 아닌 고전 소나타의 형식인 4악장으로 된 구조이며, 틀에 얽매이지 않은 낭만주의 시대에 작곡된 제목이 들어간 자유로운 형식의 근대 모음곡(Modern Suite)에 가깝다. 즉, 1악장을 제외한 모든 악장에 제목이 있으며, 2악장은 ‘스케르초’(Scherzo), 3악장은

²⁵⁾ 권하영, “J.S Bach, C.M Widor, R.Muczynski의 작품 연구 -졸업 연주 곡목을 중심으로-.” (경희대학교 석사학위논문, 2014), 23.

‘로망스’(Romance), 4악장은 ‘파이널’(Final)이다. 각 악장은 각 제목에 맞게 곡의 분위기를 반영한다.

각 악장의 구성을 살펴보면, 1악장은 보통 빠르기의 c단조-A b 장조-c단조로 된 복합 3부분 형식이고, 2악장은 빠른 e단조-G장조-e단조의 조성인 복합 3부분 형식이다. 3악장은 느린 빠르기의 A b 장조-E b 장조-A b 장조의 복합 3부분 형식이며, 4악장은 아주 빠른 템포의 소나타와 론도 형식이 합쳐진 소나타 론도 형식이다. 이 곡의 전체 구성은 <표 3>과 같다.

<표 3> 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》의 전체 구성

악장	제 목	빠르기	조 성	형 식
I		Moderato ♩ = 76	c단조-A b 장조-c단조	복합 3부분 형식
II	Scherzo	Allegro vivace ♩ = 104	e단조-G장조-e단조	복합 3부분 형식
III	Romance	Andantino ♩ = 80	A b 장조-E b 장조-A b 장조	복합 3부분 형식
IV	Final	Vivace	c단조-E b 장조- A b 장조-c단조-C장조	소나타 론도 형식

2. 악장별 분석

1) 제1악장 분석

제1악장은 모데라토(Moderato)의 보통 빠르기로 2/4박자-2/8박자-2/4박자의 박자 변화가 있다. 짧고 강렬한 서주 이후에 플루트는 유연하게 움직이면서 신비롭고 아름다운 선율을 만들고, 피아노는 16분음표와 32분음표의 리듬으로 화성을 채우거나 플루트 선율과 대위법적 진행을 보인다. 형식은 서주, A, B, 경과구, A, 코다로 구성된 복합 3부분 형식이며, 제1악장의 전체 형식 및 구성을 보면 <표 4>와 같다.

<표 4> 제1악장 전체 형식 및 구성

형식		마디	구성
(1)	서주	1-3	c단조
(2)	A	a	3-9 c단조- A b 장조
		b	9-15 A b 장조- c단조
		a'	15-21 c단조
(3)	B	b	21-29 c단조- A b 장조
		c	29-37 A b 장조- D b 장조- G b 장조
		a''	37-43 e b 단조
		c'	43-53 e b 단조- D장조
(4)	경과구	54-76	C장조
(5)	A	a	76-82 c단조
		b	82-88 c단조 - A b 장조
		a'	88-94 A b 장조 - c단조
(6)	코다	94-126	c단조

(1) 서주(마디1-3)

서주는 짧고 강렬한 인상을 주는 2마디로 되어있다. 피아노 오른손에서 장7도 도약으로 상행한 후 반대 방향으로 장2도 하행하는 음정을 보이면 플루트가 곧바로 모방한다. 이 때 악상은 피아노와 플루트 모두 *sf*로 7도 음정의 도약을 더욱 강조해 준다. 서주의 화성은 기본적으로 감7화음(vii^{o7})으로 되어 있으나 피아노 왼손에서 2도 간격으로(F-G-A^b-B) 부딪치면서 더욱 긴장감을 만든다. 7도 음정의 도약은 A부분 처음에 다시 나오며, 첫 시작의 도약 음정은 이 곡에서 나타나는 음악적 특징 중 하나이다.

<악보 1> 1악장, 서주, 마디1-3

(2) A부분(마디3-21)

A부분은 세 악절(a+b+a')로 구성되며, 악절a(마디3-9)는 두 악구(마디3-5, 마디5-9)로 이루어져 있다. 첫 번째 악구에서 플루트의 주선율이 나오고 첫 음정은 서주의 7도 도약을 모방하였음을 알 수 있다. 차이점은, 서

주는 장7도 도약이고, 악절a는 단7도로 도약하였다는 점이다. 플루트의 부점, 16분음표 리듬으로 구성된 c단조의 신비로운 선율과, 피아노 오른손은 16분음표 분산화음으로 화성을 채운다. 이 때 피아노 왼손 베이스는 4분음표 리듬의 C지속음(Pedal Point) 효과를 내는데, 이는 비도르가 오르간 효과를 보여주고 있음을 알 수 있다. 이 곡에서 나타나는 음악적 특징 중 하나로 지속음을 많이 사용한다는 점이다. 5마디의 화성은 c단조의 나폴리6화음을 사용하였다.

〈악보 2〉 1악장, A부분, 마디3-5

두 번째 악구(마디5-9)는 두 번 리듬을 반복하는 악구로, 플루트의 16분음표 리듬이 완전8도로 도약 후 바로 하행하는 선율에 셋잇단음표로 마치는 동형리듬이다. 플루트가 두 번 완전8도 도약 하면서 악상의 차이가 있는데 첫 번째는 서주의 악상을 모방한 *sf*로 강조하였고, 두 번째는 *pp*로 아주 여리게 표현한 점이다. 이 때 *pp*에서 전조가 되는데 조성은 c단조에서 A b 장

조로 바뀌고 종지는 완전정격종지(PAC)²⁶⁾로 마친다.

〈악보 3〉 1악장, A부분, 마디5-9

서주 악상 모방 c: I⁷ iv⁶ vii⁷ V⁷ I (PAC)
 Ab: ii⁷

악절b(마디9-15)는 세 악구(마디9-11, 마디11-13, 마디13-15)로 이루어져 있다. 첫 번째 악구(마디9-11)와 두 번째 악구(마디11-13)의 플루트와 피아노 왼손이 4도 도약의 부점과 16분음표의 상행선율, 8분음표의 2도 하행으로 이루어진 동형진행이다. 차이점은, 반음 하행하여 모방하였고, 조성은 A b 장조에서 c 단조로 전조가 된 점이다. 세 번째 악구(마디13-15)도 g 단조로 전조되며, 감7화음(vii^{o7}) 화성을 사용하였고, 베이스는 F#-G-A로 상행한다.

26) 종지의 약어는 다음과 같다: 완전정격종지(Perfect Authentic Cadence: PAC), 불완전정격종지(Imperfect Authentic Cadence: IAC), 허위종지(Deceptive Cadence: DC), 반종지(Half Cadence: HC), 변격종지(Plagal Cadence: PC). 송무경, 『연주자를 위한 조성음악 분석 1』 (서울: 예술출판사, 2018), 48-55.

〈악보 4〉 1악장, A부분, 마디9-15

Chord progressions for measures 9-15:

Ab : I⁶ IV I⁶ IV c: V⁶ i V⁶

Chord progressions for measures 13-15:

i g: vii^{o7} i V vii^{o 4}/₂

악절a' (마디15-21)는 두 악구(마디15-17, 마디17-21)로 이루어져 있다. 악절a의 주선율은 첫 번째 악구에서 피아노가 모방하다 두 번째 악구에서 플루트가 이어간다. 이 주선율은 악절a(마디3-9)를 차용하고 마디19의 4번째 박에서 플루트와 피아노가 만나 3도 병 진행으로 하행한다. 종지는 c단조 완전정격종지로 마친다.

〈악보 5〉 1악장, A부분, 마디15-21

A부분(a)의 주선율을 모방

주선율이 플루트로 이동

완전8도

완전8도

3도 병 진행

c: V7 I (PAC)

(3) B부분(마디21-53)

B부분은 네 악절(b+c+a''+c')로 구성되며, 조성은 A b 장조로 시작한다. 그 중 악절b(마디21-29)는 두 악구(마디21-25, 마디25-29)로 이루어지며, 주선율은 플루트에서 피아노로 이어진다. 첫 번째 악구(마디21-25)의 플루트는 단3도의 8분음표와 두 번의 반음을 부점리듬으로 상행하면서 완전8도로

도약 후 16분음표로 하행하는 선율이며, 피아노는 16분음표의 분산화음식으로 흘러간다. 마디25의 플루트 주선율이 마치기 전에 피아노 오른손에서 주선율이 이어지는데, 스트레토(Stretto) 기법을 사용하여 완전8도 상행하여 긴박하게 모방한다. 종지는 플루트의 음이 A♭ 장조 I도화음 중 3도에 위치하여 기본위치 불완전정격종지로 마친다.

〈악보 6〉 1악장, B부분, 마디21-29

The musical score consists of two systems. The first system (measures 21-24) shows a flute melody in the upper staff and piano accompaniment in the lower staff. Annotations include '단3도' (minor third) between measures 21 and 22, '반음' (half note) in measures 22 and 23, and '완전8도' (perfect octave) between measures 23 and 24. The piano part has a dynamic marking 'mf' in measure 21. Chord symbols below the piano part are Ab : I⁶, vi⁴₂, and V⁷. The second system (measures 25-29) continues the piano accompaniment. Annotations include '완전8도상행모방' (perfect octave ascending imitation) between measures 25 and 26, and '스트레토기법' (stretto technique) in measure 26. Chord symbols below the piano part are I, vi⁴₂, V⁷, and I(IAC).

악절c(마디29-37)는 플루트와 피아노 오른손이 반진행과 동형진행으로 구

성된 두 악구(마디29-33, 마디33-37)이다. 차이점은, 완전4도 상행하여 모방하는 것이다. 플루트와 피아노의 오른손은 8분음표와 16분음표 리듬의 반진행으로 움직이다가, 플루트가 장7도로 도약 후 반대방향으로 하행하면서 완전4도를 이룬다. 조성은 D \flat 장조에서 G \flat 장조로 전조된다. 종지는 각 조성의 I \flat 도 제2전위로 되면서 전위된 불완전정격종지로 마친다.

〈악보 7〉 1악장, B부분, 마디29-37

4도상행하여 모방

반진행

반진행

pp

Db : ii 7 -

V 7 - I $_4^6$ (IAC) G \flat : ii 7

V 7 - I $_4^6$ (IAC)

악절a'' (마디37-43)는 세 악구(마디37-39, 마디39-41, 마디41-43)로 이루어져 있으며, 악절a의 주선율을 플루트가 장3도 상행하여 차용한다. 악절a에서 두 번 사용된 셋잇단음표가 반복에선 잔결 꾸밈음(mordent)으로 사용한다. 조성은 eb 단조이며 마디42에서 나란한조인 Gb 장조 차용화음으로 종지를 맺는다. 플루트의 마지막 음은 Gb 장조 I도화음 중 3음에 위치하여 기본위치 불완전정격중지로 마친다.

〈악보 8〉 1악장, B부분, 마디37-43

The image shows a musical score for measures 37-43. It consists of three staves: a flute staff (top), a piano right-hand staff (middle), and a piano left-hand staff (bottom). The key signature is one flat (B-flat major / E-flat minor). The flute part features a triplet of eighth notes in measure 37, marked '3잇단음표'. In measure 42, there is a mordent over a note, marked '잔결 꾸밈음'. Dynamics include *sf* (sforzando) in measure 37 and *pp* (pianissimo) in measures 39, 41, and 42. The piano accompaniment consists of eighth-note patterns in the right hand and quarter-note patterns in the left hand. Below the score, the text reads: 'eb 나란한조 차용화음 사용 Gb: V⁷ - I (IAC)'. This indicates the use of a parallel key change to G-flat major (V⁷) and a cadence in the original key (IAC).

악절c' (마디43-53)는 다섯 악구(마디43-45, 마디45-47, 마디47-49, 마디49-51, 마디51-53)로 이루어져 있으며, 주선율은 피아노 오른손 외성과 플루트에서 교대로 나온다. 처음 주선율은 첫 번째 악구의 피아노가 3도로 구성된 2화음과 Bb 음이 교대로 반복하고, 그 중 주선율은 2화음 외성에서 나타난다. 피아노 왼손은 2화음 외성에서 반 진행하는 음과 Gb 음이 교대로 반

복한다. 두 번째 악구는 주선율이 플루트로 이동하고, 세 번째 악구는 다시 첫 번째 악구와 동일한 구조로 되어있다. 네 번째 악구에서 D장조로 전조된다. 주선율인 플루트는 마디29-31과 유사진행을 하며, 피아노에서 반복했던 B \flat , G \flat 음이 D음으로 변하여 반복한다. 다섯 번째 악절은 음역이 넓어지고 악상은 점점 세게 연주한다.

〈악보 9〉 1악장, B부분, 마디43-50

The musical score consists of two systems of staves. The first system (measures 43-50) features a piano accompaniment with a treble and bass clef and a flute melody in a single treble clef. Annotations include 'B \flat 지속음' (B-flat sustained) and 'G \flat 지속음' (G-flat sustained) in the piano part, and '주선율이동' (Main melody moves) pointing to the flute line. A chord symbol 'eb: ii⁷' is placed below the piano part, and 'V₂⁴' is at the end of the system. The second system (measures 47-50) continues the piano accompaniment and flute melody. Annotations include '주선율이동' (Main melody moves) and 'D장조 전조' (Modulation to D major) in the piano part, and 'D지속음' (D sustained) with a 'pp' dynamic marking in the bass line. Chord symbols 'i⁶' and 'ii⁷' are placed below the piano part.

(4) 경과구(마디54-76)

경과구의 조성은 C장조이며, 주선율은 플루트에서 나타난다. 16분음표와 점4분음표의 장10도 도약을 강하게 연주한 후 이어 순차 하행하는 선율이며, 피아노는 16분음표와 32분음표가 복합된 아르페지오로 화성을 펼쳐 연주한다. 피아노 베이스는 G음을 2마디 간격으로 올리고, 마디59와 마디61은 G를 지속음으로 하여 g단조 차용화음을 사용하였다.

〈악보 10〉 1악장, 경과구, 마디54-62

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 54 to 60, and the second system covers measures 61 to 62. The flute part (top staff) begins with a major 10th interval (labeled '장10도') and then descends. The piano part (bottom staves) features a complex arpeggiated accompaniment. The bass line (bottom staff) has a G note sustained for two measures (labeled 'G지속음') and uses a borrowed chord from g minor (labeled 'g단조 차용화음'). Dynamics include *ff* and *p*. Chord symbols C: V⁷ and V⁷ are present.

마디63의 화성은 같은 으뜸음조인 c단조의 차용화음(iv^7)을 사용하고, 마디64의 플루트는 4분음표의 C장조 딸림7화음(V^7)을 한 음씩 상승하면서 악센트와 트릴로 강조한다. 피아노는 V^7 도와 V 도 제2전위된 두 화성이 아르페지오로 풀어 교대로 반복한다. 마디68의 플루트는 $A\flat$ 음을 완전8도로 강하게 도약하는데 c단조 감7화음(vii°)의 차용화음 사용으로 원조인 c단조를 강조한다.

<악보 11> 1악장, 경과구, 마디63-69

66 - - - do

V⁷ - 6/4 V⁷ vii^{°4}/₂ c단조 차용화음

m.g

마디69-76은 두 번의 비보(Vivo)중 첫 번째 비보이다. 16분음표의 플루트가 자유로운 분산화음을 펼치면서 음이 상승하고, 악상은 5번의 작은 크레센도와 테크레센도에 유의하여 연주한다. 하행하는 선율은 c단조 가락단음계(Melodic Minor Scale)스케일로 내려오면서 A부분과 자연스럽게 이어진다.

<악보 12> 1악장, 경과구, 마디69-76

Vivo

69 p

69 - - do

(5) A부분(반복)(마디76-94)

A부분을 다시 반복하는 부분이며, 처음 시작하는 피아노의 악상이 *p*에서 *pp*로 변화된 점을 제외하고 앞 A부분과 템포, 조성, 리듬, 선율이 모두 같다.

<악보 13> 1악장, A부분(반복), 마디3, 76

(6) 코다(마디94-126)

코다의 주선율은 플루트에서 B부분(악절b)을 차용한다. 차이점은 시작 음정이 단2도이며, 피아노는 16분음표와 6잇단음표, 32분음표의 리듬이 혼합되어 있다. 피아노 베이스는 C음을 지속하여 화성을 감싼다. 마디94, 98의 화성은 나폴리6화음을 사용하였다.

<악보 14> 1악장, 코다, 마디94-102

94

단2도 반음 완전8도

mf

pp

C지속음

94

c: i N6 i⁷ iv⁶/₄ V⁷

98

cresc. animato

완전8도 상행하여 모방

animato

98

i N6 i⁷ iv⁶/₄ V⁷ i

마디108-112의 플루트는 G음의 점 8분음표 리듬과 16분음표 리듬의 c단조 i도화음(C-E^b-G)이 한 음씩 상승하는 부점 리듬이며, 피아노는 32분음표의 불규칙적인 분산화음으로 이룬다. 피아노 베이스도 부점 리듬을 하는데, 겹 점 8분음표와 32분음표의 하행하는 음(C-B^b-A-A^b-G-F[#]-E^b)이며, 각 음에 악센트로 강조한다. 플루트 부점 보다 피아노 부점을 더 짧고 정확하게 한다. 아첼레란도(*accel.*)로 점점 빠르게 연주하면서 두 번째 비보를 향해 간다.

〈악보 15〉 1악장, 코다, 마디108-114

The musical score consists of two systems, each with a flute part on top and a piano part on the bottom. The key signature is one flat (B-flat major/C minor). The time signature is common time (C).

- System 1 (Measures 108-110):**
 - Measures 108-109: Flute part has a half note G and a dotted quarter note G. Piano part has a 32nd note chord (C, E^b, G) and a bass line with notes C, B^b, A, A^b, G, F[#], E^b. Annotations include "단2도" (interval of 2nd) and "완전4도" (perfect 4th).
 - Measure 110: Flute part has a half note A and a dotted quarter note A. Piano part continues the bass line. Annotations include "순차하행" (sequential descent) and "marcato il basso".
- System 2 (Measures 110-114):**
 - Measures 110-111: Flute part has a half note B and a dotted quarter note B. Piano part continues the bass line. Annotations include "단6도" (interval of 6th) and "완전8도" (perfect 8th).
 - Measures 112-114: Flute part has a half note C and a dotted quarter note C. Piano part continues the bass line. Dynamics include *f* and *ff*.

마디114는 두 번째 비보(Vivo)로 하행하는 선율에 셋잇단음표 리듬이 가
 되었다. 플루트는 16분음표의 상행선율에 c단조의 i도화음이 두 번째 박에
 서 짧은 꾸밈음으로 한 음씩 강조하고, 셋잇단음표로 하행하는 분산화음을
 펼쳐 2마디만 악센트로 전부 강조된다. 이 후 점점 작아지면서 종지는 c단
 조의 완전정격종지로 마친다.

<악보 16> 1악장, 코다, 마디114-126

The musical score consists of three systems of staves. The first system (measures 114-116) shows the flute part with a **Vivo** tempo marking and a circled annotation **c단조 i도화성**. The piano accompaniment starts with a **p** dynamic and includes the lyrics *cre - - scen - - do - - - - -*. The second system (measures 117-119) features a **f** dynamic and **3 rubato** markings. The third system (measures 120-122) includes **dim.** and **p** markings, showing the music fading out.

123

123

pp

c: V⁷ i 8^b----- 8^b----- (PAC)

2) 제2악장 분석

제2악장(Scherzo)은 알레그로 비바체(Allegro vivace)의 빠르기를 가진 3/8박자의 곡이다. 1악장과 동일한 짧은 서주로 시작하며, 플루트는 e단조의 신비로운 주선율과 아르페지오 음형의 하프연주를 연상하게 하고 피아노는 8분음표와 8분쉼표 리듬의 스타카토로 장난스런 아이들의 모습을 표현하였다. 형식은 서주, A, B, A, 코다로 구성된 복합 3부분 형식이며, 제2악장의 전체 형식 및 구성을 보면 <표 5>와 같다.

<표 5> 제2악장 전체 형식 및 구성

형식		마디	구성	
(1)	서주	1-4	e단조	
(2)	A	a	4-20	e단조- G장조
		a'	21-48 (간주: 48-52)	G장조- C장조- e단조
(3)	B	b	48-76	e단조- G장조- e단조- b단조
		b'	76-90	b단조
(4)	경과구	90-99	e단조	
(5)	A	a	99-115	e단조- G장조
		a'	115-143	G장조- C장조- e단조
(6)	코다	144-174	e단조	

(1) 서주(마디1-4)

서주는 제1악장과 동일한 짧은 서주로 되어 있으나, 제2악장은 1마디가 추가된 4마디로 이루어져 있다. 플루트와 피아노가 완전8도로 동시에 도약하는 유니즌(Unison)으로 시작하며, e단조의 B음을 두 번 모방한다. 서주 마지막에 페르마타의 사용은 제1악장의 서주 끝과 동일하다.

〈악보 17〉 2악장, 서주, 마디1-4, 1악장, 서주, 마디1-3

(2) A부분(마디4-48)

A부분은 두 악절(a+a')로 구성되며, 악절a(마디4-20)는 세 악구(마디 4-12, 마디12-16, 마디16-20)로 이루어져 있다. 주선율은 플루트에서 나오며, 순차 상행과 하행하는 2도 도약 부점과, 4분음표와 8분음표의 두 음 슬러로 이루어진 2도, 5도 도약 후 16분음표의 상행선율로 되어있다. 피아노는 2화음,

3화음으로 구성된 두 번의 8분음표와 한 번의 8분쉼표가 일정하게 반복되는데, 이 리듬은 이 악장의 제목인 (Scherzo)다운 경쾌하고 익살스러운 느낌을 표현한다. 연주는 센자 페달(senza Ped)의 지시어로 오른쪽 페달을 떼고 음을 짧게 연주한다. 화성에서 같은 V도지만 5마디는 장7화음 화성, 8마디는 단3화음 화성이다.

〈악보 18〉 2악장, A부분, 마디4-12

The musical score consists of three staves. The top staff is the right hand melody, the middle staff is the right hand accompaniment, and the bottom staff is the left hand accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/8. The score includes annotations for '1도 순차 도약' (1st degree sequential leap) and '왼손 리듬의 반복' (repetition of the left hand rhythm). Below the left hand staff, chord symbols are provided: e., senza Ped. V⁴/₃, VI⁶, ii⁴/₃, 단화음 V⁶, ii⁴/₃, v⁶, ii⁴/₃, v⁶.

두 번째 악구(마디12-16)와 세 번째 악구(마디16-20)는 첫 번째 악구의 축소된 동형진행이고, 두 번째 악구는 e단조 나란한조 관계인 G장조로 전조된다. 악상은 두 번째 악구에서 두 악기 동시에 악센트로 하고, 세 번째 악구는 단3도 상행한 플루트에서만 악센트로 강조한다.

〈악보 19〉 2악장, A부분, 마디12-20

The musical score consists of three staves: a single treble clef staff for the melody and a grand staff (treble and bass clefs) for the piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/8. The piano part features a consistent rhythmic pattern of eighth notes, with a box labeled '동형리듬' (isometric rhythm) spanning across it. The chord progression for the piano part is: G: I₄⁶, ii⁶, V⁷, I⁶, I₄⁶, ii⁶, V⁷, I⁶. The melody has two accents marked '강조' (emphasis) on the notes G4 and A4 in the first and second measures of the second system.

악절 a' (마디21-48)는 다섯 악구(마디21-28, 마디29-32, 마디33-40, 마디 41-44, 마디45-48)로 이루어져 있다. 플루트는 첫 번째 악구와 세 번째 악구가 16분음표의 동형리듬이며, E음으로 시작하여 F음까지 순차하행 한다. 두 번째 악구는 한 마디 안에 다섯 개의 16분음표와 한 개의 16분쉼표로 마침음을 위와 아래로 꾸미는 돈 꾸밈음(∞) 형태이다. 피아노도 첫 번째 악구와 세 번째 악구가 동형진행이며, 두 번째 악구 오른손은 A부분 플루트 주 선율을 차용하여 부드럽게 이어서 연주한다. 왼손은 계속 앞과 같은 리듬 형태를 유지한다.

〈악보 20〉 2악장, A부분, 마디21-32

Musical score for Example 20, measures 21-32. The score is in G major and 4/4 time. The flute part (top staff) features a melodic line with a box labeled '순차하행' (sequential descent) and a dynamic marking 'sf'. The piano accompaniment (bottom staves) features a rhythmic pattern with a dynamic marking 'sf' and a crescendo hairpin.

네 번째 악구(마디41-44)와 다섯 번째 악구(마디45-48)의 플루트는 아르페지오 리듬이며, 피아노는 같은 리듬이다. 다섯 번째 악구에서 악상의 변화가 있다. 두 마디 간격으로 네 번째 악구 악상이 *sf*와 악센트로 강조하다 갑자기 *pp*로 된다. 종지는 e단조의 완전정격종지로 A부분을 마친다.

〈악보 21〉 2악장, A부분, 마디41-48

Musical score for Example 21, measures 41-48. The score is in E minor and 4/4 time. The flute part (top staff) features a melodic line with a box labeled '악상강조' (melodic emphasis) and a dynamic marking 'sf'. The piano accompaniment (bottom staves) features a rhythmic pattern with a dynamic marking 'sf' and a crescendo hairpin. The score is annotated with Roman numerals: e: VI₂⁴, ii⁶, VI₂⁴, ii⁶.

45

45

pp 악상주의

pp

VI₂⁴

I⁶

e: V⁷

i (PAC)

1.

1.

(3) B부분(마디48-90)

B부분은 두 악절(b+b')로 구성되며, 악절b(마디48-76)는 네 악구(마디 48-56, 마디57-64, 마디65-72, 마디73-76)로 이루어져 있다. 플루트는 점4분 음표로 이루어진 두 음을 붙임줄로 연결하여 대위법적 선율을 만든다. 주선율인 피아노 오른손은 주로 음이 순차 진행되는 8분음표와 도약하는 4분음표로 플루트의 붙임줄이 끝나는 부분마다 피아노 오른손에서 8분음표로 이루어진 붙임줄이 교대로 모방한다. 왼손은 세 개의 8분음표와 한 개의 점4분음표의 펼친 화성이며, 베이스는 E음에서 G음까지 순차 하행을 한다. 첫 번째 악구와 세 번째 악구는 모방구조이며, 두 번째 악구와 네 번째 악구는 리듬은 같으나 베이스음이 다르고 네 마디가 축소되었다. 두 번의 전조가 이루어지는데, 두 번째 악구는 e단조 나란한조 관계인 G장조로, 네 번째 악구는 e단조에서 b단조로 전조된다. 분위기는 칸타빌레(*Cantabile*)의 지시어

에서 나타나듯 서정적인 아름다운 피아노 선율을 충분히 이어서 노래하듯이 연주한다.

〈악보 22〉 2악장, B부분, 마디48-76

48 2.

48 2.

cantabile

순차하행

e: VI⁶ III^{4/3}

54

54

sf

VI⁷ III^{4/3}

60

60

pp

rit.

G: I^{6/5}

V^{4/3} I

악절b' (마디90-99)는 세 악구(마디77-80, 마디81-84, 마디85-90)로 이루어졌으며, 첫 번째 악구와 두 번째 악구는 동형진행 한다. 플루트와 피아노 오른손은 6도 병진행으로 순차 상행과 하행하는 8분음표 선율에 두 마디 간격으로 이루어진 붙임줄로 되어있다. 피아노 왼손 리듬은 첫 음이 2화음으로 되었고, 세 번째 악구는 부점 리듬이 1회 나온다. 종지는 b단조 V⁷도 화성인 반 종지(HC)로 마친다.

<악보 23> 2악장, B부분, 마디81-84

The image shows a musical score for measures 81-84. It consists of two staves: a flute staff (top) and a piano staff (bottom). The flute staff has a dynamic marking of *mf* and contains a melodic line with eighth notes. The piano staff has a dynamic marking of *p* and contains a bass line with eighth notes. A box labeled '6도 병진행' (6th degree parallel motion) spans across the first two measures of both staves. A second box labeled '모방' (imitation) spans across the last two measures of both staves. Below the piano staff, the chord progression is indicated as: b: ii^ø₃ V⁷ ii^ø₃ V⁷.

(4) 경과구(마디90-99)

경과구는 짧은 9마디로 이루어져 있다. 플루트는 서주 부분을 차용하여 C음을 완전8도 도약을 세 번 반복하고, 화성은 e단조의 ii도 반감7화음(ii^ø₇)이다. 마지막에 페르마타를 사용하였는데 서주 부분과 동일하다.

〈악보 24〉 2악장, B부분, 마디90-99

e: ii⁰⁷ (반감7화음)

(5) A부분 (마디99-143)

A부분은 총 44마디로 앞 A부분의 템포, 리듬, 조성, 선율, 악상이 전부 동일하다.

(6) 코다(마디143-174)

코다의 조성은 e단조이며, B부분을 차용하였다. 플루트는 하프를 연주하듯 아르페지오로 유연하게 흐르고, 주선율인 피아노는 B부분 주선율을 완전8도 상행하여 모방한다. 화성은 e단조의 VI⁶도와 i도를 규칙적으로 반복하고

있는데 VI도는 장 화음의 밝은 느낌을 주는 화성으로 2악장에 나타나는 특징 중 하나이다.

〈악보 25〉 2악장, 코다, 마디143-149

e: VI⁶ i

B부분 주선율을 완전8도 상행하여 모방

마디164의 플루트는 악구가 마치기 않은 상태로 피아노가 새로운 프레이즈로 시작한다. 두 악기는 e단조 i도화성이 전체 마디에 수평적으로 펼쳐지는데 플루트는 첫 음에 이쑤음(D#-F#-A#)을 사용하여 상행하고, 피아노는 3화음이 계속 전위 되어 상승한다. 종지는 e단조의 완전정격종지로 가볍게 마친다.

<악보 26> 2악장, 코다, 마디164-174

164 ○ e단조 이끄름

164 ◻ e단조 i도화음

e: senza Ped. i도화음이 계속 전위

169 8va-1

V⁷ i (PAC)

Detailed description: The score consists of two systems. The first system (measures 164-168) shows a vocal line with a melodic line and a piano accompaniment with a sustained bass line. The second system (measures 169-174) continues the vocal line with more complex rhythmic patterns and the piano accompaniment with chords and a final cadence. Performance instructions include 'senza Ped.' and 'i도화음이 계속 전위'.

3) 제3악장 분석

제3악장(Romance)은 이 곡에서 많이 알려진 악장이며, 안단티노(Andantino)의 빠르기를 가진 4/4박자의 곡이다. 플루트 선율이 부드럽고 사랑스러운 느낌으로 흘러가면 피아노는 16분음표 리듬으로 차분하게 화성을 채워준다. 형식은 A, B, 경과구, A, 코다로 구성된 복합 3부분 형식이며, 제3악장의 전체 형식 및 구성을 보면 <표 6>과 같다.

<표 6> 제3악장 전체 형식 및 구성

형식		마디	구성
(1)	A	a	A b 장조- b b 단조- A b 장조
		a'	A b 장조- b b 단조- c단조- E b 장조
(2)	B	b	E b 장조- g단조- E b 장조
		b'	E b 장조- e b 단조-
(3)	경과구	46-63	C장조- f단조
(4)	A'	a''	A b 장조- b b 단조- A b 장조
(5)		c	A b 장조

(1) A부분(마디1-29)

A부분은 두 악절(a+a')로 구성되며, 악절a(마디1-15)는 일곱 악구(마디 1-3, 마디3-5, 마디5-7, 마디7-9, 마디9-11, 마디11-13, 마디14-15)로 이루어져 있다. 조성은 A♭ 장조이며, 시작은 피아노 오른손에서 E♭ 음을 옥타브로 연주한다. 주선율인 플루트는 하행하는 4분음표와 8분음표, 점 4분음표로 되어있고, 피아노 오른손은 분산화음을 펼쳐 연주한다. 피아노 왼손은 플루트와 6도 병 진행을 이루며 순차 하행하면서 소스테누토(Sostenuto)의 지시어로 소리를 낮추어 살며시 연주한다. 곡의 분위기는 플루트의 서정적인 주선율과 병 진행으로 평온함과 따뜻한 느낌을 준다

〈악보 27〉 3악장, A부분, 마디1-5

6도 병 진행 *p sostenuto*

Ab: $V_{\frac{4}{2}}$ I^6 $V_{\frac{3}{4}}$ $V_{\frac{6}{5}}$

I^6 $V_{\frac{4}{2}}$ I^6 $b: iv_{\frac{4}{4}}$ $V_{\frac{6}{5}}$

악절a' (마디15-29)는 다섯 악구(마디15-19, 마디19-23, 마디23-25, 마디25-28, 마디28-29)로 이루어 졌으며, 첫 번째 악구와 두 번째 악구의 주선율은 앞과 동일하나 피아노 오른손과 플루트가 교대로 연주한다. 조성은 A b 장조이며, 세 악구 끝에 3번 전조가 된다. 첫 번째 악구는 A b 장조에서 b b 단조로, 두 번째 악구는 b b 단조에서 c 단조로, 네 번째 악구는 c 단조에서 E b 장조로 전조가 되며 다섯 번째 악구까지 이어간다. A부분의 종지는 B부분의 2마디를 연장하는데, A부분 악구가 끝나는 곳에 E b 장조의 ii도로 종지가 이루어지지 않고, B부분 두 마디 포함하여 연장된다. 그 두 마디는 E b 장조 V⁷도 I⁶도 화성으로 전위된 불완전정격종지로 마친다.

〈악보 28〉 3악장, A부분, 마디15-31

Ab: I⁶₄ V⁴₂ I⁶ VI⁶₅ i⁶₄ V⁴₂

bb: V⁶₅

i⁶ V⁶₅ i⁶₄ V⁴₂ i⁶ - V⁶₄ V⁶₅

c: iv⁶₄.

24

24

cresc.

f

p

i_4^6 V_2^4 i_6 V_3^4 i iv^7

27

27

$E_b:ii^7$

V I^7 IV V_9^6 ii V_4^6 vii_3^4 V_4^6 ii

i f단조 차용화음

(2) B부분(마디30-46)

B부분은 두 악절(b+b')로 구성되며, 악절b(마디30-37)는 네 악구(마디 30-31, 마디32-33, 마디34-35, 마디36-37)로 이루어져 있다. 플루트는 네 악 구에서 8분음표와 점2분음표로 된 슬러와 8분음표와 2분음표로 된 슬러가 4 번 4도 도약과 1번 6도 도약을 한다. 플루트의 도약 이후 피아노가 플루트 음 보다 더 넓게 도약한다. 조성은 E \flat 장조이고, 네 번째 악구에서 g단조로 전조가 되면서 다시 원조로 돌아온다.

〈악보 29〉 3악장, B부분, 마디34-37

34 완전4도 도약

34 *cresc.*

34 *cresc.*

$E_b: V^7$ $I_{\frac{4}{3}}$

$g: VI_{\frac{4}{3}}$

장6도 도약

segue

p dim.

$E_b: V_{\frac{4}{3}}$ i ii

$E_b: iii$

악절b' (마디38-46)는 네 악구(마디38-39, 마디40-41, 마디42-43, 마디44-46)로 이루어져 있다. 첫 번째 악구는 악절b의 첫 번째 악구와 동형진행하고, 두 번째 악구는 E_b 장조에서 같은 으뜸음조인 e_b 단조로 된다. 세 번째 악구와 네 번째 악구인 마디43-44의 플루트는 C_b 음에서 B 음으로, 피아노 오른손은 $C_b - G_b - E_b$ 의 음이 $B - F\# - D\#$ 음으로 이명동음 되고 C 장조로 전조된다.

〈악보 30〉 3악장, B부분, 마디42-46

The musical score consists of two systems. The first system (measures 42-43) features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has a circled note with the annotation '이명동음' (isonomy) and 'Cb ='. The piano accompaniment has a circled chord with the annotation 'Cb-Gb-Eb'. The second system (measures 44-46) continues the vocal and piano parts. The vocal line has a circled note with '이명동음' and 'f'. The piano accompaniment has a circled chord with 'B-F#-D#'. Performance markings include 'rit.', 'a tempo', 'segue', and 'p'. Chord symbols 'eb: V7' and 'i 6/4' are present below the first system, and 'e: V2/4' and 'c: I 6/4' are below the second system. A 'sec' marking with an asterisk is also present.

(3) 경과구(마디46-63)

경과구의 조성은 C장조이며, 플루트의 화려한 기교를 볼 수 있다. 마디 46-48은 C장조 스케일(Major Scale)로, 마디48-50는 C장조 반음계적 스케일

(Chromatic Scale)로, 마디54는 e단조의 화성단음계 스케일(Harmonic Minor Scale)로 상행한다. e단조의 화성단음계 스케일을 제외한 두 스케일이 마치는 피아노 베이스음은 G음으로 끝나며, 이 음은 세크(sec)의 지시어로 페달을 사용하지 않고 띄어서 건조하게 마무리 한다.

〈악보 31〉 3악장, 경과구, 마디46-48, 49-50, 52-55

The image displays two systems of musical notation for measures 46-55. The first system (measures 46-48) features a piano part with a treble and bass clef and a violin part with a treble clef. The piano part includes a box labeled 'C장조 스케일' (C major scale) and a 'sec' (secco) marking. The violin part is marked 'a tempo' and 'p' (piano), with a 'rapido' section starting at measure 48. The second system (measures 49-55) features a piano part with a treble and bass clef and a violin part with a treble clef. The piano part includes a box labeled 'C장조 반음계 스케일' (C major chromatic scale) and a 'sec' marking. The violin part is marked '(a piacere)' and 'p', with a 'rapido' section starting at measure 50. Both systems include 'segue' markings and dynamic markings like 'p' and 'sec'. Roman numerals for chords are shown as I⁶₄ and V⁴₃.

e단조 화성 단음계 스케일

마디55는 비보가 삽입된다. 플루트는 E음을 길게 트릴로 하여 9박을 연주하고, 완전8도 하행하여 8박을 더 연주한다. 피아노 오른손은 8분음표의 3화음을 완전8도 하행하여 두 번 반복하는데, 3화음의 외성은 반음계로 하행하고, 피아노 왼손은 반음계 상행하면서 반 진행을 한다. 마디59의 지시어는 피우 렌토(*Più lento*)로 앞 속도보다 더 느리게 연주하고 이 후 플루트의 자유롭고 화려한 스케일을 사용하며 A'로 자연스럽게 이어간다.

〈악보 32〉 3악장, 경과구, 마디55-60

9박자 트릴 Vivo

58 *p* 완전8도 하행하여 8박자 트릴 *piu lento*

58 *pp* 반 진행 *piu lento* 템포주의

(4) A' 부분(마디63-81)

A' (a'')부분은 총 18마디로 a보다 4마디 더 추가되었고, 주선율은 A와 동일하다. 차이점은, 피아노 왼손이 짧은 앞 꾸밈음과 단음으로 변했고, 마디 76-77에서 Eb 음을 붙임줄로 연결한 것을 알 수 있다.

<악보 33> 3악장, A' (a'')부분, 마디64-65, 2-3, 76-77, 14-15

pp 마디64-65

p 마디2-3

마디 76-77

마디 14-15

(5) A' 부분(악절c)(마디81-91)²⁷⁾

악절c는 네 악구(마디81-83, 마디83-86, 마디87-88, 마디89-91)로 이루어져 있으며, 조성은 A b 장조이다. 첫 번째 악구의 피아노 왼손 내성에서 마디 73-75의 플루트 선율을 낮은음자리에서 모방하고, 악상을 *più f* 와 악센트로 강조한다. 두 번째 악구에서 플루트가 선율을 이어받아 8분음표로 하행하면서 피아노 오른손은 분산화음으로 왼손은 A b 음을 점 2분음표로 각 마디에 사용하였다. 세 번째 악구부터 마지막 악구까지 플루트는 A b 장조의 I도화음을 한 음씩 상행하면서 긴 트릴로 피아노는 앞 리듬과 동형진행하면서 악

²⁷⁾ c부분은, 큰 A' 안에 작은 세부 형식으로 속해있으면서 제3악장의 코다(coda) 역할을 겸한다

상은 *pp*로 차분하게 마무리 한다. 종지는 플루트가 3음에 위치하여 기본위
치 불완전정격종지로 마친다.

〈악보 34〉 3악장, A' (c)부분, 마디81-83, 73-75, 87-91

81

81

rit. cresc.

sf

모방진행

73

73

$bb: i^6$ V^6_5 i V^4_3

87 *p* *allargando*

87 *allargando*

Ab: I $\frac{6}{4}$ Ab 장조 I 도화음 $vi \frac{6}{4}$ I $\frac{6}{4}$ V $\frac{4}{3}$

90 *pp* *8va*

90 *pp*

I (IAC)

4) 제4악장 분석

제4악장(Final)은 비바체(Vivace)의 빠르기를 가진 2/2박자의 곡이다. 잇따름표와 아르페지오형 리듬의 어려운 테크닉을 요하며, 빠른 속도로 최종 목표를 향해 힘차게 질주하는 느낌이다. 이 곡의 형식은 제시부, 발전부, 재현부, 코다로 구성된 소나타 형식과 제1주제와 제1부분이 순환되는 론도 형식이 혼합된 소나타 론도 형식이다. 여기서 론도 형식은 제1주제의 순환이 반복이지만 이 곡은 마지막에 제1부분(C)이 반복되는 변형된 소나타 론도 형식이다. 제4악장의 전체 형식 및 구성을 보면 <표 7>과 같다.

<표 7> 제4악장 전체 형식 및 구성

큰 형식		세부형식	마디	구성	
소나타	론도				
제시부	A	(1)	제1주제	1-30	c단조
			경과구	30-38	c단조
	B	(2)	제2주제	38-46	E b 장조
			경과구	46-52	b b 단조
	A'	(3)	제1주제	52-78	c단조
	발전부	C	(4)	제1부분	79-118
(5)			제2부분	119-136	A b 장조- G b 장조- f# 단조- c# 단조
(6)			재경과구	137-147	a b 단조- D b 장조
재현부	A''	(7)	제1주제	147-169	c단조
			경과구	169-177	c단조
	B'	(8)	제2주제	177-185	c단조
	C'	(9)	제1부분 반복	185-225	C장조
대종결구		(10)	코다	226-238	C장조

(1) A(마디1-30)

A부분은 소나타 형식의 제시부로 제1주제(마디1-30)와 경과구(마디 30-38)로 구성되며, 제1주제는 일곱 악구(마디1-4, 마디4-8, 마디8-12, 마디 12-16, 마디16-20, 마디20-24, 마디24-30)로 이루어져 있다. 조성은 c단조이며, 첫 번째 악구는 피아노의 4마디 전주로 시작한다. 화성은 i도와 i도 제2전위를 6잇단음표로 반복한다. 주선율인 플루트는 4분음표와 점 4분음표로 이루어진 장7도 도약으로 제1악장의 플루트 시작과 도약이 같음을 알 수 있다. 이어 4분음표의 반음진행과 2분음표의 2도 도약 후 7잇단음표의 하행하는 도전적인 주선율을 노래한다. 피아노는 c단조의 V도화음과 i도화음을 6잇단음표로 펼쳐 연주하는데 7잇단음표의 등장은 4악장에서 주로 사용하는 리듬으로 경쾌한 움직임과 힘찬 에너지를 준다. 피아노 베이스는 C음의 지속음과 G음을 반복한다.

〈악보 35〉 4악장, A부분, 마디1-8

The musical score is for the first 8 measures of the 4th movement, A section. It is in C minor, common time, and marked 'Vivace'. The piano part begins with a forte (*f*) dynamic and a 'sempre diminuendo' instruction. The right hand plays a melody of eighth notes, while the left hand plays a bass line of eighth notes. The score includes chord symbols: *c: i*, *i 6/4*, *i*, *i 6/4*, *i*, *i 6/4*.

4

pp 장7도 도약(1악장 서주와 도약이 같음)

4

pp

7

7

c지속음

7

7

V7

i

i₆/₄

V7

V7

i

세 번째 악구(마디8-12)의 플루트는 점점 상행하는 선율로 C음으로 시작하여 A b 음까지 단음과 트릴로 되어있다. 마디12는 c단조 나폴리 6화음을 사용하였다. 네 번째 악구(마디12-16)는 반음으로 이루어진 점4분음표와 8분음표의 슬러와, 스타카토로 이루어진 4분음표 리듬을 두 번 반복하고 7잇단음표의 하행하는 선율로 되어있다. 피아노는 세 번째 악구의 베이스 음이 상행하면서 네 번째 악구까지 동형진행으로 c단조의 화성을 펼친다. 다섯 번째 악구(마디16-20)와 여섯 번째 악구(마디20-24)는 동형리듬으로 플루트가 완전8도 도약하여 유사 모방한다. 여섯 번째 악구의 피아노는 8분음표의 리듬으로 변하여 오른손 외성에서 다섯 번째 악구의 플루트 주선율이 나타난다. 일곱 번째 악구는 플루트의 6잇단음표로 된 화려한 하행 스케일로 마무리 하며, 종지

는 c단조의 완전정격종지로 마친다.

〈악보 36〉 4악장, A, 마디8-12, 16-22

8

cresc.

8

cresc.

c: i_4^6 V_5^6 i V_3^4

11

sf

11

sf

i^6 N6

16

16

p

V⁷ c: iv_5^6 i^6

19

19

22

22

iv_5^6 i^6 iv_5^6 V^7

iv_5^6 V_2^4 i

cresc. *cresc.* *p*

경과구(마디30-38)는 제1주제와 관련 없는 독립적 경과구로 주선율은 플루트에서 나타난다. 인상적인 F#음을 시작으로 4분음표 상행하는 음을 2번 반복하고, 마디34은 주선율을 완전8도 상행하면서 3잇단음표가 추가되었다. 피아노는 8분음표와 3잇단음표의 음을 마디34에서 플루트와 동일하게 완전8도 상행하여 선율을 모방한다. 피아노 베이스는 C음과 G음을 지속음으로 하여 화성을 감싸고 전조가 이루어지지 않은 상태에서 c단조의 V도화음으로 끝나 반중지로 마친다.

〈악보 37〉 4악장, A, 마디30-38

The musical score consists of two systems. The first system (measures 30-33) features a piano part with a melody in the right hand and accompaniment in the left hand. The piano part includes a *p* dynamic marking and a *G* (guitar) part with a *p* dynamic marking. Annotations include "완전8도 모방진행" (perfect octave imitation progression) pointing to the piano melody, "C지속음" (C sustained note) pointing to the piano accompaniment, and "3잇단음표 변화" (triple note change) pointing to the guitar part. The second system (measures 34-38) continues the piano and guitar parts. The piano part includes a *p* dynamic marking and a *cresc.* (crescendo) marking. The guitar part includes a *cresc.* marking and a *sf* (sforzando) marking. Annotations include "C지속음" (C sustained note) pointing to the piano accompaniment and "G지속음" (G sustained note) pointing to the guitar part. The key signature is C major, and the time signature is common time. The harmonic analysis at the bottom right is: c: V₃⁴ i⁶ VI₂⁴ V (HC).

(2) B(마디38-52)

B부분은 소나타 형식의 제시부 제2주제(마디38-46)와 경과구(마디46-52)로 구성되며, 제2주제는 네 악구(마디38-40, 마디40-42, 마디42-44, 마디44-46)로 이루어져 있다. 조성은 E \flat 장조로 시작한다. 첫 번째 악구(마디38-40)와 두 번째 악구(마디40-42)의 플루트는 8분음표의 3도 진행과 하행하는 3잇단음표로 이루어진 선율로 세 번째 악구(마디42-44)와 네 번째 악

구(마디44-46)는 긴 트릴로 14박을 연주한다. 첫 번째 악구와 두 번째 악구의 피아노는 8분음표로 규칙적이게 움직이다가 세 번째 악구와 네 번째 악구에서 3잇단음표로 확대하면서 플루트의 트릴과 함께 악상을 점점 세게 한다. 3잇단음표의 리듬 앞에 악센트로 음을 강조하고, 왼손은 4분음표의 상행선율로 유연하고 부드럽게 이어 연주한다. 종지는 E♭ 장조의 V도로 끝나 반중지로 마친다.

〈악보 38〉 4악장, B, 마디38-46

38

38

fp

E♭: vi V⁷ I₄⁶ vii^{o7} vi₅⁶ V₃⁴ IV₂⁴ V₂⁴ vi₄⁶ vii^{o6} I⁶ ii₂⁴ ii⁶ ii⁶⁺

42

cresc.

42

cresc.

f sf

V vi⁷ V⁷ I₄⁶ vii^{o7} I vii^{o6} vi₄⁶ V₂⁴ vi V₄⁶⁺ I V (HC)

경과구(마디46-52)의 조성은 e \flat 단조로 시작한다. 플루트는 두 음 슬러로 이루어진 4분음표가 반음上行과 하행을 하고, 주선율인 피아노 오른손은 마디4-6의 주선율을 단3도上行하여 차용하였다.

〈악보 39〉 4악장, B, 마디46-50

The musical score consists of three staves. The top staff is for the flute, the middle for the piano right hand, and the bottom for the piano left hand. The key signature is E-flat major (three flats). Measure numbers 47, 48, 49, and 50 are indicated. Annotations include '반음' (half note) in boxes above the flute staff, '장7도 도약' (leap of a major 7th) in a box around the piano right hand's first measure, and '제1주제 주선율 차용' (first theme main melody borrowing) in a box around the piano right hand's second measure. The piano part features a rhythmic pattern of eighth notes. Harmonic analysis at the bottom identifies the chords: Eb: V $_2^4$, iv $_3^4$, V $_2^4$, and iv $_3^4$.

(3) A' (마디52-78)

A'는 보통 소나타 형식에서 코다(Coda)가 나오는데, 이 곡은 A'가 나오면서 소나타 론도 형식의 성격을 확실하게 보여준다. A 제1주제 플루트를 모방하고, 마디52-68의 피아노 음역이 다르다는 것을 알 수 있다.

<악보 40> 4악장, A', 마디52-54, 4-6, 64-66, 16-18

The image displays a musical score for a piano piece, specifically the 4th movement, A' section. The score is arranged in three systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 4/4. The first system covers measures 52-54, the second system covers measures 4-6, and the third system covers measures 64-66 and 16-18. The piano accompaniment features complex textures with sixteenth-note patterns and slurs. Dynamics include *pp* (pianissimo) and *p* (piano). Measure numbers 4, 64, and 16 are indicated at the start of their respective systems.

(4) C, 제1부분(마디79-118)

C는 소나타 형식에서 발전부 제1부분과 제2부분(마디119-136), 재경과구(마디137-147)로 구성되어있다. 조성은 A b 장조로 4분음표로 이루어진 순차적인 음 높이의 코랄(Choral)²⁸⁾풍 분위기이다. 주선율은 4번의 지시어와 함께 5번 모방 반복한다. 첫 번째는 트란퀸라멘테(Tranquillamente)²⁹⁾로 마디 79-86의 피아노에서 편안하고 차분하게 나온다. 두 번째는 메노 비보(Meno Vivo)³⁰⁾로 마디87-94의 플루트에서 완전8도 상행하여 나오고, 세 번째는 포코 메노 비보(Poco Meno Vivo)³¹⁾로 마디103-110의 플루트에서 나오며, 네 번째는 돌치시모(Dolcissimo)³²⁾로 마디111-114의 피아노에서, 다섯 번째는 마디115-118의 플루트에서 부드럽게 이어 나온다. 주선율이 나올 때, 다른 성부에서는 E b 음을 반복하며, 악상은 *mf-p-pp*로 점점 여리게 연주한다. 마디118에서 A b 장조 하행 스케일을 하며, 종지는 완전정격종지로 마친다.

<악보 41> 4악장, C, 마디79-82, 87-90, 103-106, 111-118

The musical score shows the piano part of the first movement. The tempo marking is 'Tranquillamente'. A circled note in the bass line is identified as E-flat. The harmonic analysis below the staff is: Ab: I, V₅, I, V₇, I, I⁶, ii⁷.

28) 코랄(Choral): 형용사로 '합창'이라 뜻한다.

29) 트란퀸라멘테(Tranquillamente): 형용사로 '조용한, 고요한, 침착한' 것을 뜻한다.

30) 메노 비보(Meno Vivo): 활기를 띠고 연주함을 뜻한다.

31) 포코 메노 비보(Poco Meno Vivo): 앞보다 조금 더 활기를 띠고 연주함을 뜻한다.

32) 돌치시모(Dolcissimo): 부드럽고 감미롭게 연주하라는 뜻이다.

Meno vivo

87 *p*

87 *p*

Poco meno vivo ○ = Eb $\frac{9}{8}$

103 *pp*

103 *pp*

111 *dolcissimo*

111

The image shows a musical score for measures 115-136. The top staff is a single melodic line with a long slur and a 'p' dynamic marking. The bottom two staves are piano accompaniment with arpeggiated figures in the right hand and a steady bass line in the left hand.

(5) C, 제2부분(마디119-136)

제2부분의 주선율은 피아노 오른손에서 제시부 제1주제의 리듬을 차용하여 나타나고, 플루트는 피아노의 반주 역할을 한다. 마디124에서 G \flat 장조로 전조되며, 주선율은 제시부 제1주제 리듬을 플루트와 피아노 오른손에서 완전8도 도약하여 교대로 모방한다. 마디128은 이명동음을 하는데, 피아노 오른손의 점4분음표와 8분음표 슬러 음(C-D \flat)에서 마디129의 리듬이 같은 플루트 음(B \sharp -C \sharp)으로 이명동음 하여 f \sharp 단조로 전조된다.

〈악보 42〉 4악장, C, 마디127-129

The image shows a musical score for measures 127-129. It consists of three staves: a vocal line (top), a piano accompaniment (middle), and a bass line (bottom). The key signature is C major. The tempo/mood is marked '이명동음' (isonomy). The score includes a box with the text 'C = B# | Db = C#' and another box with '이명동음'. The bass line has a '7' marking. Below the staves, the chord analysis is given as: Gb: V₅⁶ | I | f#: V₅⁶.

(6) C, 재경과구(마디137-147)

재경과구의 조성은 a b 단조이며, 플루트와 피아노는 6잇단음표를 교대로 반복하면서 피아노 베이스는 A b 음을 지속음으로 하여 조금씩 상행한다. 마디141에서 D b 장조로 전조하여 플루트와 피아노가 2번째 박에서부터 V도 화성의 반 진행을 한다. 악상은 *ff*를 향해 점점 세게 연주한다. V도의 연결선이 계속 이어지면서 종지는 반종지로 마치며, 제1주제로 자연스럽게 간다. 마디146의 화성은 독일 6화음을 사용하였다.

〈악보 43〉 4악장, C, 마디137-147

The musical score consists of three systems of staves. The first system (measures 137-140) features a piano part with sixteenth-note runs in the right hand and a bass line in the left hand. Dynamics include *pp* and *cresc.*. A box labeled "Ab지속음" is placed below the piano part. The second system (measures 141-144) continues the piano part with similar textures and dynamics, including a box labeled "반진행". The third system (measures 145-147) shows a *marcato* section with a violin part and piano accompaniment, featuring *ff* and *sf* dynamics. Chord symbols $ab: i$, $Db: V^7$, V_5^6 , V_3^4 , V^7 , $Ger6$, and V_5^6 are indicated below the piano part.

(7) A'' (마디147-177)

A''는 소나타 형식에서 재현부 제1주제(마디147-169)와 경과구(마디169-177)로 구성되며, 조성은 제시부의 제1주제와 같은 c단조이다. 차이점은, 플루트의 주선율을 완전8도 도약하여 모방하였고, 피아노 오른손은 26박의 G음과, 19박의 D \flat 음에 긴 트릴을 사용했으며, 반대로 왼손은 4분음표에 스타카토를 사용하여 짧게 끊어 연주한다. 마디159-169의 플루트는 동형리듬을 2번 반복으로 마디159의 E \flat 음을 마디164에서 장3도 상행한 G음을 반복한다. 화성의 특징은 마디154, 157에 나폴리 6화음과 마디159에 독일 6화음을 사용하였다.

<악보 44> 4악장, A'', 마디147-166

marcato A제1주제 선율 완전8도 도약 하여 모방

147 147 152 152

c: V $\frac{6}{5}$ V $\frac{6}{5}$ i V $\frac{6}{5}$ i

V $\frac{4}{3}$ i 6 N6

152

152

V_{4/3} *i⁶* *N6*

157

157

8va *a piacere* *a tempo* *dim.*

(a tempo) *sf*

157 *sf* *segue* *sf* *segue* *p* *a tempo*

N6 *Ger6*

g단조 차용화음 V⁷

162

162

장3도 상행하여 모방 *a piacere* *a tempo* *dim.*

162 *sf* *ff* *p* *segue* *a tempo*

i⁶ *N6* *i⁶*

경과구(마디169-177)는 제시부의 경과구와 주선율이 같다. 차이점은 피아노 왼손의 음 위치가 다르고 악상이 다르다는 점이다. 피아노 왼손의 지속음이 앞과 반대로 G음을 먼저 지속하고 C음을 나중에 반복하는 형태이다. 그리고 마디173의 플루트는 *fp*를 동시에 사용하였고, 피아노는 악센트와 *sf*를 동시에 사용하여 음을 강조 한 점이다.

〈악보 45〉 4악장, A ", 마디173-177, 34-38

○ =악상비교
 □ =음정비교

(8) B' (마디177-185)

B'는 소나타 형식에서 재현부에서 경과구가 없는 제2주제에 해당한다. 조성은 제시부의 제2주제와 다른 c단조이다. 소나타 론도 형식은, 발전부 이후 나타나는 형식에 대해 원 조성에서 나타나는 것이 특징인데, 이 곡에서 동일한 점을 알 수 있다. 플루트는 G음으로 이룬 14박의 긴 트릴로 되어있고, 피아노 오른손의 주선율과 피아노 왼손 내성이 3도 병 진행을 하면서 종지는 c단조의 V도인 반증지로 마친다.

<악보 46> 4악장, B', 마디177-185

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 177 to 181. The flute part begins with a long trill on G4, marked *poco a poco cresc.* The piano accompaniment starts with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a 3-note parallel motion (3도병진행) in the treble clef, while the left hand provides a bass line. The second system covers measures 182 to 185. The flute part continues with the trill, and the piano accompaniment reaches a fortissimo (*ff*) dynamic. The piece concludes with a cadence in C minor, indicated by the chord symbols *c: vi⁷ vi C: V⁷ (HC)*.

(9) C' (마디185-225)

C'는 소나타 형식에서 재현부에 속하며, 전형적인 론도에서 벗어나는 형식이다. '소나타 론도 형식'은 A를 반복하는데 있다. 이 곡은 A를 반복하는 곳에 발전부 C를 변형하여 반복하였다. 론도의 기본 순환구조는 A의 규칙적인 반복으로 정의하기 때문에 A의 규칙성이 있는 '소나타 론도 형식'이지만 재현부 C'의 반복으로 전형적인 소나타 론도에서 벗어난 형식으로 볼 수 있다.³³⁾ 또한 조성은 '선법성의 변화(Change of modes)'를 보여준다. 재현부 C'는 c단조의 같은 으뜸음조인 C장조로 변하는데, 조 중심(Tonal center)이 이동하지 않고 선법만 바뀐 것이기 때문에 전조로 보지 않는다는 것을 알 수 있다.³⁴⁾

C'부분의 플루트는 6잇단음표의 분산화음과 16분음표의 반음계 하행스케일, 6잇단음표의 아르페지오로 음을 부드럽게 연결하여 화성을 펼친다. 주선율은 피아노 베이스의 완전8도 옥타브로 시작하여 마디193-201에서 피아노 오른손으로 이동한다.

³³⁾ M. Douglass, Green, 『조성음악의 형식』, 186-200.

³⁴⁾ 송무경, 『연주자를 위한 조성음악 분석 2』, 255.

〈악보 47〉 4악장, C', 마디185-193

185 *ff* *p* *pp* 3

185 *ff* *sf* *marcato e cantabile il basso* C 주선율을 차용

C: I⁶ V⁷ I⁶ vi⁶₄ I

190 *cresc.* *sf* 반음계스케일 반음계스케일

190 vi⁶₇ V⁷ V V⁷ I

마디211-214의 피아노 오른손은 제시부 제1주제(마디4-8)의 주선율을 차용하였다. 마디214의 플루트는 한 음씩 상행하며 트릴하고, 재현부의 마지막은 자유롭고 화려한 분산화음을 펼쳐 카덴차를 연상하게 한다. 피아노는 마디211-225에서 트릴을 이용하여 각 성부를 연결한다. 마디211의 피아노 왼

손부터 시작하여 마디214의 오른손으로 이어지고, 다시 마디220의 피아노 베이스를 D^b음으로 하여 옥타브 트릴로 이어진다.

<악보 48> 4악장, C', 마디211-226

pp A 제1주제 주선올 차용 p cresc.

fp cresc.

c: I $\frac{4}{2}$ iv⁶ V iv⁶

216 allarg. ff a piacere

216 ff sf segue

iv V iv⁶ iv iv V 7 8^{ub}

poco a poco accelerando a tempo G^b장조 차용 화음

222 (poco a poco accelerando) a tempo ff

pp cresc. ff

(8^{ub}) (8^{ub}) C: I (IAC)

(10) 대중결구(마디226-238)

대중결구의 조성은 C장조이며, 플루트 선율이 4번 모방 반복한다. 2분음표 f리듬의 C음을 타이로 연결 후 16분음표의 상, 하행 스케일로 되어있다. 주 선율인 피아노 오른손은 발전부 제1부분의 리듬을 차용하였고, 피아노 베이스는 C장조의 이끄음을 사용하여 C음을 반복한다. 마지막은 플루트는 화려한 트릴로 마치며, C단조 반감7화음(ii^o)의 차용화음을 사용하여 강하게 끝난다. 피아노는 G음으로 끝나면서 종지는 기본위치 불완전정격종지로 마친다.

<악보 49> 4악장, 대중결구, 마디236-238

(iv) C단조 차용화음

C: (8^b)-1 I iv₄⁶

230 *cresc.*

230 *cresc.* *ff*

234 *sf* *ff*

234 *sf* *ff*

I I iv⁶₄ I iv⁶₄ I I⁶ I I⁶₄ I⁶

I iv⁶ iv vii^{o7} I ii^{o6}₅ c단조 차용 화음 I (IAC)

IV. 결 론

본 논문에서는 비도르의 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》(Op.34)을 분석 연구 하였다. 1898년에 작곡된 이곡은 19세기 후반 프랑스 낭만의 서정을 잘 들어낸 곡으로 1악장을 제외한 2악장〈스케르초〉, 3악장〈로망스〉, 4악장〈파이널〉의 제목이 삽입된 총 4악장의 근대 모음곡이다.

제1악장은 서주-A-B-경과구-A-코다로 이루어진 복합 3부분 형식이다. 플루트의 선율에 인상적인 7도와 안정적인 8도의 도약이 주를 이루고, 피아노는 분산화음과 아르페지오를 사용하여 플루트의 화성을 채우고 앙상블을 이룬다. 전체적으로 c단조의 선율과 감화성의 멜랑꼴리(melancholy)적 감성을 느끼게 하는 악장이다.

제2악장은 서주-A-B-경과구-A-코다로 이루어진 복합 3부분 형식이다. 플루트는 e단조 선율은 부점, 그리고 4분음표와 8분음표가 슬러로 묶어진 리듬이 특징을 이루며, 피아노는 8분음표와 8분점표의 반복 리듬을 통해 제목인 〈스케르초〉의 분위기를 느낄 수 있다. 화성은 단조에서의 VI도 장3화음을 통해 밝은 분위기를 드러낸다. 전체적으로 활발하고 반복적인 리듬 특징을 통해 스케르초 풍의 익살스러운 분위기를 느끼게 하는 악장이다.

제3악장은 A-B-경과구-A'로 이루어진 복합 3부분 형식이다. A부분은 플루트와 피아노 왼손에서 병진행을 주로 사용하여 안정감과 평온함을 준다. B부분은 이와 대조적으로 화성에서 잦은 전조가 나타나는 것이 특징이다. 이 악장은 제목 〈로망스〉다운 곡 중 가장 아름다운 선율과 사랑의 감성을 자아낸다.

제4악장은 크게 제시부, 발전부, 재현부, 코다로 이루어진 소나타 론도 형식이며 세부적으로 A-B-A'-C-A''-B'-C'-코다로 구성되어있다. 보통

A부분을 반복하는 전형적인 론도 형식에서 C부분이 2번 반복되는 변형된 소나타 론도 형식이라 할 수 있다. 플루트의 주선율은 상행하는 점4분음표와 8분음표의 리듬이 주를 이루며, 피아노는 잇단음표와 아르페지오로 플루트의 선율과 조화를 이루어 더 웅장함을 드러낸다. 마지막 악장다운 도전적인 느낌과 목표를 향해 최고조에 달하는 분위기를 자아낸다.

이 작품은 4악장의 제목이 삽입된 근대 모음곡이다. 1, 2, 3악장의 형식은 복합 3부분 형식이며, 4악장은 소나타 론도 형식으로 되어있다. 비도르는 이 곡에서 전통적인 소나타 형식의 3악장에 쓰이는 스케르초를 2악장에 제목으로 삽입하였고, 전통적 소나타 형식의 느린 2악장을 3악장에 두었다.

비도르가 《플루트와 피아노를 위한 모음곡》에서 사용한 대표적인 음악적 특징을 다음 3가지로 정리할 수 있다.

첫째, 비보의 삽입이다. 곡의 1, 3, 4악장에 나타나는 비보의 삽입은(악보 12, 16, 32, 41) 곡의 분위기 전환과 템포의 변화를 주고(악보 12, 16), 아르페지오 음형과 분산화음의 사용, 다양한 스케일의 기교를 통해(악보 12, 32, 41) 음역의 확장과 동시에 풍성한 소리를 만들어 작은 카덴차의 효과를 냈다.

둘째, 시작 부분의 도약 음정 사용이다. 1, 2, 4악장에 나타나는데, 1악장은 두 악기가 장7도로 도약(악보 1)하였고, 2악장은 두 악기가 동시에 완전 8도로 도약(악보 17)하였으며, 4악장은 플루트가 장7도의 도약(악보 35)을 사용한 점이다.

셋째, 지속음의 사용이다. 오르가니스트였던 비도르는 1, 3, 4악장에 지속음을 사용하여 오르간 포인트 적인 효과를 냈다(악보 2, 10, 14, 37, 44). 지속음의 효과는 3, 4악장에서 긴 트릴을 연장하여 사용하는 것에서도 부분적으로 볼 수 있다(악보 32, 36, 44, 46, 48).

19세기 후반 프랑스는 인상주의 음악이 유행하던 시기였으나, 비도르는

인상주의 음악 양식을 사용하지 않고 이 작품에 서정적인 선율과 화려한 테크닉이 돋보이는 프랑스 낭만주의 음악을 접목시켜 작곡하였다. 전통을 고수하는 형식 안에서 프랑스 낭만 음악의 서정을 잘 보여 준 이 곡을 플루트 연주자나 대중들에게 꾸준히 사랑받는 레파토리로 인정받았고 분석의 가치가 충분히 있다고 볼 수 있다. 본 연구가 이 작품을 무대에 올리는 연주자들에게 작곡가에 대한 이해와 더불어 분석을 통한 내용적 도움이 되기를 바란다. 아울러 비도르의 실내악에 대해 지속적인 후속 연구가 이루어지기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 사전 및 단행본

- Andrew, Thomson. "The Life and Times of Charles-Marie Widor", *The Oxford Companion to Music*, Oxford University 2002, Edited by Alison Latham, 1378.
- Green, Douglass M. *Form in Tonal Music*. 박경종 역. 『조성음악의 형식』. 서울: 삼호뮤직, 1998.
- Miller, Hugh M. *History of Music*. 최동선 역. 『새서양음악사』. 서울: 현대음악출판사, 2004.
- Raugel, Felix. "Widor, Charles-Marie", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 1.Edition 1980, Edited by Stanley Sadie, 20: 398-399.
- Raugel, Felix. "Widor, Charles-Marie", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 2.Edition 2001, Edited by Stanley Sadie, 27: 359-361
- 나운영. 『악식론』. 서울: 세광음악출판사, 1980.
- 송무경. 『연주자를 위한 조성음악 분석 1&2』. 서울: 예술출판사, 2018.
- 서우석, 김원구. 『라루스 세계음악사전』. 서울: 탐구당, 1998.
- 세광음악출판사 사전편찬위원회. 『음악대사전』. 서울: 세광음악출판사, 1982
- 세광음악출판사 사전편찬위원회. 『음악용어사전』. 서울: 세광음악출판사, 1996.

편집국. 『음악대사전』. 서울: 세광음악출판사, 1996.
허영한, 이석원. 『고전음악의 이해』. 서울: 심설당, 2001.

2. 학위논문

권하영. “J.S Bach, C.M Widor, R. Muczynski의 작품 연구 -졸업 연주 곡목을 중심으로-.” 경희대학교 석사학위논문, 2014.
이가람. “C.M. Widor의〈Suite for Flute and Piano Op.34〉와 B.Godard의〈Suite de Trois Morceaux Op.116〉에 대한 비교 연구.” 숙명여자대학교 석사학위논문, 2013.
이은혜. “Yun Isang, Andrée Jolivet, C. P. E. Bach, C. M. Widor의 작품연구 -졸업 연주 곡목을 중심으로-.” 경희대학교 석사학위논문, 2012.
장선영. “Charles Marie Widor의 오르간 음악연구 -Organ symphony Op.42 No.6을 중심으로-,” 한세대학교 석사학위논문, 2006.

3. 악보 및 음반

Widor, Charles-Marie. *Suite Opus.34 für Flöte und Klavier*, Edited by Ernst-Günter Heinemann, G. Henle Verlag, 2014.
Widor, Charles-Marie. *Complete Works for Woodwind*, Thies Rooda & Alessandro Soccorsi, NAXOS; 8.573764, 2017.

4. 인터넷 자료

“비도르”. <http://100.daum.net/encyclopedia/print/b10b2954a>.

2018년 1월 10일 접속.

“Widor”. <https://ko.wikipedia.org/w/underfined>. 2018년 1월 11일 접속.

“Widor”. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Marie_Widor.

2018년 7월 10일 접속.

ABSTRACT

A Study of C.M. Widor's *Suite for Flute and Piano* in c minor, Op.34

Min Hee Lee

Department of Collaborative Piano
Graduate School of
Sungshin University

This thesis serves to analyze Charles-Marie Widor's (1844-1937) "*Suite for Flute and Piano Op.34*". Composed in 1898 when Widor was most prolific, "*Suite for Flute and Piano*" is classified as late 19th century French Romantic music, largely known for their lyrical melodies and flamboyant techniques. This suite consists of four movements in total, the last three of which are all "Modern Suites" with individual titles. The first three movements are in compound ternary form, while the last takes the Sonata rondo form. The first movement is played in C minor, a mysterious melody line teeming with emotion. The tempo is Moderato with a change in time signature from 2/4 to 2/8, then back to 2/4. Inserted are a short introduction and two Vivos. The tune frequently proceeds into higher notes and added to these notes are the broken chords and arpeggios making them sound fuller. The second movement, "*Scherzo*", is very cheerful and droll in tune. It is played in Allegro vivace with a time signature of 3/8, while a simple rhythm that vacillates between an eighth note and an eighth rest is repeated. Using a terse and dry pedal usage, called "Senza Ped", it captures

the feeling of Scherzo as indicated by the title. The third movement, "*Romance*", is, like the title, one that is focused on calmly expressing a romantic sensation. It is played slowly in Andantino with a time signature of 4/4, all the while creating a tranquil and peaceful mood using the parallel chord progressions between the flute and the piano bass. One Vivo is inserted and various flute techniques such as major scales and chromatic scales can be heard. The fourth movement, played very fast in Vivace tempo with a time signature of 2/2, is the only movement composed in the Sonata rondo form. Unlike "*Scherzo*" and "*Romance*", the title of this movement is named according to its role as denouement - "*Final*." Using multiple triplets, broken chords and arpeggios rhythms, it rushes to its finale. This late-romantic French work, known for its lyrical and melancholy sensibility, is a music piece continuously loved by many people all around the world. Through a detailed analysis of the piece, this thesis hopes to contribute to a better understanding of Widor's works on the part of the musician, and lay the ground for further studies regarding his chamber music.