

음악이론 2차시

◎ 음악의 분류 방법 중 성악 VS 기악

◎ 기악곡의 장점 : 가사에 얽매이지 않아 다양한 해석이 가능하며, 음역에 제한이 없다.

◎ (규모로 분류하는) 기악곡의 종류

- (1) 실내악(적은 인원수로 연주되는 기악 합주곡으로, 인원수에 따라 3중주, 4중주 등의 이름이 붙음)
- (2) 독주곡(혼자 연주하는 기악곡)
- (3) 관현악(오케스트라)

가. 교향곡(Symphony) = 그리스어 Syn(함께) + phone(울리다)

cf. 협주곡(Concerto) = 독주자(솔리스트) VS 합주자(오케스트라), 두 음향체 간의 대립 또는 경합을 특징으로 한 악곡
나. 교향곡의 역사 : (기능 음악) 오페라 서곡에서 출발(청중의 주의집중을 끄는 음악)

--> (독립 악곡) 길이가 길어지면서 여러 악장의 구성을 갖춘 음악

다. 교향곡 작품 번호 : 작곡 시기에 따라 붙여짐. 부제는 작곡가 직접 또는 평론가나 후대 사람들이 붙이기도 함.

교향곡의 대표적 작곡가

가. 교향곡의 아버지(교향곡의 시대를 연 작곡가) : 하이든

- 1) 부지런하고 낙천적, 77세 장수, 108곡의 교향곡 작곡
- 2) (형) 에스테르하지 궁정 악단 소속 - 고용주 취향 맞춤형 음악
- 3) 독창적 작곡 : (교향곡 별명) 교장 선생님, 곰, 암탉, 놀람, 고별(음악적 노동 쟁의) 등
- 4) 빈 교전파 3총사 중 1인

나. 악성, 음악의 성인, 자유 음악가 : 베토벤(1770~1827)

- 1) 악보를 판매, 대중 공공 연주회
- 2) 자기 내면의 목소리를 중요하게 생각한 음악가
- 3) 일화(1812) 괴테와 베토벤의 산책 중 허리를 굽힌 괴테와 달리 뒷짐 진 베토벤
- 4) 오스트리아 빈 교외 '하일리겐슈타트 유서'
--> 이듬해 작곡한 3번 교향곡 '영웅' : 고통을 극복하는 과정을 표현
- 5) 9번 교향곡에서의 파격적 변화 시도 : 사람의 목소리를 하나의 악기로 보고, 교향곡을 작곡
--> 교향곡 9번 '합창' : 실러의 시 '환희의 송가'(인류애)

다. 베토벤을 잇는 교향곡 거장들

- 1) 베토벤은 넘사벽? 요하네스 브람스(1833~1897) - 교향곡 1번 작곡에 21년 소요
- 2) 9번 징크스에 시달린 천재 지휘자, 작곡가
--> 구스타프 말러(1860~1911) : 평생 죽음의 공포에 시달림, 9번 교향곡 순서에 '대지의 노래'를 작곡 후에 심리적 극복하여 교향곡 9번을 작곡함. 1911년 교향곡 10번 미완성 상태로 심장발작 사망
- (3) 9번 넘사벽을 극복한 작곡가 : (소련) 쇼스타코비치(1906~1975) 러시아 현대사와 인간성에 대한 성찰
--> 스탈린 독재 비판
--> 교향곡 7번 '레닌그라드' : 폭력적 모티브, 전쟁의 참상
--> 교향곡 9번 1945 2차 세계대전 끝나고 초연/ '승리의 교향곡'으로 알려졌으나, 지나치게 가볍고 풍자적

교향곡의 꽃, 오케스트라

현악기	현으로 소리를 내는 악기로, 오케스트라에서 연주자 수가 가장 많고, 부드럽고 그윽한 음색으로 오케스트라 음악의 바탕이 되는 악기 인간의 음성과 가장 닮은 악기 현악기들끼리 동질적인 음향을 가지고 있어 서로 잘 어울리고 잘 섞임. 바이올린(1st, 2nd), 비올라, 첼로, 콘트라(더블)베이스, 하프
목관악기	긴 관에 숨을 불어넣어 연주하는 관악기 중 원래 재질이 나무였던 악기 모양과 음색이 제각각, 개성이 뚜렷, 무리짓기 보다 독주 파트로 등장 플루트, 오보에(오케스트라 조율의 기준), 클라리넷(변화무쌍한 표현력, 모차르트 사랑), 바순(현악기의 첼로)
금관악기	금속으로 된 관악기, 승리의 팡파르나 군대의 제식, 사냥 등에 쓰던 나팔에서 유래 가장 음량이 큰 악기 그룹 --> 적재적소에 배치해야 함(연주 타이밍이 중요) 호른(장중한 음색), 트럼펫(밝고 화려한 소리), 트롬본(부드럽고 중후함), 튜바(무겁고 웅장함)
타악기	몸체를 손이나 채로 치거나 서로 부딪쳐서 소리를 내는 악기 팀파니, 큰 북, 작은 북, 트라이앵글, 탬버린, 탐탐, 실로폰, 마림바, 카혼, 봉고, 콩가,
그 밖의 악기	건반악기 : 피아노, 오르간, 쳄발로, 첼레스타, 아코디언, 반도네온, 글로켄슈필