

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 이용허락조건 을 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 🖃

음악 석사 학위논문

미니멀리즘 사례연구

-피아노작품을 중심으로

2023년 2월

서울대학교 대학원 음악학과 피아노전공 김 지 후

미니멀리즘 사례연구

-피아노작품을 중심으로

지도교수 박 종 화

이 논문을 음악 석사 학위논문으로 제출함 2022년 12월

> 서울대학교 대학원 음악학과 피아노전공 김 지 후

김지후의 석사 학위논문을 인준함 2023년 1월

위 원 장 <u>이 민 정 (인)</u> 부위원장 <u>김 규 연 (인)</u>

위 원 <u>박 종 화 (인)</u>

국문초록

본 연구는 피아노 작품에 나타난 미니멀리즘 음악 기법을 연구하고자 아르보 패르트(Arvo Pärt, 1935-), 앤 사우담(Ann Southam, 1937-2010), 루이 안드리센(Louis Andriessen, 1939-2021), 류이치 사 카모토(Ryuichi Sakamoto, 1952-), 카이 슈마허(Kai Schumacher, 1979-)의 특징적인 기법을 중심으로 그들의 음악을 살펴보았다.

에스토니아 출생 아르보 패르트는 틴티나불리(Tintinnabuli) 기법을 'Für Alina(1976)'작품에 적용하여 8년의 공백기를 끝내고 복귀한다. 종의 울림처럼 깊고 길게 울리는 첫 음 뒤로 발생되는 대칭되는 단음, 세음만으로 구성된 왼손과 차분한 움직임을 가지는 오른손의 멜로디는 그가 가졌던 침묵의 시기를 대변하듯 침착한 분위기를 잘 나타낸다.

미니멀리즘 음악의 대표적 기법 중 하나인 오스티나토(Ostinato)를 사용한 캐나다 출생 앤 사우담의 'Glass Houses(1981)' 작품은 왼손과 오른손의 독립성을 요구하여 고도의 집중력을 필요로 한다. 반복적인 왼손과 변화하는 오른손이 만들어 낼 수 있는 여러 조합으로 가능성의 무궁무진함을 나타내었다.

네덜란드 출생 루이 안드리센은 재즈적 요소를 넣어 예술음악과 대중음악 사이의 경계에 존재하는 음악을 만들었다. 그의 작품 'Hoketus(1976)'에서 호켓(Hocket)기법과 악기 조합구성, 불규칙적인 악센트, 음향 기계의 사용 등으로 기존의 미니멀리즘 음악의 규칙성에서탈피한 실험적인 모습을 보여준다.

일본 출생 류이치 사카모토는 클래식 음악부터 전자 밴드, 영화 음악까지 여러 대중적인 음악 활동을 하였다. 그는 초기 미니멀리즘의 엄격한 규칙과 연속성을 나타내기보다 단순하며 명확한 멜로디를 사용하여 대중적인 음악을 작곡하였고, 그의 음악은 뉴에이지 음악의 일부분으로 포함되기도 한다.

고전 음악부터 현대음악까지, 그리고 앰비언트(Ambient)음악과 포스트 록 등 넓은 음악 장르에 영향을 받은 독일 출생 카이 슈마허는 현대음악, 팝, 전자 음악 등 여러 장르의 음악을 피아노를 위한 미니멀리즘음악으로 편곡하였다. 가요의 구조 형식인 벌스, 브릿지, 코러스 등을사용하고 곡의 길이를 짧게 하여 대중음악과 같이 쉽게 접근할 수 있는미니멀리즘 피아노 작품들을 만들어내었다.

주요어 : 미니멀리즘 음악, 아르보 패르트, 앤 사우담, 루이 안드리센,

류이치 사카모토, 카이 슈마허

학번 : 2021-26502

목 차

I. 서론 ···································	1
II. 본론 ···································	3
1. 미니멀리즘 음악적 개관 3	3
1) 미니멀리즘 음악의 발생 3	}
2) 미니멀리즘 음악의 특징 4	ŀ
3) 미니멀리즘 음악의 경향	;
2. 사례연구 7 1) 아르보 패르트와 틴티나불리 7 2) 앤 사우담과 오스티나토 12 3) 루이 안드리센과 호켓 기법 20 4) 류이치 사카모토와 대중화 25 5) 카이 슈마허와 기계적 리듬 33	7 2)
III. 결론 ························ 4ː	1
참고문헌 4;	3
Abstract 4	5

I. 서 론

미니멀리즘 음악은 최소한의 음악 재료와 움직임을 사용하여 반복되는 음형과 패턴, 맥박, 악구 등으로 구성되어 있는 현대음악의 장르이며, 1960년대 미국의 뉴욕 다운타운에서 발생하였다. 이들 1세대는 필립 글래스(Philip Glass, 1937-), 스티브 라이히(Steve Reich, 1936-), 라몬테 영(La Monte Young, 1935-), 테리 라일리(Terry Riley, 1935-) 네 명의 미국 작곡가들이다.

필립 글래스와 스티브 라이히는 1940년대와 1950년대의 'Moondog'으로 알려진 미국의 작곡가, 연주자, 음악 이론가, 시인 및 악기 발명가였던 루이 토마스 하딘(Louis Thomas Hardin, 1916-1999)의 리드미컬한그의 곡에서 가끔 특이한 박자에 일정한 맥박이 발전하는 대위법을 사용함에 있어서 음악적 영향을 받았다. 라 몬테 영은 최초의 미니멀리즘 작품이라고 여겨지는 미국 작곡가 데니스 존슨(Dennis Johnson, 1938-2018)의 6시간 동안 연주되는 피아노 독주곡인 'November(1959)'에서 온음계와 반복되는 악구, 추가되는 과정 등 미니멀리즘과의 관련된기술적인 부분에 대하여 영향을 받았다. 테리 라일리는 정치적 관점에서 언제 누가 연주하여도 각자의 개성에 따라 다르게 연주되는 것을 고안하여 'In C(1964)' 작품을 탄생시켰다.

다양한 생각과 관점, 문화와 영향에 의한 수용으로 탄생하게 된 미니멀리즘 음악이지만 이에 대한 비관적인 의견도 나타났다.

미국 작곡가 엘리엇 카터(Elliott Carter, 1908-2012)는 미니멀리즘 음악을 히틀러의 연설, 파시즘과 비교를 하였으며 끊임없는 반복은 위험한 측면이 존재한다는 주장을 하였으며 또한 매일같이 반복되는 스팸 메일, 텔레비전에서 나오는 항상 반복되는 광고와도 같은 것이 미니멀리즘 음악이라고 비판적인 목소리를 내었다. 21세기에도 여전히 음악에서의 미니멀리즘은 예술작품으로 인정받기에 연주의 기술적 요구 수준이 낮고 단순 반복되는 음악이라 치부되기도 한다.

이에 본고에서는 최근 50년간 활발한 활동을 보이는 아르보 패르트

(1935-), 앤 사우담(1937-2010), 루이 안드리센(1939-2021), 류이치 사카모토(1952-), 카이 슈마허(1979-)의 작곡가를 선정하여 그들의 생애와 음악적 특징, 그리고 대표적인 피아노 작품과 이에 사용된 특징 적인 기법들을 분석한다.

아르보 패르트와 앤 사우스햄, 루이 안드리센은 위의 미니멀리즘 음악을 대표하는 네 1세대 작곡가들과 함께 30년대에 태어난 인물들이다. 50년대에 태어난 류이치 사카모토는 전자 밴드를 결성하여 활동하였으며 70년대 후반에 태어난 카이 슈마허는 발달된 테크놀로지를 이용하여 현대적인 기법을 사용하였다. 이 다섯 명의 작곡가들은 모두 클래식 음악에 기초를 가지고 있지만 각자 다양한 장르와 음악적 기법으로 각자의음악적 세계를 발전시켰다. 각 작곡가들의 개성적인 작품들을 통해 미니멀리즘 음악 작품이 지니고 있는 새로운 가능성을 탐색해보고자 한다.

II. 본 론

1. 미니멀리즘 음악적 개관

1) 미니멀리즘 음악의 발생

초기 미니멀리즘 음악은 1960년대부터 1970년대 중반 미국의 뉴욕 다운타운에서 활동한 네 명의 미국 작곡가들인 라 몬테 영(La Monte Young), 테리 라일리(Terry Riley), 스티브 라이히(Steve Reich), 필립 글래스(Philip Glass)에 의하여 발전하였다.

그 당시 사회적 문화적인 상황들은 이 작곡가들의 음악 세계관을 형성하는데 영향을 주었다. 이들의 학창시절 당시 미국은 당시 대중음악 팝의 영향력이 엄청났다. 당시 유행했던 대중음악과 재즈음악이 이 네명의 작곡가들에게 엄청난 영향을 끼쳤으며 그 뒷받침으로 필립 글래스는 힐빌리(Hillbilly)음악1)과 30년대, 40년대의 미국 대중음악과 재즈를 들으며 자랐다고 하였으며 모던재즈를 포함하여 다양한 장르의 재즈 음악가들에게 영향을 받았다고 말한 바 있다. 글래스는 음악적 영향을 끼친 두 개의 전통이 있다고 하였는데 첫 번째로는 유럽의 예술음악 중 특히 고전적인 실내악, 그리고 두 번째로는 재즈라고 이야기 하였다.2) 스티브 라이히 또한 재즈클럽을 드나들며 다양한 재즈음악을 청취하였다고 말하였다.3) 스트라빈스키(Igor Stravinsky,

¹⁾ 촌뜨기 음악, 또 다른 이름으로는 컨트리 음악이라 불린다. 시골 마을의 소박한 삶이나 자연, 행복을 기원하는 등 노랫말을 단순한 선율에 담은 노래.

²⁾ Philip Glass, Words without music: A Memoir (New York; London: Liver right Publishing Corporation, a division of W.W. Norton & Company, 2016), 31-32.

³⁾ Bob Gilmore, "Steve Reich: Writings on Music 1965-2000," Music & Letters 85, no. 1 (2004): 7.

1882-1971)의 봄의 제전 'La Sacre du printemps(1913)', 바흐(J.S. Bach, 1685-1750)의 브란덴부르크 협주곡 5번 'Brandenburg Concerto No.5, BWV. 1050(1721)', 그리고 재즈 음악가인 찰리 파커(Charlie Parker, 1920-1955), 마일스 데이비스(Miles Davis, 1926-1991), 캐니 클라크(Kenny Clarke, 1914-1985) 음악은 그에게 많은 영향을 미쳤다고 회상하였다.

2) 미니멀리즘 음악의 특징

미니멀리즘 음악의 "Minimalism" 단어는 1968년 마이클 니만(Michael Nyman, 1944-)에 의해 처음 사용되었다. 그 외에 미니멀리즘 음악은 반복음악, 패턴음악, 명상음악, 체계적 음악, 음향예술, 몽환음악, 최면음악 등 여러 가지 명칭으로 불리기도 하였다.4) 단어들이 가지는 뜻으로 미니멀리즘 음악의 분위기를 대략적으로 파악해볼 수 있다.

미니멀리즘 음악은 최소한의 재료 사용을 기본으로 한다. 여러 패턴으로 하여금 작은 변화를 주며 나아가는 음악이기도 하다. 미니멀리즘 음악에서 자주 사용되는 기법 들 중에는 오스티나토 기법과 페이징 기법 등이 있다.

초기 미니멀리즘은 곡의 끝자락을 향하여 발전되기보다 곡이 형성되는 과정을 중요하게 다루고 있다. 이는 주로 반복적인 움직임, 음의 지속과 사라짐의 과정이 여러 번 반복됨을 통해 다양한 형태를 만들어간다. 이렇게 화성의 진행에 따라 진행되는 작품이 아니었기에 음향적인 효과의 방향성을 제시하는 음악이라고도 많이 불린다.

일부의 후기 미니멀리즘은 화성의 진행과 함께하는 명확한 멜로디가 존재하며 곡의 길이가 짧아졌다. 이는 청취자들에게 짧은 시간에 대중음악

⁴⁾ Wim Mertens, American Minimal Music (London: Kahn & Averill, 1988), 11.

처럼 쉽게 표현을 전달할 수 있었다.

미니멀리즘 음악과의 여러 관련성들에 대해 얘기해보면 14세기 종교음 악, 이탈리아의 세속음악 등 에서 반복적인 음과 오스티나토 형식이 진행되는 것을 찾아 볼 수 있다. 또 다른 비서구 지역에서 영향을 얻은 경우도 있는데 일본의 가가쿠(Gagaku), 인도의 라가(Raga) 가나와 발리의가믈란(Gamelan)등도 리듬감과 반복성에 관해서 많은 작곡가들에게 영감을 제공하였다.5)

3) 미니멀리즘 음악의 경향

모든 종류의 음악과 마찬가지로 미니멀리즘 음악도 지난 수십 년 동안 발전해왔다. 이는 크게 두 가지 다른 방향으로 나눠진다.

첫 번째로 화성 측면을 선택하는 작곡가의 흐름이 있다. 필립 글래스로 거슬러 올라가면 그는 클래식뿐만 아니라 대중문화를 기반으로 하는 음악가들에게 많은 영감을 주었다. 따라서 여기에서는 미니멀리즘적 리듬요소가 거의 사라졌기도 하다. 대부분 단순한 코드 진행을 기반으로 하여 일종의 우울하고 기분 좋은 분위기를 만드는 것에 집중되어 있다. 양식보다는 태도를 우선시 하는 흐름이라 볼 수 있는 미니멀리즘 음악이다.

두 번째는 스티브 라이히의 전통에서 보다 아방가르드한 접근 방식을 사용하고 패턴과 리듬, 그리고 전자 음악 방식에 더 친숙한 사운드 미학을 다룬다. 양식에 기초를 두며 코드 진행 보다는 여러 음이 생성하는 패턴과 음향을 보다 섬세하게 다루고 있다.

미니멀리즘 음악은 유럽과 다른 비서구권으로 넘어오며 많은 작곡가들이 활용하게 되었으며 이에 따른 작곡 기법 양식이 나날이 발전하고 있다. 특히 유럽에서는 미니멀리즘 음악 작곡가들과 연주자들의 실험적인 연주 활동이 활발히 이루어지고 있다. 어쿠스틱 악기들뿐만 아니라 전자

⁵⁾ 김미지, "*음악교육에서의 미니멀 음악 연구*," (국내석사학위논문, 조선대학교 교육 대학원, 2013), 4.

소프트웨어의 가상 악기들로도 많이 작곡되고 있다. 뿐만 아니라 여러 악기들을 크로스오버 하여 다양한 음향효과를 나타내는 방식으로 발전되고 있다. 테크노 장르도 미니멀리즘 음악에 영향을 받아 하위 장르인 미니멀 테크노⁶⁾가 나타났으며 이는 나아가 전자 댄스 음악에도 큰 기여를 하였다. 그리고 전자 댄스 음악에 적합하게 작곡할 수 있도록 도와주는 기계인 루프 스테이션(Loop Station)⁷⁾도 발명되었다. 루프 스테이션과함께 21세기에 발명된 수많은 전자기기와 음악 소프트웨어들은 많은 효과와 기술로 작곡 방식을 바꾸었으며 미니멀리즘 음악이 쉽게 일상생활속에도 녹아들 수 있게 영향을 주었다. 복잡해진 사회 속 단순하게 아름다운 것이 유행하였고 이후에 클래식 음원, 전자댄스 음원뿐만 아니라영화 삽입곡, 게임 삽입곡, 미술작품과의 협업 등 우리 주변의 일상 속에 자주 보이고 있다.

⁶⁾ 테크노 음악이 템포와 다이나믹의 증가로 공감 받지 못했던 시기에 최소한의 소리재 료를 사용하여 간결하게 재탄생한 테크노 음악의 하위 장르이다.

⁷⁾ 일정한 구간을 반복 재생하는 악기.

2. 사례연구

1) 아르보 패르트와 틴티나불리

아르보 패르트(Arvo Pärt, 1935-)는 에스토니아 페이드(Paide)에서 태어났으며 탈린(Tallinn)음악원에서 공부하였다. 1940년에 에스토니아는 소련 연방에 속해있었기 때문에 서유럽의 음악이 전파되지 않았었다. 그래서 그의 초기 작품은 신고전주의 음악의 영향을 많이 받았으며 그후에는 12음 기법, 그리고 음렬주의를 쓰기 시작하였다. 당시 서부에서들어온 음렬주의 음악을 사용하여 'Nekrolog(1960)'를 발표하였는데 이는 변방에서 들어온 것을 배척하던 정치적 상황에 많은 비난을 받았다. 이후 작품 'Credo(1968)'의 종교적인 제목 때문에 국가 이념 외에 종교를 가질 수 없었던 소비에트 연방에게 미움을 받았다. 순수하고 창조적인 그의 음악은 많은 제지와 비판을 받았으며 이런 소련 연방에 실증을 느꼈고 그의 음악은 연주회장에서 더 이상 찾아볼 수 없었다.

그 후 패르트는 8년이라는 시간동안 작곡을 거의 하지 않고 옛날 과거의 그레고리오 성가, 르네상스의 음악을 더욱 연구하고 공부하였다. 그는 이 기간을 '침묵의 시간 (years of crisis)'라고 부른다. 이 기간 동안 그는 결혼과 루터교에서 러시아 정교회로 개종 등 여러 중요한 시간을 보냈으며 더욱 그의 철학과 내면이 발전한 시기로 평할 수 있다. 그는 이 시기에 새로운 작곡기법 라틴어로 '종 울림'을 뜻하는 틴티나불리 (Tintinnabuli)를 창조해내었다. 이 기법을 처음 사용한 작품인 'Für Alina(1976)'를 들고 나오며 긴 8년의 공백 기간을 마감하였다.

패르트는 단 하나의 음만으로도 아름다운 음악을 만들 수 있다는 것을 깨닫고 하나의 울림만을 가진 종소리처럼 기본적이고 명확한 하나의 3화음을 통하여 불순함 없이 프리즘을 통해 다채롭게 뻗어나가는 음색을 표현하려는 틴티나불리 기법을 고안해냈다. 틴티나불리는 두 개의 성부인, 멜로디 라인과 3화음으로 이루어져있고 멜로디 라인 한음 한음에 따라 3화음이 변화되며 소리를 지속된다.

패르트의 단행본을 쓴 영국의 지휘자 폴 힐리어(Paul Hillier, 1949-)는 틴티나불리에 존재하는 두 개의 성부를 간결하게 말하기 위하여 'M-Voice'와 'T-Voice'라고 칭하였고 M은 선율(Melody)과 음계(Mode), T는 3화음(Triadic), 틴틴나불리(Tintinnabuli)를 뜻하였다. 이 두개의 성부는 교대(Alternating), 상위(Superior), 하위(Inferior) 세 가지 구성으로 묶인다.8)

*온음표=T-Voice

<악보 1> 교대(Alternating) 예시

교대 형식은 가장 기본적인 형식으로 M-Voice 기점으로 T-Voice가 위 아래로 쌓인다.

<악보 2> 상위(Superior) 예시

상위 형식은 M-Voice 위에 T-Voice가 쌓인다.

<악보 3> 하위(Inferior) 예시

하위 형식은 M-Voice 아래에 T-Voice가 쌓인다.

⁸⁾ Paul Hillier, Arvo Pärt (Oxford University Press. 1997), 94.

<악보 4> Arvo Pärt - Für Alina (1976)

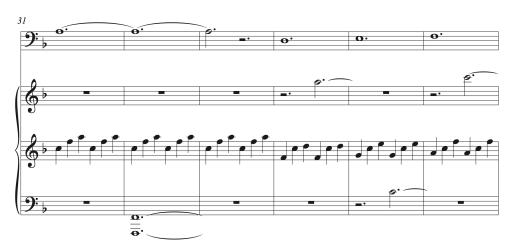
<막보4>의 왼손에서 하위 형식으로 쓰인 틴티나불리를 볼 수 있다. 왼 손은 B 단조의 3화음인 B, D, F# 세 음만을 연주하며 오른손은 B 단조 조성으로 T-Voice 위에서 대부분 순차진행 하고 있다. 패르트는 이러한 원리로 처음 피아노를 배울 때를 예로 든다. 처음 피아노를 배울 때 왼 손의 하나의 코드가 연주되면 오른손은 자유로운 선율과 발전되는 선율 이 나타나는 경우가 대다수이기 때문이다.

B 단조의 중심이 되는 B음이 제 1 마디에 나온다. 소스테누토 페달을 사용하며 이는 곡이 끝날 때 까지 밟고 있어야한다. 패르트는 지휘자가연주를 시작하기 위해 상박을 손짓하고 내리는 순간까지의 모습을 상상한다고 말한다.9) 그 동작은 작품의 성격과 역동성, 템포 등 많은 것을 포함하고 있기 때문이다. 그 때까진 청취자들은 아직 아무것도 들을 수없으며 무슨 일이 일어날지 인지하지 못한다. 하지만 지휘자와 연주자들은 함께 연습함으로써 그것을 이미 알고 있다. 그렇기에 가장 첫 번째 단계는 모든 것이 결정적이다. 손이 첫 음을 치기 위하여 내려갈 때 많은 정보를 담고 있는 것에 대하여 생각해보아야 한다. 이에 따라 첫 음의 음색과 음량은 그 후 진행되는 음악을 위하여 중요하게 다루어져야한다.

8마디까지 마디마다 음이 하나씩 늘어나고 9마디부터 음이 하나씩 사라지게 된다. Für Alina는 1-2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2-3의 대칭 구조를지니고 있다. 첨가, 축소되는 방법을 사용함으로서 커다란 움직임이 아닌 미니멀리즘다운 최소한의 움직임으로 차분함을 나타낸다.

곡의 재료가 단순한 만큼 각각의 소리에 집중해야 한다. 하지만 각각의 음정에 초점을 둘 것이 아니라 왼손의 3화음과의 조합이 중요하다. 양손은 항상 같이 음정을 연주하는데 가끔 불협화음을 만들어내기도 하며 이로 인한 초월적인 긴장감을 주기도하고 해소하기도 한다. 마디 끝 항상 공통적으로 나오는 온음표는 다음 소리를 위한 연장점이며 마치 다음 방송까지 계속 지속되는 라디오의 휴식 시그널처럼 다음 소리를 위한 역할을 한다.

⁹⁾ sliders23, "Arvo Part - Fur Alina", November 17, 2007, 동영상자료, https://www.youtube.com/watch?v=c08i_9gumJs.

<악보 5> Arvo Pärt - Spiegel im Spiegel(1978), 31-36마디

또 다른 1978년 작품인 'Spiegel im Spiegel(1978)'에서도 교대 형식을 사용한 틴티나불리 기법을 찾아볼 수 있다. 첼로 선율은 조성 안에서 대부분 순차진행하며 자유롭게 움직인다. 피아노 악보에서의 T-Voice는 F, A, C 세 음으로 구성되어 있다. T-Voice는 첼로 선율에 맞춰 새로운 음정이 나타날 때마다 연주되고 있다. 마치 제목 '거울안의 거울'처럼 투영되고 반사되듯 연주된다. M-Voice는 한 마디에 세 음을 두 번씩 공통적으로 연주한다. 첼로의 선율과 T-Voice보다 짧은 길이의 음정을 곡의 끝까지 사용함으로서 자칫 지루할 수 있는 선율 사이에 새로운 화성들을 제시하고 진행시킴으로서 음악의 흐름을 자연스레 이끌어나가는 역할을 하고 있다.

틴티나불리 기법은 3화음이 가지는 음악적 색깔을 차분하게 나타낼 뿐아니라 교대, 상위, 하위의 세 가지 방법으로 자연스럽게 표현해낸다. 단순함에서 오는 아름다움을 순수하게 풀어낸 그의 틴티나불리 음악은 많은 사람들에게 위안을 주고 있다.

2) 앤 사우담과 오스티나토

앤 사우담(Ann Southam, 1937-2010)은 1937년 캐나다의 위니펙 (Winnipeg)에서 태어났으며 그녀는 가정에서는 항상 음악이 있었다.10) 어머니는 피아노를 연주하였고 차이코프스키, 베토벤 등 여러 작곡가의음반을 자주 들었는데 그 중에서도 사우담은 라벨의 볼레로를 특히 좋아하였다. 어린 시절 사우담은 이런 반복적인 작품을 자주 연주하였고 그녀의 반복에 대한 애정을 촉발시킨 것은 아마 라벨의 볼레로일 것이라고말하였다. 열다섯 살에 그녀는 작곡가가 되는 것을 생각하기 시작하였지만 그녀의 십대 시절에 작곡 된 곡은 찾아볼 수 없다.

그녀는 토론토 왕립 음악원을 다녔고 대위법의 기초를 얻기 위하여 사무엘 돌린(Samuel Dolin, 1917-2002)과 함께 공부하였다. 돌린은 사우 담에게 피아노 작품에서 음악 재료의 구성을 지배하는 과정과 아이디어를 키워주었고 음악에서의 감성적인 것을 실현할 수 있도록 도와주었다. 11) 그리고 그녀에게 작곡의 규칙은 자신의 창의적 아이디어를 방해하는 것이 아닌 도움이 되는 것이라 가르쳤다. 사우담은 규칙은 완전히형성된 신으로부터 내려온 일종의 법이 아니라 단지 이러한 것들에 복종해야 한다는 것과 대신 이것들은 자신의 질서를 만드는 데 이용할 수 있다는 것을 배웠다.

전자 어쿠스틱 음악은 당시 캐나다에서 초기 단계였다. 토론토 음악원에서 이를 처음 접한 학생들은 그들만의 방법으로 자유롭게 작곡 할 수있었다. 작곡하는데 있어 구성적 제약이 없었기에 사우담 또한 이 시기의 자유로움을 즐겼으며 그러면서도 본능적으로도 그녀만의 규칙을 만들어 작곡하는 것을 즐겼다. 그렇게 사우담은 자연스럽게 캐나다 전기 음향 음악의 선구자가 되었고 음악원에 새로 설치된 전기 음향 스튜디오에서 강의를 하며 여러 작곡가들에게 영향을 주었다.

1970년대 후반에는 전자 음악 기술은 점점 발전하고 있었고 그 후 점점

¹⁰⁾ Amelia G. Yates, "Ann Southam's Solo Piano Music: A Performance Guide," (Doctoral dissertation, Western University, 2021), 7.

¹¹⁾ Yates, 위의 글, 10.

더 복잡해지는 컴퓨터 기술 때문에 그녀는 다시 어쿠스틱 악기를 위한 작곡을 시작했다. 촉각적인 방식인 귀로 작곡하고 손으로 일하는 방식에 익숙할뿐더러 그녀는 소리를 컴퓨터안의 숫자로 보는 것에 공감하지 못하였다. 이 시기에 그녀는 미니멀리즘 음악을 접하게 되었고 테리 라일리의 작품 'A Rainbow in Curved Air(1969)'를 듣고 즉시 사랑에 빠졌다. 밝은 성격을 띠는 그 작품은 그녀에게 매력적으로 다가왔고 영감을 주었다. 스티브 라이히를 포함하여 여러 미니멀리즘 작곡가들에게 영감을 얻었고 이때부터 그녀는 피아노를 위한 독특한 미니멀리즘 작품들을 작곡하기 시작하였다.

그녀의 대표적인 피아노 독주를 위한 미니멀리즘 작품인 'Glass Houses(1981)'는 영향을 받은 필립 글래스의 철자를 따와 제목에 넣었다. 그리고 구조물을 뜻하는 집이라는 단어를 넣어 제목을 완성시켰다. 피아니스트 크리스티나(Christina Petrowska Quilico, 1948-)와 앤사우담은 30년 동안 친한 친구이자 음악 협력자였다. 1981년부터 크리스티나는 사우담의 음악을 연주하였고 피아노를 위한 많은 주요 작품들을 녹음하였다. 2009년부터 2010년까지 1981년에 작곡된 'Glass Houses'를 더욱 읽기 쉽게 사우담의 지원과 격려로 수정, 개정하였다. 사우담은 이 개정된 악보에 공동 창작자로 크리스티나의 이름이 들어가길 원했으나 크리스티나가 정중히 거절하고 수정과 편집에만 이름이 들어가는 것으로 협의하였다.

'Glass Houses'는 어려운 테크닉을 구사하고 있다. 손가락은 갑자기 변화하는 패턴과 빠른 템포를 통제를 할 수 있어야 한다. 양손은 각각 독립성이 요구되며 리듬감, 강조, 기술적 통제, 음악의 표현과 흐름을 패턴이 변화 할 때마다 빠르게 파악하고 계속 진행하여야 한다. 악보에는 특별한 악상 표기와 문구, 손가락 번호, 페달 표기가 없다. 이는 협업하였던 피아니스트 크리스티나의 음악적 판단을 신뢰하여 내린 결정이기도하고 연주자의 자유성과 모험심 있는 음악적 해석을 보장하는 뜻이기도하다. 총 15곡으로 구성된 'Glass Houses'는 왼손의 엄격한 오스티나토를 기반으로 작곡되었다. 적게는 7음부터 8음, 많게는 33음까지의 오스

티나토가 사용된다. 작품에서 오스티나토의 역할은 모든 것이 계획된 순서대로 설계된 멜로디의 변화와 반복을 지원하는 것이다. 왼손의 오스티나토는 무조건적으로 지켜져야 하며 오른손과 독립적으로 연주된다. 오른손의 개별적인 음표는 항상 잦은 변화와 교대에도 불구하고 깨끗하게 연주하여야 한다. 그리고 전형적인 미니멀리즘 음악의 특징인 매끄러운질감과 반복성, 빠른 템포를 사용하고 밝은 음색을 특징으로 한다.

<악보 6> Ann Southam - Glass Houses 1번, 1-9마디

'Glass Houses'의 제 1번곡이다. 첫 번째 마디의 기호 '[]'에는 '조용히 건반을 누르고 소스테누토 페달을 사용하여라'고 지시되어있는 것이특별하다. 그리고 열다섯 음이 오스티나토로 사용된다. 오른손의 악보위에 쓰여진 작은 숫자 1은 마디를 나타내는 것이 아닌 왼손의 첫 번째 오스티나토 음과 만나는 것을 의미한다. 다섯 번째 마디에서는 왼손은여섯 번째 오스티나토 음을 시작으로, 오른손은 작성된 네 번의 제시된 선율패턴을 연주하게 된다.

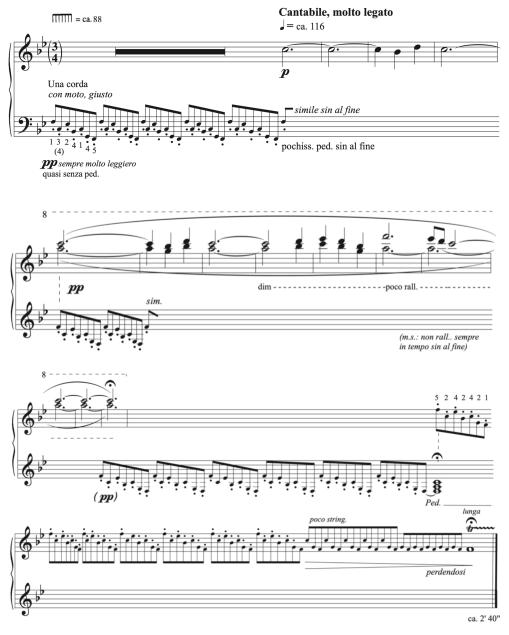

<악보 7> Ann Southam - Glass Houses 8번, 1-4마디

제 8번곡에서는 무려 33음으로 진행되는 오스티나토를 볼 수 있다. 고도의 손가락 기술력과 암기력, 좌뇌와 우뇌를 동시에 유연하게 사용하여

33개의 음을 오른손 선율과 구분하여 독립적으로 연주하여야 된다. 두 곡에서 볼 수 있듯이 사우담의 'Glass Houses'는 화성이 없고 모두 단음 으로 구성되어 있다.

비슷한 작품처럼 보이는 리게티(György Ligeti, 1923-2006)의 'Musica Ricercata(1951-53)' 작품 중 7번은 오스티나토로 시작되며 이는 곡의 막바지에 한 옥타브씩 올라간다. 'Glass houses'와 마찬가지로 양손의 독립적인 움직임을 보여주고 있다.

<악보 8> György Ligeti - Musica Ricercata(1951-53) 7번

리게티 작품의 오른손은 단일 음으로만 진행되다가 변형과 카논으로 옮겨져 풍부한 화성과 리듬감이 있는 대위법을 생성한다. 즉, 선율적이고 프레이즈의 길이가 길며 확실한 멜로디 라인이 구축되어 있기도 하다.

양손이 한 옥타브 위로 이동하기도 하며 마지막은 오른손이 더 높은 옥 타브에서 오스티나토를 넘겨받는 형식으로 끝을 맺는다.

곡의 처음부터 끝까지 같은 패턴을 연주하는 왼손과는 반대로 여러 움직임을 구사하고 있는 오른손과의 조합은 무궁무진하다. 각양각색을 지닌 음악 패턴이 나올 수 있고 경우의 수가 무한대이다. 이를 리게티와 사우담은 각자 다른 모습으로 나타내었다.

<악보 9> Ann Southam - Glass Houses 5번

부분	지시되는 선율 패턴
A,B	1 2 3 4
С	1 2 3 4 5
D	1 2 3 4 5 6 5
E	1 2 3 4 5 6 7 6 5
F	1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5
G	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 5
Н	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 11 12 13 11 12 13
I	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 3

<표 1> Ann Southam - Glass Houses 5번의 구조

작품 5번은 구조적으로 보면 크게 A부터 I까지 아홉 부분으로 나누어진다. 12) 지시되는 선율 패턴 중 1부터 4까지는 항상 변함이 없이 순환되는 역할을 하고 있다. A 에서 제시되는 선율 패턴 1, 2, 3, 4를 연주하고 나면 도돌이표로 인하여 다시 처음 부분 B로 돌아온다. B에서 오른손의 첫 번째 음은 왼손의 다섯 번째 오스티나토 음과 만나 시작된다. 오른손은 같은 선율 패턴을 사용하지만 왼손의 오스티나토와의 순서 결합지점이 달라졌기에 다른 음악을 연주하게 된다. 등장하는 선율 패턴은

¹²⁾ Yates, 141

총 13개이다. A 부터 I 까지 새로운 선율 패턴이 순차 진행적으로 등장 한다.

그녀는 다섯 번째 작품에 전통적인 여성 작업의 본질인 '반복적임, 생명의 유지, 시간과 인내'를 모티브로 다양한 멜로디를 생각해내었다. 양손 모두 검은 건반이 없는 흰 건반에서만 연주되고 있다. 검은 떼 타지않은 C 장조에서의 움직임은 그녀가 앞서 말한 여성의 본질을 나타내듯하며 반복적임을 뜻하는 반복적인 왼손, 곡을 유지하는 공통적인 선율패턴의 사용, 시간과 인내를 필요로 하여 각 구조가 순환함에 따라 순차적으로 새로운 선율의 등장함 등을 작품에서 보여준다.

3) 루이 안드리센과 호켓 기법

루이 안드리센(Louis Andriessen, 1939-2021)은 네덜란드 위트레흐트 (Utrecht)에서 태어났다. 음악가 집안으로 태어난 안드리센은 위트레흐트 음악원장을 역임, 암스테르담 음악원 작곡과 교수로 재직한 아버지인 작곡가 헨드릭 안드리센(Hendrik Andriessen, 1892-1981)과 네덜란드 최초의 12음 기법 작곡가인 키스 반 바렌(Kees van Baaren, 1906-1970)에게 정식 음악 교육을 받았다. 또한 그는 1962년부터 1965년까지 루치아노 베리오(Luciano Berio, 1925-2003)와 함께 이탈리아에서 학업을 마쳤다. 이 시기에 안드리센은 전위예술¹³⁾미학에 큰 영향을 받았다.

그는 십대에 재즈 애호가였으며 이는 나중에 그의 작품들, 특히 악기 구성에 영향을 미친다. 그는 사회 정치적 참여가 그의 작곡 활동의 원동력이었고 1971년부터 미니멀리즘 음악에 대한 그의 수용은 라이히와 글래스와 다르게 미학적 동기보다 정치적인 관점에서 발전되었다. 두 가지이유 중 첫 번째는 재즈와 아방가르드는 제국주의에 반대하는 문화의 발산이었다. 재즈와 아방가르드의 뿌리에서 미니멀리즘 음악을 찾아 낼 수있었기 때문이다. 두 번째는 테리 라일리의 작품 중 정치적으로 해석하는 것이 가능한 'In C'의 영향 때문이었다.14)'In C'에서는 참여하는 모든 연주가가 개별적으로 선택의 자유를 가지며 모두가 결과에 동등하게 기여하는 비 계층적 연주방식을 보여주었다. 이러한 이유에서 안드리센은 미니멀리즘 음악을 시작하게 되었다.

그의 음악적 특징은 소재의 간결함과 반복적 리듬, 긴 연주시간 등이 있고 불협화음을 선호하며 변박, 불규칙한 악센트, 커다란 다이나믹이 자주 나온다. 전통의 클래식 어쿠스틱 악기와 대중음악에서 쓰이는 금관악기, 전자피아노 등을 크로스오버 하여 사용하였고 팝, 재즈요소들도활발히 쓰인다.

¹³⁾ 전위예술은 지금까지의 예술을 변화시키는 혁명적 예술경향이나 그 운동을 뜻하는 예술용어로 정착되었다.

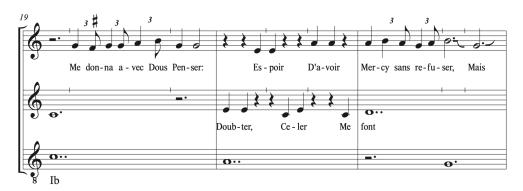
¹⁴⁾ Mark Delaere, "Minimal Music in the Low Countries," *Tijdschrift Van De Koninklijke Vereniging Voor Nederlandse Muziekgeschiedenis* 54, no. 1 (2004): 31-78.

안드리센의 작품 중 'Hoketus(1976)' 작품은 그의 미니멀리즘 작업에서 모범적인 작품으로 평가되고 있다. 'Hoketus'는 헤이그 음악원 학생들과의 미니멀리즘 음악 프로젝트로 탄생한 앙상블 이름이기도 하다. 1976년에 그의 작품 'Hoketus'를 연주하기 위하여 결성되었으며 1986년까지 여러 곡들을 연주하고 활동하였으며 1987년에 해체되었다. 악기편성은 2개의 팬 플롯, 2개의 피아노, 2개의 전자 피아노, 2개의 베이스 기타, 2개의 콩가 드럼 세트, 2개의 알토 색소폰이다.

그는 이 프로젝트의 목적은 미국 아방가르드 운동의 역사를 이론적으로 나 실제적으로 연구하는 것이었고, 미니멀리즘 음악을 사용하면서도 동 시에 비판하는 작곡을 함으로써 프로젝트를 마무리하려고 하였다. 미니 멀리즘 작품의 주요한 성질은 음악적 재료의 일관된 한계라고 일축하며 이에 장점은 하나의 음악적 측면인 리듬의 모든 가능성을 완전히 탐구하 고 해결할 수 있다는 것이지만 그것을 제외하고는 다른 음악적 측면을 희생시키는 것이라 말하였다.

'Hoketus' 작품에 사용되는 기법인 호켓 기법(Hocket)은 노트르담 악파시대¹⁵⁾에 등장하였으며 14세기 아르스 노바 모테트 작품에서 등 음악사에서 자주 사용되었다. 한 성부가 노래하고 쉴 때 다른 성부가 쉬는 타이밍에 노래하는 그것을 빠르게 교대함으로 진행되는 기법이다. 이는 소위 '딸꾹질'을 연상시키는 효과를 낸다.

^{15) 12}세기 후반에서 13세기에 걸쳐 파리의 노트르담 대성당을 중심으로 폴리포니 (polyphony) 양식을 발전시킨 악파.

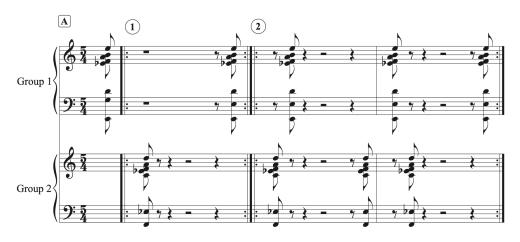

<악보 10> Guillaume de Machaut - Quant en moy/Amour et biauté/Amara Valde, 19-21마디

중세 후기 및 아르스 노바시대 작곡가 기욤 드 마쇼의 세 성부를 위한 모테트. 가사가 있는 호켓 기법을 사용한 음악에서는 갖은 쉼표로 인하 여 자주 끊어짐을 볼 수 있다. 이는 가사 의미를 불분명하게 만들며 자 연스러운 낭송을 방해한다고 중세 작가들의 불평이 있었다고도 한다.16) 그래서 프랑스어로 된 모테트 중 몇몇은 모방되는 호켓 악절에서 가사의 운이라도 맞추고자 노력한 흔적을 찾아 볼 수 있다.17)

¹⁶⁾ William Dalglish, "The Origin of the Hocket," *Journal of the American Musicological Society* 31, no. 1 (1978): 5-9.

¹⁷⁾ 권송택, "14세기 모방기법," *음악논단 제 6집*(1992): 108.

<악보 11> Louis Andriessen - Hoketus. 1-3마디

이 호켓 기법을 이용하여 안드리센은 모든 악기가 두 개로 나누어져 있는 두 개의 그룹을 결성하였다. 위의 악보처럼 각 그룹이 빠르게 교대하며 연주가 진행된다. 두 그룹은 절대 동시에 연주되는 일이 없으며 대부분의 미니멀리즘 작품과는 다른 온음계가 아닌 반음계이다. 그리고 연속적인 음향 전달 특정을 근본적으로 하는 미니멀리즘 음악과는 반대로 이를 포기하는 작품으로 묘사되었다.

연주 시간은 25분에서 50분으로 유동적인데 안드리센의 지시에 따라 반복 횟수가 지시된 곳을 제외하고는 사전에 정해지지 않고 상황에 따라 반복 횟수를 조절하는 것이 바람직하기 때문이다. 이를 제외하고 많은 지시와 규칙이 있는데 합치면 선언문으로 간주될 수 있을 정도로 엄격하다. 18) 그 중 큰 다이나믹을 요구하며 음향기기를 동원하여 연주하는 규칙에 있어 항상 높은 음량으로 설정된 증폭기로 공연을 하였다. 그 외에도 여러 규칙이 있었는데 무대 위에서 두 그룹의 악기가 서로 가능한 한 멀리 떨어져 있어야 하였고 멜로디는 단일 음표나 화음의 연동을 통해서만 만들어질 수 있는 것이었다.

그리고 안드리센은 불협화음의 구성 음 중 연주자에게 음을 선택하여 각각 나누어진 연주 그룹이 다른 음정을 내도록 구성하였다. 호켓 기법 을 사용하는 모든 음들이 8분음표로 구성되어 있고 정해진 리듬을 완벽

¹⁸⁾ Nick Williams, "Hoketus: of hierarchy and hiccups," Tempo. 69 (2015): 5-11.

하게 연주되어야 하기 때문에 호흡이 굉장히 중요하다. 정치적인 관점에서 음악 매체를 이용한 다른 작품인 'Workers Union(1975)'에서 안드리센은 "앙상블에서 연주하고 보조를 맞추는 작업은 어렵다, 일종의 정치적 행동을 조직하고 수행하는 것과 같다."라는 말을 하였다. 각자 하나의 악기가 맡고 있는 하나의 음정과 역할이 호흡에 맞게 연주되고 두 그룹이 협동하여야 진행되는 호켓 기법의 사용으로 자신의 주장을 표현하였다. 스트라빈스키의 영향을 받아서 그런지 일반적인 미니멀리즘 작곡가들의 작품에서 보이는 규칙적인 악센트나 지속적임의 움직임과는 다르게 변박이 자주 나오고 불규칙적인 악센트와 변화로 인하여 더욱 미국의미니멀리즘 음악 작품과의 관점, 악기 구성의 차별점이 보인다.

<악보 12> B Blues Scale

'Hoketus'에는 재즈의 B Blues Scale도 나오는데¹⁹⁾ 이는 확실히 미적인 작품을 쫓으려 하기보다 재즈의 요소를 넣어 안드리센의 실험적이고 정 치적 경향을 곡에 집어넣었다. 예술음악과 대중음악의 경계에 존재하는 음악을 만들려고 했던 그의 철학에 부합하는 시도가 보인다.

안드리센은 미니멀리즘 음악으로서 지켜야 되는 미니멀리즘 음악의 규칙성에서 탈피한 안드리센만의 음악세계를 잘 보여준다.

¹⁹⁾ 문현주, "1970년대의 미니멀음악 연구," (국내석사학위논문, 경북대학교 대학원, 2016), 88.

4) 류이치 사카모토와 대중화

류이치 사카모토(Ryuichi Sakamoto, 1952-)는 일본 도쿄에서 태어났다. 유복한 환경에서 태어났기에 어렸을 적부터 피아노를 배웠고 좋은 선생님 밑에서 공부하였다. 그 덕에 음악에 대한 흥미는 지속되었다. 도쿄 예술대학에 입학하며 대중음악 등 다양한 음악을 접하고 전자음악을 접하며 동 대학원은 음향연구과로 졸업하게 된다. 그는 고전 작곡가로는 바흐, 드뷔시 등에 많은 영향을 받았으며 미니멀리즘 음악 포함 당시 대중적이었던 시티 팝20) 또한 그의 영감을 키우기에 충분하였다.

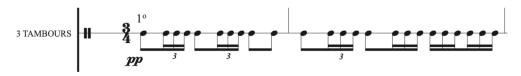
그는 옐로 매직 오케스트라(Yellow Magic Orchestra)²¹⁾라는 일렉트로 닉 그룹을 결성하여 전자악기를 위한 전자 음악 작품들을 만들어냈다. 류이치 사카모토는 피아노라는 악기를 기초로 사용하되 스스로 한 가지장르에 국한되고 싶어 하지 않았다. 많은 재료들을 사용하고 볼 수 없었던 악기 편성으로 여러 음악적 소리를 창작해내려고 노력하였다. 당시이런 생소했던 음악적 색깔은 일본에서 크게 인기를 끌지 못하였지만 음악 레이블이 엄청나게 밀어준 덕분에 미국 유럽 등 투어를 돌며 진보적인 전자음악과 동양의 신비한 문화가 녹아든 모습의 밴드로 각인되며 엄청난 인기를 얻었다. 이로 인해 자국 일본에서도 인정받아 엄청난 인기를 누비게 되었다. 하지만 집 밖으로 외출을 할 때에 누구든 자신을 알아보아 심적 부담감을 느꼈고 대인기피증까지 앓았다. 하지만 그 후로도 엄청난 음악을 만들어내며 더욱 내공을 쌓았고 많은 영화 음악 제작에도 참여하였다. 특히 영화 '마지막 황제'에 수록된 'Rain(1996)'은 아카데미 음악상과 골든 글로브상, 그래미상을 수상하여 영화 음악가의 입지를 확고하게 자리매김 하였다.

류이치의 작품 중 'Blu(2014)'는 볼레로 형식을 사용하였는데 이 볼레로 형식은 캐스터네츠의 반주에 따르는 스페인 춤곡으로 18세기 후반에 나왔다고 추정되고 있으며 이를 사용한 가장 유명한 작품은 모리스 라벨

²⁰⁾ 일본에서 1970년대에 등장한 대중음악의 넓은 장르 범주. 장르적 특징이 있기보다 는 시대적 유행을 칭한다.

^{21) 1978}년 결성된 일본 전자 음악 그룹.

의 볼레로가 있다.

<악보 13> Ravel - Bolero 리듬

미니멀리즘 음악은 라벨의 볼레로 작품의 영향도 받았을 것이라 추측되는데 첫 번째는 오스티나토처럼 계속해서 반복되는 리듬 때문이고 두 번째로는 볼레로에 등장하는 두 선율 중 두 번째 선율이 프리지아 선법에라벨의 후기 작품에서 강하게 드러나는 재즈와 블루스의 블루 노트(Blue note)²²⁾가 섞여 있어서이다.

<악보 14> Ravel - Bolero 첫 번째 선율

<악보 15> Ravel - Bolero 두 번째 선율

²²⁾ 재즈나 블루스에서 사용되는 장음계에서 3, 5, 7음을 반음 낮춘 음정을 말한다.

<악보 16> Ryuichi Sakamoto - Blu, 1-5마디

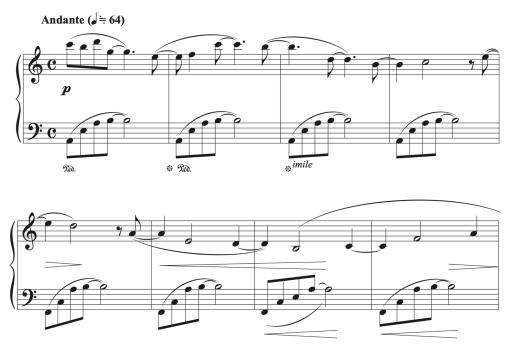
'Blu'에서 볼레로(Bolero)형식을 사용하였다. 오른손에 위치해 있는 확실한 주제 멜로디가 제 1마디부터 제시된다. 이는 서정적이고 방향성을 가지고 있으며 상행과 하행의 도약진행, 순차진행적인 움직임을 가진다. 반복되는 형태의 왼손은 아직 볼레로 리듬의 오스티나토 기법을 띄고 있지 않다. 하지만 이는 곡의 도입부인 인트로(Intro)의 역할을 수행해내고 있다. 라벨의 볼레로와는 다르게 현대 음악의 특색으로 볼 수 있는 인트로를 가지고 시작하며 이는 현대 가요와 대중음악의 영향을 받아 새롭게 나타난 방식이다. 이 후 오른손은 주제 멜로디가 자주 나타나며 왼손은 볼레로 리듬으로 전환된다.

<악보 17> Ryuichi Sakamoto - Blu, 27-36마디

도입부가 끝나고 제 1주제가 시작되기 전 27마디부터 33마디까지 볼레로 리듬과 함께 화성들의 변화를 사용하여 확실한 전환점을 가진다. 이후 34마디부터 왼손의 계속되는 엄격한 볼레로 리듬과 오른손의 확실한 주제 멜로디가 함께 진행된다.

사카모토의 'BTTB(1999)'앨범은 피아노 위주의 곡들로 구성되어 있으며 대부분 수록곡이 미니멀리즘 음악 스타일로 작곡되었다. 하지만 이는 스 티브 라이히, 테리 라일리 등 그들의 작품과는 확실히 다른 새로운 유형 이었다. 대중음악부터 전자음악, 영화음악까지 경험이 충분한 사카모토 의 90년대 시기에는 미니멀리즘의 형태가 조금 달라졌다. 초기의 엄격한 규칙과 무조건적인 연속성, 과정의 중요성을 나타내는 미니멀리즘 음악 보다는 더욱 대중적이고 서정적이며 급격하게 바빠진 현대 사회에서보듬어 줄 수 있는 음악이 떠올랐다. 이에 미니멀리즘 음악은 말 그대로단순하고 듣기 쉽게, 간결하고 깔끔한 멜로디가 포함되어 있으면 충분하였다. 복잡한 화성과 진행은 더 이상 인기가 없었다. 대중음악을 따라부르며 유행에서 뒤처지지 않는 것이 중요하였다. 새로운 시대적 가치를추구하는 사회 운동, 문화 활동, 영적 활동 등 뉴 에이지 운동도 일어났다. 대중음악과 마찬가지로 따라 부르기 쉽고 짧으며 이해하기 쉬운 뉴에이지 음악이 마치 미니멀리즘 음악의 일부분이라 인식되었다.

<악보 18> Ryuichi Sakamoto - Distant Echo, 1-8마디

'BTTB' 앨범의 수록곡 중 먼 메아리라는 뜻을 갖고 있는 'Distant Echo'는 시작부터 끝까지 같은 형태로 진행되는 왼손의 움직임을 가지고 있다. 패르트의 'Für Alina' 작품에서 볼 수 있듯 마디의 왼손 끝 음은 길게 유지된다. 마치 산에 등반하여 메아리를 내듯 왼손이 도약 상행하여가장 높은 음정에서 메아리 적인 효과를 내고 있다. 오른손 멜로디는 왼손의 가장 긴 음 뒤에 항상 뒤따라 나온다. 곧바로 나오는 것이 아닌 잔음 안에서 나타나듯 몽상적인 효과도 보이고 있다.

서정적이거나 어두운 분위기를 느낄 수 있는 확실한 멜로디, 상향하는 왼손의 절대적인 움직임은 미니멀리즘적 리듬요소를 사용하지 않고 코드 와 멜로디 중심으로 나타나는 미니멀리즘적 요소를 잘 나타낸다.

<악보 19> Ryuichi Sakamoto - Reversing(1998), 1-16마디

그의 또 다른 작품 'Reversing'은 반전이라는 뜻을 가진 피아노작품이다. 악보를 보면 수록곡 중 가장 미니멀리즘 음악 요소가 느껴진다. 리듬과 반복적인 패턴을 사용하기보다 두 개의 화성을 이용하여 짧은 단위로 반복되는 방식을 사용하고 있다. 변박을 사용함으로서 일정적인 화성에 활기를 넣어준다. 분위기를 나타내는 유동적인 화성변화와 멜로디를 사용하지 않고 구조적인 것인 변박과 일정한 화성변화를 통하여 그의다른 작품과 차별화를 띄고 있다. 변박의 사용은 같은 나라이자 1년의생년차를 가진 일본의 작곡가 타카시 요시마츠(Takashi Yoshimatsu, 1953-)의 작품 'Pleiades Dances'에서도 볼 수 있다.

<악보 20> Takashi Yoshimatsu - Pleiades Dances 1번 중 Apple Seed Dance, 1-13마디

비슷한 왼손 형태의 진행과 선율적인 멜로디를 사용하는 오른손, 도돌이표가 매번 선율이 바뀔 때마다 사용되고 있다. 도돌이표와 함께 등장하는 변박은 연주자의 재량으로 같은 부분을 다르게 반복하는 표현 과정으로 역동적임을 나타낼 수 있으며 매번 다른 박자감으로 분위기를 고조시킨다.

류이치는 기준점을 잃지 않기 위해 주로 사용하는 악기인 피아노를 위한 작품들을 만들어내었다. 그는 변화하는 유행에 있어 사회적 관점을 빠르게 습득하며 미니멀리즘 음악 또한 그런 자신만의 개성으로 표현해 낸 유연한 음악가이다.

5) 카이 슈마허와 기계적 리듬

카이 슈마허(Kai Schumacher, 1979-)는 독일 바덴바덴(Baden-Baden)에서 태어났다. 그의 부모님은 쿠르트 바일(Kurt Weill, 1900-1950)의 'Threepenny Opera(1931)'음악에 당시 세 살이었던 카이 슈마허가 음악에 맞춰 뛰어다녔다고 회상한다. 그가 기억하는 첫 번째 음악적 행위는네 살 때 업라이트 피아노에 앉아 라디오에서 들었던 몇 곡의 간단한 멜로디를 연주할 올바른 음을 찾으려고 노력하였던 것이라 한다.

그가 받은 음악적 영향은 매우 다양하였다. 어린 시절에는 클래식 음악만 들었고 십대에는 Guns'n Roses, Nirvana, Soundgarden과 같은 90년대 초반의 록 밴드를 들었다. 90년대 중반에는 펑크 록이 영향을 주었는데이는 정치적이거나 사회적으로 비판적인 메시지가 담긴 음악에 관심을 갖게 되어서이다. 나중에는 포스트 록이나 앰비언트²³⁾ 전자음악과 같은 드론 음악에 매료되었는데 이 시점이 이런 음악들과 클래식 미니멀리즘 사이에 연관성이 있다는 것을 인식한 시기였다. 대중문화에 대한 열정과 클래식 피아니스트로서의 활동에 맞춰 그만의 방향성을 잡기 시작하였다.

그는 독일 에센(Essen)에서 최고 연주자 과정을 다니며 여러 가지 다양한 크로스오버와 음악적 실험을 진행하였고 클래식 연주자로서 실력도키워나갔다. 과정을 끝마치고 실력을 인정받아 곧바로 그의 교수 밑에서바로 일하게 되었다. 클래식 피아니스트로서 입지를 다진 그는 클래식솔로 공연과 함께 아방가르드, 팝, 전자음악 등 여러 장르의 공연을 시도하며 현대 음악 연주자로서의 입지를 다져나갔다. 장르를 차별하지 않은 그는 20, 21세기 미국 피아노 음악에 중점을 두었고 그의 데뷔 녹음작은 프레데릭 제프스키(Frederic Rzewski, 1938-2021)의 'The People United Will Never Befeated(2009)'로 선정되었다. 그는 2012년 어린 시절의 음악적 영웅들의 곡들을 음향 효과 보드와 타악기, 커다란 음향 시스템 기계의 사용 등 편곡하여 두 번째 실험적인 앨범을 내었다. 지난

²³⁾ 최소한의 음으로 구성된 공감각적, 명상적인 전자 음악.

80년동안 작곡된 미국 작곡가들의 잘 알려지지 않은 작품들을 세 번째 앨범으로, 그리고 에릭 사티, 스티브 라이히 등 여러 미니멀리즘 작곡가들과 테크노 포스트 록의 선구자들의 곡들로 네 번째 편곡, 커버 앨범을 내었다. 다양한 시도 끝에 2019년에 그의 작품들로만 구성된 다섯 번째 앨범을 내었다. 특징으로는 피아노 악기의 메커니즘과 현을 조작하여 비정상적인 사운드 배열을 생성한다.

<악보 21> Kai Schumacher - Rausch(2018), 1-2마디

기계적인 특성이 있다는 뜻의 'Mechanical'로 시작되는 지시어는 21세기의 곡의 특징을 잘 보여준다. 다소 기계적이고 반복적인 움직임을 나타내듯 기본적으로 'Rausch'의 왼손과 오른손은 항상 교대로 연주한다. 더군다나 길이가 짧은 16음표를 쉼표와 함께 사용하였기에 레가토나 논레가토를 사용할 수 없다. 부드러운 음향을 낼 수 없을 뿐더러 다른 도구나 기계를 사용하지 않아도 사람의 손으로 연주하는 기법 중 가장 기계적인 소리를 낼 수 있게 도와주는 테크닉중 하나이다. 곡의 처음부터끝까지 손을 교차하기에 팔이 피곤하거나 긴장하지 않고 아주 오랫동안계속해서 연주할 수 있다. 매우 빠르고 정확한 리드미컬한 라인을 연주가능케 한다. 제 1주제인 1-2마디는 양손은 매우 짧고 단순한 패턴으로시작하므로 먼저 오른손에는 작은 두 개의 음표 패턴, 왼손에는 한 개의음표만 반복한다.

<악보 22> Kai Schumacher - Rausch, 19-20마디

연주 공간과 현황에 맞게 알맞은 반복을 할 수 있도록 미니멀리즘 음악에서 자주 보이는 반복 횟수 지시. 6-10번 자유롭게 반복 할 수 있다.

<악보 23> Kai Schumacher - Rausch, 21-22마디

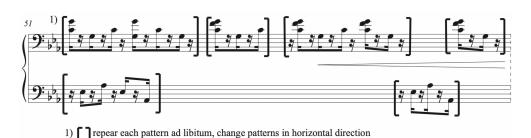
제 1주제의 첫 번째 변형이다. 왼손이 하나의 음표에서 두 개로, 사용하는 음형이 넓어짐에 따라 제 1마디 Una Corda를 해제하고 Tre Corda로 바꿈으로서 넓어진 음향을 나타낼 수 있다.

<악보 24> Kai Schumacher - Rausch, 23-26마디

왼손의 순서를 변화시킴으로 같은 음을 사용하지만 다른 패턴으로 구사된다. 제 24마디, 25마디 오른손에서 E_b - F - E_b - D 의 순차진행으로움직이는 멜로디적인 부분이 보인다.

<악보 25> Kai Schumacher - Rausch, 51마디

각각 패턴을 자유롭게 반복 할 수 있으며 수평 방향으로 패턴을 변경해야 한다. 반복 횟수에 대한 자유가 있지만 원래의 패턴으로 돌아오기까지 위한 최소한의 오른손 반복 횟수를 표로 정리하였다.

오른손	6음 패턴	3음 패턴	5음 패턴	5음 패턴	2음 패턴
왼손	4음 패턴	4음 패턴	4음 패턴	3음 패턴	3음 패턴
원위치로 돌아오기 위한 오른손 반복 횟수	2	4	4	3	3

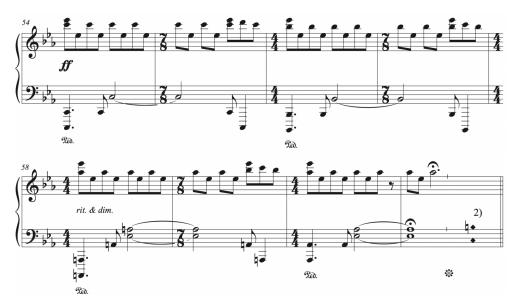
<악보 26> Peter Michael Hamel - Let it Play pt.2, 1마디

보통 미니멀리즘 음악에서 반복 횟수 지시를 제외한 다른 지시가 없을 경우 그 때는 어떤 음, 혹은 음의 조합을 사용하여 강조하고 자유롭게음악을 표현하는지는 연주자의 재량과 마음에 따른다. Peter Michael Hamel의 'Let it Play pt.2'의 <악보26>에는 총 23번의 반복 중 피아노(p)에서 포르테(f)사이의 크레셴도(crescendo) 표기만 존재한다. 하지만 위에서 서술하였듯 창의적이게 특정 음이나 여러 음을 사용하여 나타내는 표현력은 미니멀리즘 음악의 특징이자 가지는 고유 매력이다. <표 3>으로 23번의 반복을 어떤 식으로 음악적인 표현이 가능한지 나타내었

다.

마디	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-23
오른손 강조음	A	G	Е	D	A, G	D, E
왼손 강조음	F	С	G	A	C, F	G, A
다이나믹	p	p-mp	mp	mp-mf	mf	f

<- 3> Peter Michael Hamel - Let it Play pt.2, 1마디의 음악적 표현 가능성의 제시

<악보 27> Kai Schumacher - Rausch, 54-61마디

리듬적 요소를 강조하는 부분을 지나 화성적 요소로 확실한 멜로디를 가지고 진행되는 브릿지 부분이다. 두 마디 단위로 화성이 내려가는 움직임을 하고 있는데 각각 짝수의 4분의 4마디와 홀수의 8분의 7마디를 사용함으로서 안정감보단 계속해서 긴장감을 주는 역할을 한다.

다음 제 62마디 중 '2)'는 두 음을 소스테누토 페달을 사용하여 새로운 층을 추가하려는 작업을 위한 마디이다.

<악보 28> Kai Schumacher - Rausch, 63-66마디

제 1주제의 두 번째 변형이다. 왼손의 음표가 두 개에서 세 개로 증가하였다. 그리고 <악보 27>의 62마디에 나오는 소스테누토 페달을 사용하여 진행되는데 이는 새로운 층이 생기는 역할을 하며 음을 지속시키기도한다. 서스테인 페달을 사용하지 않는 주제 형태의 건조한 음색을 조금씩 풍부한 음색으로 전환되게 도와준다.

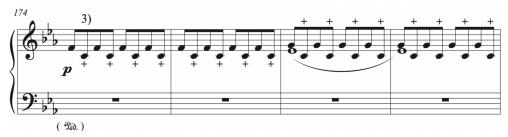

<악보 29> Kai Schumacher - Rausch, 119-122마디

제 1주제의 세 번째 변형. 왼손의 음표가 세 개에서 여섯 개로 증가하였다. 음역대가 한 번 더 늘었으며 새로 등장한 저음 C에 소스테누토 페달을 활용하여 풍부하고 넓은 울림을 보여준다. 음역과 음량의 발전 활

용으로 초기 미니멀리즘 음악에는 없는 클라이막스 부분이 나타내고 있다.

3) damp indicated note (+) with finger of left hand near tuning pins

<악보 30> Kai Schumacher - Rausch, 174-177마디

피아노 건반 튜닝 핀 근처에서 왼손 손가락을 사용하여 댐퍼 역할을 지시하는 문구이다. 현대 음악에서 자주 보이는 다른 음색을 나타낼 수 있는 기법이다. 손가락이나 도구를 사용하여 피아노 현에 대거나 끼워 색다른 소리를 낼 수 있기 때문에 이러한 기술은 자주 사용된다. 톱니바퀴처럼 맞물리게 진행되었던 기계적인 진행에서 이제는 사람의 손가락을 사용한 녹슨 소리 혹은 이물감 있는 소리로 변화를 준다. 움직이고 있는음이 아닌 일정한 C음에 효과를 사용하여 화성의 움직임은 방해하고 있지 않다.

카이 슈마허는 테리 라일리와 스티브 라이히 또는 필립 글래스등 1960년대 그들이 미니멀리즘 음악을 시작했을 때 음렬주의(Serialism) 음악의 도그마²⁴⁾와 지나친 지적, 현실 도피적인 학구 태도와 오만함으로부터 현대 음악을 해방시켰다 생각한다고 말하며 미니멀리즘 음악은 자유의 음악이라 말한다.

²⁴⁾ 독단적인 신념이나 학설.

III. 결 론

본론에서 살펴본 다섯 명의 미니멀리즘 작곡가와 특징적 기법은 다음과 같다.

아르보 패르트는 하나의 음만 있어도 아름다운 음악이 될 수 있다 믿었다. 그가 가진 8년의 공백기 동안 엄격하게 고안해 낸 틴티나불리 기법은 선율과 3화음으로 이루어진 두 성부가 교대(Alternating), 상위(Superior), 하위(Inferior)의 세 가지 방법으로 음악을 최소한의 재료로 단순하고 명료하게 표현하였다.

앤 사우담은 오스티나토 기법을 사용하여 여러 조합의 가능성이 있는 작품 'Glass Houses'를 발표하였다. 왼손의 오스티나토 기법은 곡의 처음부터 끝까지 유지되며 단음으로만 구성된 오른손의 변화하는 멜로디진행은 양손의 독립적인 테크닉을 요구한다. 오른손에 적용되는 변박과선율 패턴의 다양한 제시는 왼손과 조합하여 끊임없이 변화하는 패턴의새로운 조합을 만들어낸다. 반복되는 왼손과 멜로디의 무한한 가능성을 가진 오른손을 합친 이 작품은 반복적인 움직임만을 강조하는 미니멀리즘 음악에서의 발상의 전환이라 볼 수 있다.

루이 안드리센은 미니멀리즘 음악의 미적인 경향을 추구하기보다는 자신의 주장이 뚜렷하게 나타난 작품을 작곡하였다. 소재의 간결함과 반복적인 리듬, 긴 연주시간, 변박과 불협화음을 선호하며 불규칙한 악센트와 강한 다이나믹의 사용 등이 그의 작품의 특징이다. 대중음악에 자주쓰이는 악기들을 사용하여 클래식 음악과 대중음악 사이의 경계를 허물려 노력하였고 팝과 재즈음악의 요소들도 활발히 사용하였다. 연주자들의 긴밀한 상호교류, 무작위적인 음재료 선택, 자유로운 반복 횟수 등을통하여 'Hoketus'는 그의 독창적인 미니멀리즘 음악의 관점을 확실하게보여준다.

류이치 사카모토는 고전적인 작곡법만 가르치는 대학교에서 전통적인음악에 반항하는 실험적인 태도를 취하는 작곡가였다. 고전음악에서 들을 수 없는 진보적인 사운드로 유명해진 전자악기 밴드 활동과 영화 음

악 제작 등 다양한 장르를 섭렵하였다. 이러한 대중적인 장르간의 유연한 활동은 그의 피아노 앨범 'BTTB'에서 간결하고 명확한 멜로디, 짧은 연주시간, 단순한 구조로 나타나 대중적인 그의 미니멀리즘 음악세계를 구축하게 하였다.

카이 슈마허는 포스트 모더니즘 이후에 나타나는 여러 음악 장르에 영향을 받았다. 그는 탁월한 피아노 실력을 이용하여 여러 팝이나 전자음악 등에서 화려한 테크닉을 구사하였으며 또한 조작된 피아노 기법과 건반 이외의 피아노 부분을 사용한 새로운 음향구사 등 많은 현대 기법을 사용하였다. 뿐만 아니라 기존의 음악을 차용하거나 피아노와 색소폰,전자 기타, 팝송 노래 등을 함께 연주하는 여러 버전의 편곡을 통하여이색적이고 실험적인 면모를 보여준다.

본 연구에서 분석한 다섯 작곡가의 미니멀리즘 음악작품들에서 나타난 다양한 기법들을 살펴봄으로써 미니멀리즘 음악이 가진 무한한 표현의 가능성을 탐색하였다. 각 작곡가는 자신의 철학에 따라 청중의 공감을 얻어내는 음악을 구현하고자 함을 알 수 있었다. 본 연구는 이러한 관점을 조명하여 미니멀리즘 음악에 대한 이해를 돕고자 한다.

참고문헌

권송택. "14세기 모방기법." 음악논단 6 (1992): 103-122.

김미지. "음악교육에서의 미니멀 음악 연구." 조선대학교 석사학위논문, 2013.

문현주. "1970년대의 미니멀 음악 연구."경북대학교 석사학위논문, 2016.

Dalglish, William. "The Origin of the Hocket." *Journal of the American Musicological Society* 31, no. 1 (1978): 5-9.

Delaere, Mark. "Minimal Music in the Low Countries." *Tijdschrift Van De Koninklijke Vereniging Voor Nederlandse Muziekgeschiedenis* 54, no. 1 (2004): 31-78.

Gilmore, Bob. "Steve Reich: Writings on Music 1965-2000." *Music & Letters* 85, no. 1 (2004): 137-140

Glass, Philip. Words without Music: A Memoir. New York; London: Liver right Publishing Corporation, a division of W.W. Norton & Company, 2016.

Mertens, Wim. American Minimal Music. London : Kahn & Averill, 1988.

Paul, Hillier. Arvo Pärt. USA: Oxford University Press, 1997.

Sliders23. "Arvo Part - Fur Alina." November 17, 2007. 동영상자료, https://www.youtube.com/watch?v=c08i_9gumJs.

Williams, Nick. "Hoketus: of hierarchy and hiccups." *Tempo (London)* 69, no. 273 (2015): 5-11.

Yates, Amelia G. "Ann Southam's Solo Piano Music: A Performance Guide." Doctoral dissertation, Western University, 2021.

Abstract

A Case Study of Minimalism

-focused on Piano Works

Jihoo Kim
Department of Music, Piano Major
The Graduate School
Seoul National University

In this study, the music of Arvo Pärt(1935-), Ann Southam(1937-2010), Louis Andriessen(1939-2021), Ryuichi Sakamoto(1952-), and Schumacher (1979-) is examined by focusing on their characteristic techniques to study the minimalism music techniques appeared in their piano works. After eight years break, Arvo Pärt, born in Estonia, returned with his piano work 'Fur Alina(1976)', applying the technique called 'Tintinnabuli'. The symmetric monotone after the first tone that rings deeply like a bell ringing, the left hand only consisting of three tones, and the right hand with calm movement showed the mood of calmness well, as representing the period of silence he had. Houses(1981)'by Ann Southam who was born in Canada, used one of the representative minimalism music technique called 'Ostinato' which demand a high degree of attention and independence of both hands. The infinite possibilities were shown by use of the combination of repetitive left hand and rapidly changing right hand. Louis Andriessen, born in Netherlands, produced the music that exists on the border between art music and popular music by incorporating the element of Jazz. His artwork 'Hoketus (1976)' showed the Hocket technique and various experimental attitudes away from regularity of previous minimalism music by utilizing diverse instrumental combinations, irregular accents, and the use of sound machines. Ryuichi Sakamoto, born in Japan, showed a variety of activities for the public from classical music to electric band and film music activities. He composed popular music with simple and concise melodies rather than showing the strict rules and continuity in the early minimalism, his music has been included as a part of new age music. Kai Schumacher, born in Germany, was influenced by a wide range of music genres from classical music to contemporary music as well as ambient music and post rock, arranged various music genres such as contemporary music, pop, and electric music into the minimalism music for piano. He created easily accessible minimalism piano works like popular music using the structural form of songs such as verse, bridge, chorus, etc., and by shortening the length of a song.

keywords : Minimalism music, Arvo Pärt, Ann Southam, Louis

Andriessen, Ryuichi Sakamoto, Kai Schumacher

Student Number : 2021-26502