creative commons

COMMONS DEED

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

dCollection

음악석사 학위논문

G. Handel <Suite No. 5 in E Major, HWV 430>, F. Mendelssohn <Fantasy in F-sharp minor, Op. 28>, F. Schubert <Impromptus, D. 935> 에 대한 연주 및 연구

2023년 8월

서울대학교 대학원

음악과 피아노전공

김 민 지

G. Handel <Suite No. 5 in E Major, HWV 430>,
F. Mendelssohn <Fantasy in F-sharp minor, Op. 28>,
F. Schubert <Impromptus, D. 935>
에 대한 연주 및 연구

지도교수 이 민 정

이 논문을 음악석사 학위논문으로 제출함
2023년 5월

서울대학교 대학원
음악과 피아노전공
김 민 지

김민지의 석사 학위논문을 인준함
2023년 6월

위 원 장 김 규 연 (인)

부위원장 박 종 화 (인)

위 원 이 민 정 (인)

국문초록

본 논문은 본인의 석사과정 졸업 연주 프로그램인 게오르그 헨델(Georg Handel, 1685-1759)의 <건반악기를 위한 조곡 5번 E장조>(Suite No. 5 in E Major, HWV 430), 펠릭스 멘델스존(Felix Mendelssohn, 1809-1847)의 <환상곡 F#단조 Op. 28>(Fantasy in F# minor, Op. 28), 프란츠 슈베르트(Franz Schubert, 1797-1828)의 <즉흥곡 D. 935>(Impromptus, D. 935)에 대한 연구이다. 각 작품의 배경과 구성 및 음악적 특징을 탐구하여 작품에 대한 이해를 높이고 실제 연주에 있어 해석적 도움을 제공하는 것이 본 연구의 목적이다.

헨델은 후기 바로크 시대를 대표하는 작곡가로 독일에서 태어나 영국으로 귀화하여 런던에서 활발히 활동한 음악가이다. 그의 <건반악기를 위한 조곡 5번 E장조>는 1720년 그가 영국에서 활동하던 당시에 출판되었으며 시대적 관습을 벗어나 자유로운 배열로 작곡되었다. 악곡은 자유로운 성격의 프렐류드(Prelude)와 2박 계열의 바로크 춤곡 알라망드(Allemande), 3박 계열의 생동감 있는 리듬이 돋보이는 쿠랑트(Courante)에 이어 주제와 5개의 변주로 구성된 에어(Air) 총 4곡으로 이루어졌다. 이 작품은 바로크 음악의 시대적 양식과 헨델의 독창적이고 자유로운 건반 음악 세계를 보여준다.

멘델스존은 독일 출생의 낭만주의 대표 작곡가로 바흐의 대위법과 고전주의 양식을 계승한 동시에 낭만적 색채를 추구한 인물이다. 1833년에 작곡된 그의 작품 <환상곡 F#단조, Op. 28>은 전체 3개의 악장으로 1악장은 소나타 형식이며 빠르기의 변화를 통해 선율과 분위기가 대비를 이루는 환상곡 풍의 곡이다. 제2악장은 복합 3부 형식의 밝은 분위기의 곡이며 동기의 반복적 사용이 두드러지는 곡이다. 제3악장은 소나타 형식의 빠르고 화려한 무궁동 악장으로서 이 작품에서 피날레를 담당한다. 이 작품은 고전주의 형식에 자유롭고 격정적인 환상을 담아낸 작품으로 멘델스존의 고전주의적 낭만주의자 면모를 잘 보여준다.

슈베르트는 초기 낭만주의 시대에 활동한 작곡가로 고전주의 형

식과 전통을 계승하면서도 서정적인 선율과 풍부한 색채의 화성을 통해 낭만주의적 어법을 전개하였다. 1827년에 작곡된 성격소품 <즉흥곡 D. 935>은 총 4개의 곡으로 구성되어 있으며 제1번은 확장된 소나타 형식의 악상 대비가 두드러지는 곡이다. 제2번은 서정적인 분위기의 춤곡을 연상시키는 복합 3부 형식의 곡이다. 제3번은 아름답고 서정적인 주제와 즉흥적 요소가 가미된 5개의 변주로 구성된 곡이며 제4번은 빠르고 경쾌한 3박자 피날레이다. 이 작품은 슈베르트의 후기에 작곡된 성격소품으로 낭만주의 시대적 특징을 담고 있으며 슈베르트의 걸작으로 남아 고전주의 형식에 담아낸 낭만주의적 서정성을 잘 보여준다.

주요어 : 헨델, 멘델스존, 슈베르트, 조곡, 환상곡, 즉흥곡
학　번 : 2021-28457

목 차

제 1 장 서론 ····· 1

제 2 장 본론 ····· 3

제 1 절 헨델 <조곡 5번 E장조 HWV 430>

1. 작품 연구 ····· 3
2. 작품 분석 ····· 9

제 2 절 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28>

1. 작품 연구 ····· 17
2. 작품 분석 ····· 20

제 3 절 슈베르트 <즉흥곡 D. 935>

1. 작품 연구 ····· 33
2. 작품 분석 ····· 35

제 3 장 결론 ····· 49

참고문헌 ····· 51

부록 ····· 52

Abstract ····· 56

표 목 차

[표 1] 헨델의 출판된 건반 음악 작품 목록 ····· 3
[표 2] 헨델의 <건반악기를 위한 조곡 작품집> 악장 구성 ····· 5
[표 3] 바흐의 <6개의 프랑스 조곡> 악장 구성 ····· 7
[표 4] 헨델 <조곡 5번 E장조> Allemande 형식 ····· 10
[표 5] 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 형식 ····· 13
[표 6] 베토벤 <피아노 소나타 C#단조 Op. 27 No. 2>와
멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28>의 형식 비교 ····· 18
[표 7] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 형식 ····· 20
[표 8] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 형식 ····· 27
[표 9] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 형식 ····· 29
[표 10] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 전체 형식 ····· 34
[표 11] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 형식 ····· 35
[표 12] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제2번 형식 ····· 39
[표 13] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 형식 ····· 44
[부록 1] 멘델스존 피아노 독주곡 작품목록 ····· 52
[부록 2] 슈베르트 피아노 소나타 작품목록 ····· 54
[부록 3] 슈베르트 피아노 소나타 외 독주곡 작품목록 ····· 55

악 보 목 차

[악보 1] 헨델 <조곡 5번 E장조> Prelude 마디 1-4 ····· 9
[악보 2] 헨델 <조곡 5번 E장조> Prelude 마디 20-24 ····· 10
[악보 3] 헨델 <조곡 5번 E장조> Allemande 마디 1-5 ····· 11
[악보 4] 헨델 <조곡 5번 E장조> Allemande 마디 12-17 ····· 12
[악보 5] 헨델 <조곡 5번 E장조> Courante 마디 1-3 ····· 12
[악보 6] 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 1-7 ····· 14
[악보 7] 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 7-9 ····· 14
[악보 8] 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 13-14 ····· 15
[악보 9] 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 21-22 ····· 15
[악보 10] 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 27-28 ····· 16
[악보 11] 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 33-36 ····· 16
[악보 12] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 1-8 ····· 21
[악보 13] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 9-25 ··· 22
[악보 14] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 25-35 ·· 22
[악보 15] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 41-50 ·· 23
[악보 16] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 51-53 ·· 24
[악보 17] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 68-71 ·· 24
[악보 18] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 72-77 ·· 25
[악보 19] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 83-92 ·· 25
[악보 20] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 116-118 26
[악보 21] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 130-136 26
[악보 22] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 마디 1-7 ····· 27
[악보 23] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 마디 7-16 ··· 28
[악보 24] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 마디 17-23 ·· 28
[악보 25] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 마디 35-40 ·· 29
[악보 26] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 마디 1-9 ····· 30
[악보 27] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 마디 40-49 ·· 31

[악보 28] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 마디 55-65 ·· 31
[악보 29] 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 마디 127-137 32
[악보 30] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 1-4 ····· 36
[악보 31] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 13-15 ····· 36
[악보 32] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 30-33 ····· 37
[악보 33] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 69-74 ····· 37
[악보 34] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 112-114 ····· 38
[악보 35] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 226-234 ····· 39
[악보 36] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제2번 마디 1-16 ····· 40
[악보 37] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제2번 마디 47-52 ····· 41
[악보 38] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 1-4 ····· 41
[악보 39] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 19-21 ····· 42
[악보 40] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 37-39 ····· 42
[악보 41] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 55-57 ····· 43
[악보 42] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 81-84 ····· 43
[악보 43] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 102-106 ····· 44
[악보 44] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 1-14 ····· 46
[악보 45] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 78-86 ····· 46
[악보 46] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 87-98 ····· 47
[악보 47] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 129-142 ····· 47
[악보 48] 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 490-525 ····· 48

제 1 장 서론

본 논문은 본인의 석사과정 졸업 연주 프로그램인 게오르그 헨델(Georg Frederic Handel, 1685-1759)의 <건반악기를 위한 조곡 5번 E장조>(Suite No. 5 in E Major, HWV 430), 펠릭스 멘델스존(Felix Mendelssohn, 1809-1847)의 <환상곡 F#단조 Op. 28>(Fantasy in F# minor, Op. 28), 프란츠 슈베르트(Franz Schubert, 1797-1828)의 <즉흥곡 D. 935>(Impromptus, D. 935)에 대한 연구이다. 이 연구는 작곡가와 작품의 배경을 살펴봄으로써 작품에 대한 이해를 높이고 작품별 구성 및 음악적 특징을 분석 및 탐구하여 연주에 도움 되는 해석을 제시하는 것을 목적에 두고 있다.

헨델은 바로크 시대의 대표적인 작곡가 중 한 사람으로 독일에서 출생하여 독일식 음악어법을 배우고 이탈리아와 영국 등에서 활동하던 중 오페라 작품의 성공을 바탕으로 영국으로 귀화하였다. 그의 <건반악기를 위한 조곡 5번 E장조>는 1720년 그가 영국에서 활동하던 당시에 출판되었으며 단일조성 E장조의 프렐류드(Prelude)와 알라망드(Allemande), 쿠랑트(Courante)와 이어 변주곡 형식의 에어(Air) 총 4개의 악장으로 이루어진 작품이다. 본 연구에서는 헨델의 건반 음악 및 조곡 양식의 특징을 살펴보고 그의 <조곡 5번 E장조>를 악장별로 음악적 특징을 중심으로 분석해보고자 한다.

멘델스존은 독일에서 태어나 어릴 적부터 신동이라 불리며 음악 분야에서 연주가, 작곡가, 지휘자 등 다양한 방면으로 활약한 낭만주의 음악가이다. 그는 바흐를 존경하여 바흐의 많은 작품을 발굴해냈으며 그의 대위법과 고전주의 양식을 계승한 동시에 낭만적 색채를 추구하였다. 1833년에 작곡된 그의 작품 <환상곡 F#단조, Op. 28>은 전체 3개의 악장으로 구성되어 1악장 소나타 형식, 2악장 미뉴엣-트리오 형식, 3악장 소나타 알레그로 형식으로 작곡되었다. 본론에서는 이 작품의 배경을 알아보고 악장별 형식의 구성과 곡의 특징을 중점적으로 분석하여 음악적 해석에 도움을 제공하고자 한다.

슈베르트는 오스트리아 태생의 낭만주의 작곡가로 ‘가곡의 왕’이라 불리며 가곡 분야에서 활발히 활동하였고 피아노 음악에서도 23개의 피아노 소나타와 즉흥곡, 환상곡 등 주요 작품을 다수 작곡하였다. 그의 음악은 고전주의 형식과 전통을 계승하면서도 서정적인 선율과 풍부한 색채의 화성을 통해 낭만주의적 어법을 전개한 것이 특징적이다. 그의 말년에 작곡된 성격소품 <즉흥곡 D. 935>은 총 4개의 곡으로 구성되어 있으며 제1번 소나타 형식, 제2번 복합 3부 형식, 제3번 변주곡 형식, 제4번 복합 3부 형식으로 작곡되었다. 본 연구에서는 슈베르트의 음악적 경향과 작품의 배경을 알아보고 곡별 형식과 구조를 중심으로 이 작품을 분석해보고자 한다.

제 2 장 본론

제 1 절 헨델 <조곡 5번 E장조 HWV 430>

1. 작품 연구

독일에서 태어난 헨델은 디트리히 북스테후데(Diderich Buxtehude, 1637-1707)로부터 독일식 음악 작법을 배우다가 1706년, 본격적으로 오페라와 극음악을 배우기 위해 이탈리아로 유학을 떠났다. 그가 이탈리아에 체류하며 음악가로 활동하던 중, 런던에서 오페라 <리날도, HWV 7a>가 대성공을 거두면서 헨델은 점차 영국에서 오페라로 명성을 얻었고 그것을 계기로 1712년 이후 영국에 정착하게 되면서 후기 바로크 시대 영국의 대표 작곡가가 되었다.

그는 주로 대규모의 성악 작품에 많은 관심을 가지고 46곡의 오페라와 32곡의 오라토리오를 남겼고, 기악 작품으로는 <수상음악, HWV 348-350> 과 <왕궁의 불꽃놀이, HWV 351> 와 다수의 <합주 협주곡, HWV 312-330> 등을 남겼다. 반면 건반악기 작품은 생전에 출판된 작품집의 곡들이 그나마 알려졌으며 그중에서도 현재까지 연주되는 작품의 수는 많지 않다. 다음 <표 1>은 헨델의 건반 음악 작품 중 출판된 곡들의 목록을 정리한 것이다.

<표 1> 헨델의 출판된 건반 음악 작품 목록

Klaviersuiten(1720)	Suite A major, HWV 426
	Suite F major, HWV 427
	Suite D minor, HWV 428
	Suite E minor, HWV 429

	Suite E major, HWV 430 Suite F# minor, HWV 431 Suite G minor, HWV 432 Suite F mino,r HWV 433
Klaviersuiten und Klavierstücke (1733)	Piano Sonata B♭ major, HWV 434 Chaconne G major, HWV 435 Suite D minor, HWV 436 Suite D minor, HWV 437 Suite E minor, HWV 438 Suite G minor, HWV 439 Suite B♭ major, HWV 440 Suite G major, HWV 441 Prelude and Chaconne G major, HWV 442
Six Fugues(1735)	Fugue G minor HWV 605 Fugue G major HWV 606 Fugue B♭ major HVW 607 Fugue B minor HWV 608 Fugue A minor HWV 609 Fugue C minor HWV 610
Fugues(사후)	Fugue F major HWV 611 Fugue E major HWV 612

헨델의 HWV 443-612 또한 모두 건반 음악 작품들이지만 대다수가 각각 짧은 소품들(프렐류드, 푸가, 샤콘느 등)로 출판되지 않은 곡들이 대부분이다.[1)]

1) 박미정, 「피아니스트를 위한 바로크 건반 음악 문헌」 (서울: 동덕여자대학교 출판부, 2013), 117.

<건반악기를 위한 조곡 작품집>에 수록된 <조곡 5번 E장조>는 그의 건반악기 곡 중 가장 잘 알려진 작품으로 이 곡은 프렐류드-알라망드-쿠랑트-에어 악장 순서로 구성되어 있다. 이와 같은 악장 구성은 17세기 독일의 작곡가 요한 프로베르거(Johann Froberger, 1616-1667)에 의해 관습적으로 확립된 바로크 조곡 형식인 알라망드-쿠랑트-사라방드-지그의 형식과 비교하였을 때 다소 색다른 구성이다. 헨델은 이 작품에서 사라방드와 지그를 생략하였고, 그 대신 프렐류드를 첫 악장에 배치하고 에어 악장을 마지막에 배치하여 당시 관습과는 형식적으로 다른 구성을 만들어냈다. 그는 이 곡뿐만 아니라 그의 조곡 작품집 전반에서 그가 표현하기 가장 자유로운 형식으로 재구성하였다. 예를 들어, 헨델은 작품번호 427(HWV 427)에서 아다지오-알레그로-아다지오-알레그로로 빠르기만 표기하거나 서곡-안단테-알레그로-사라방드-지그-파사칼리아로 구성된 작품번호 432(HWV 432)와 같이 알라망드와 쿠랑트를 생략하고 지그 뒤 파사칼리아를 배치하는 등 관습과는 다른 조곡 형태를 많이 작곡하였다. 다음 <표 2>는 헨델이 쓴 조곡들의 자유로운 악장 배열을 보여준다.

<표 2> 헨델의 <건반악기를 위한 조곡 작품집> 악장 구성

Suite A major, HWV 426	Prelude Allemande Courante Gigue
Suite F major, HWV 427	Adagio Allegro Adagio Allegro
Suite D minor, HWV 428	Prelude(Presto) Allegro

	Allemande Courante Air Presto
Suite E minor, HWV 429	Allegro Allemande Courante Sarabande Gigue
Suite E major, HWV 430	Prelude Allemande Courante Air
Suite F# minor, HWV 431	Prelude Largo Allegro Gigue(Presto)
Suite G minor, HWV 432	Ouverture(Largo) Andante Allegro Sarabande Gigue Passacaille
Suite F minor, HWV 433	Prelude Allegro Allemande Courante Gigue

이러한 악장 순서는 같은 시기의 또 다른 작곡가였던 요한 제바스티안 바흐(Johann Sebastian Bach 1685-1750)가 1722년에 집필한 <프랑스 조곡>과 비교해보면 차이점을 더욱 분명히 느낄 수 있다. 다음 <표 3>은 6개의 프랑스 조곡의 악장 구성과 배열을 보여준다.

<표 3> 바흐의 <6개의 프랑스 조곡> 악장 구성

제1번 D minor, BWV 812	Allemande Courante Sarabande Menuet 1 Menuet 2 Gigue
제2번 C minor, BWV 813	Allemande Courante Sarabande Air Menuet Gigue
제3번 B minor, BWV 814	Allemande Courante Sarabande Menuet 1 Menuet 2 Anglaise Gigue
제4번 E♭ Major, BWV 815	Allemande

	Courante Sarabande Gavotte Menuet Air Gigue
제5번 G Major, BWV 816	Allemande Courante Sarabande Gavotte Bourree Loure Gigue
제6번 E Major, BWV 817	Allemande Courante Sarabande Gavotte Polonaise Menuet Bourree Gigue

위와 같이 바흐는 1720년대 당시 알라망드-쿠랑트-사라방드를 연달아 배치한 후, 다양한 춤곡으로 사라방드와 지그 사이를 구성하고 지그를 마지막 악장에 배치하는 방식을 고수했다. 한편, 헨델은 조곡을 쓸 때마다 악장 구성을 매번 새롭게 구성하였으며 일부 춤곡을 생략하거나 빠르기말을 사용하는 등 춤곡 배열 방식에서 전통적 관습에서 벗어나 매우 자유로이 접근했다는 것을 알 수 있다.

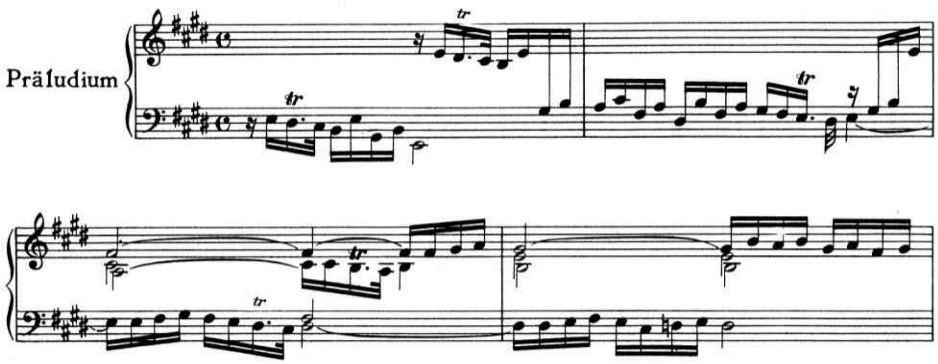
2. 작품 분석

이 곡은 E장조의 프렐류드, 알라망드, 쿠랑트, 에어와 5개의 변주로 구성되어 있으며 프렐류드를 제외하고는 모두 2부 형식을 띠고 있다. 프렐류드는 전주곡이란 뜻으로 즉흥적인 성격을 띠고 있어 따로 정해진 형식이 존재하지 않으며 곡의 도입 역할을 한다. 알라망드는 바로크 시대 춤곡 모음곡 양식의 구성 중 하나로 주로 첫 곡을 담당하며 보통 빠르기의 2박 계열 춤곡이다. 쿠랑트는 알라망드와 주로 짝을 이루어 알라망드 뒤에 배치되는 것이 일반적이며 빠른 3박 계열의 춤곡이다. 에어는 영국의 가곡에서 유래된 악곡으로 아름다운 선율이 특징적이며 아리아라고도 불린다.

1) 프렐류드 (Prelude)

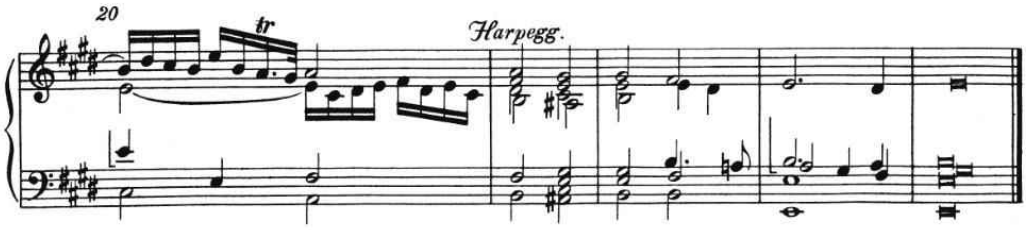
이 작품의 첫 번째 악장인 프렐류드는 전주곡이란 뜻으로 이 작품의 전체적 조성과 분위기를 제시하는 역할을 한다. 4/4박자, 24마디의 간결한 길이의 이 프렐류드는 즉흥적인 성격과 자유로운 대위법 사용이 특징적이다. 곡의 첫 시작은 2성부로 왼손이 짧은 주제 선율을 제시하면 오른손이 모방 대위한다. 마디 2부터는 주제가 자유롭게 전개되고 마디 3부터는 한 성부에서 주제가 전개되는 동안 나머지 성부는 2분음표로 화음을 지속하여 호모포니 텍스쳐를 보여준다.

<악보 1> 헨델 <조곡 5번 E장조> Prelude 마디 1-4



이 곡의 마지막 4마디에 제시된 아르페지오는 화음의 울림을 풍성하게 만들기 위해 이용되었던 장식음으로 프렐류드의 자유롭고 즉흥적인 성격을 알려준다. 헨델은 대다수 건반 음악 작품에서 아르페지오 및 여러 장식음 연주법을 자세히 기보하지 않았는데 이는 그가 당시 이탈리아 바로크 관습의 영향을 받아 장식음 처리를 연주자가 즉흥적으로 연주하도록 지시한 것이다.

<악보 2> 헨델 <조곡 5번 E장조> Prelude 마디 20-24



2) 알라망드 (Allemande)

알라망드는 4/4박자의 춤곡으로 총 35마디로 구성된 간결한 A-B 2부 형식의 곡이다. A 부분은 E장조의 I도 화음에서 시작하여 E장조의 V도 관계인 B장조로 마치고 B 부분은 B장조로 시작하여 E장조 V도 화음을 이용한 온음계적 전조를 통해 곧바로 E장조로 돌아온 후, G#단조를 거쳐 결국 원조인 E장조로 곡이 끝난다. 이 곡은 16분음표 음형 선율이 주축이 되어 곡이 전개되며 나머지 성부들은 화음을 지탱해주는 호모포니 기법의 곡이다.

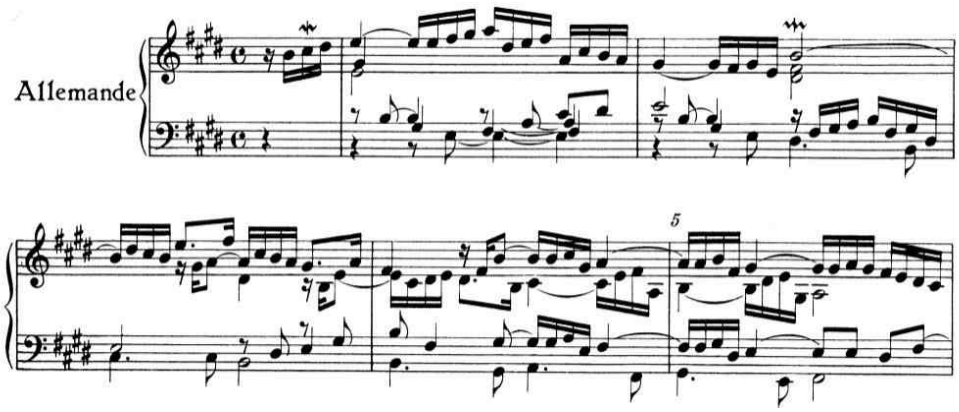
<표 4> 헨델 <조곡 E장조 5번> Allemande 형식

부분	마디	조성
A	1-8	E장조

	9-13	B장조
B	14-19	B장조 -> E장조
	20-23	G#단조
	24-35	E장조

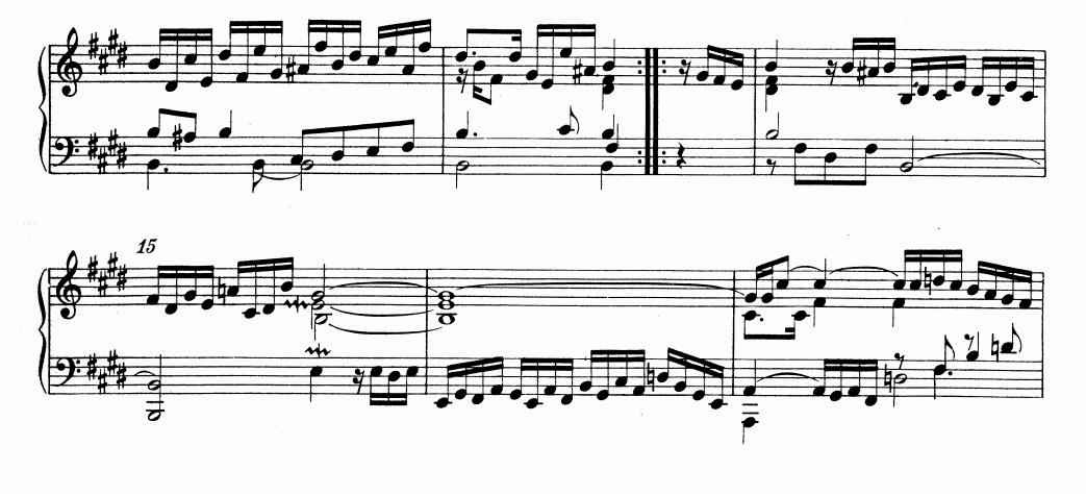
이 곡은 못갖춘마디에서 상행하는 선율로 시작되어 오른손 소프라노 성부에서 선율이 진행되는 동안 나머지 성부에서는 화음이 지속되는 호모포니 음향이 처음부터 드러난다. 마디 1과 2의 왼손은 아르페지오 음형의 화음이 쓰였고 마디 3부터는 주선율이 동형 진행을 중심으로 전개된다.

<악보 3> 헨델 <조곡 5번 E장조> Allemande 마디 1-5



B 부분의 첫 선율은 A 부분의 첫 상행 선율을 도치하여 하행하는 선율로 시작된다. 곧바로 연결되는 마디 14의 오른손 선율은 마디 15에서 왼손이 모방한다.

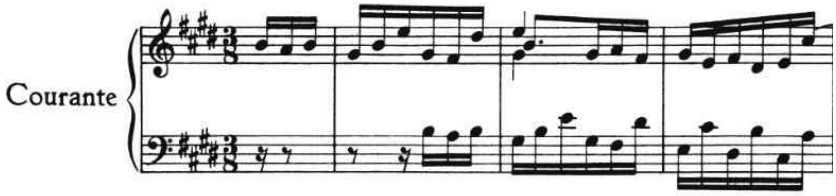
<악보 4> 헨델 <조곡 5번 E장조> Allemande 마디 12-17



3) 쿠랑트 (Courante)

쿠랑트는 3박 계열 이태리식 춤곡으로 다소 빠르게 연주되는데 이 곡에서는 3/8박자가 사용되었으며 리듬을 통한 생동감이 돋보인다. 이 곡은 앞의 알라망드와 같이 못갖춘마디로 시작되며 16분음표 음형이 주선율을 이룬다. 한편, 쿠랑트에서는 앞의 곡들과는 달리 선율의 모방을 보다 적극적으로 사용하여 부분적으로 폴리포니 기법이 나타나는 것이 특징이다. 마디 1-3을 살펴보면 오른손 주선율을 왼손이 옥타브 아래에서 모방한다.

<악보 5> 헨델 <조곡 5번 E장조> Courante 마디 1-3



4) 에어 (Air)

마지막 악장인 에어는 주제와 5개의 변주곡으로 구성된 곡으로 전체 조성은 모두 E장조에 머무르고 있다. 에어의 주제는 4/4박자의 4성부 코랄 형태이고 명랑한 성격을 띤다. 또한, A 악절과 B 악절로 구성된 총 7마디 길이의 단순 2부 형식이며 변주곡 또한 모두 2부 형식으로 이루어져 있다. 변주 3과 4에서는 24/16, 4/4가 양손에서 함께 쓰여 복합 박자표를 보여준다.

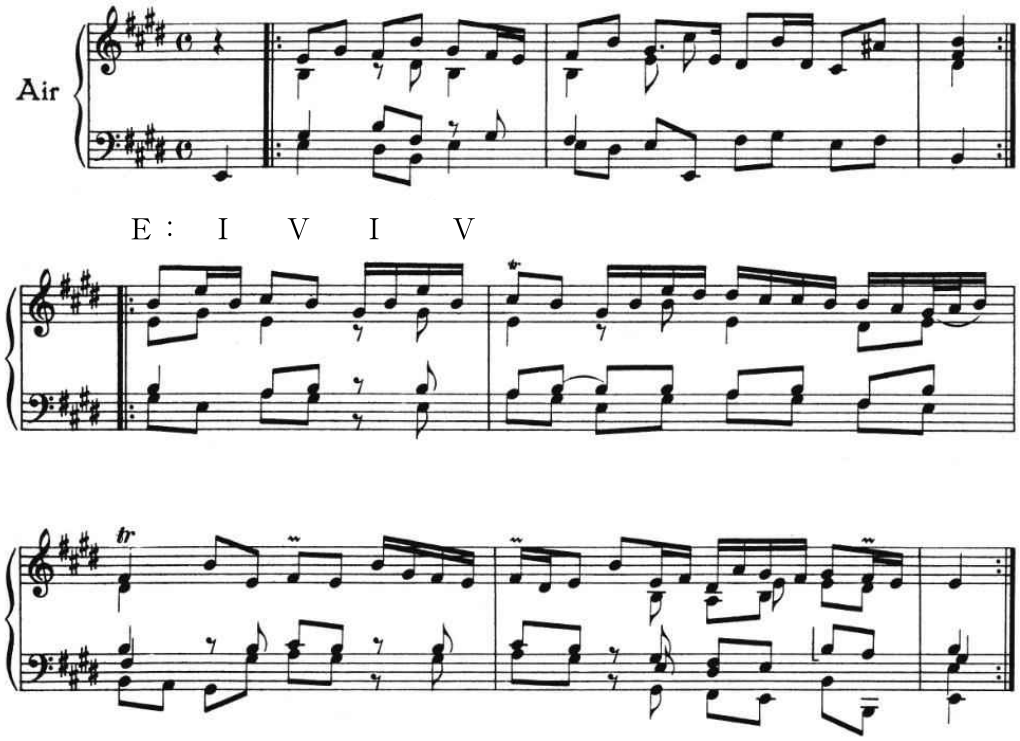
<표 5> 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 형식

부분	마디	형식	박자
주제	1-7	A-B 2부 형식	4/4
변주 1	7-13		4/4
변주 2	13-21		4/4
변주 3	21-27		오른손 24/16 왼손 4/4
변주 4	27-33		오른손 4/4 왼손 24/16
변주 5	33-43		4/4

(1) 주제

주제 A 악절은 한 개의 악구로 이루어져 있으며 4분음표의 왼손 E장조 으뜸음으로 시작하여 I도와 V도 화성이 번갈아서 나타나다가 B장조로 전조되어 정격 종지한다. B 악절은 2개의 악구로 구성되어 있으며 전체가 E장조 조성에 머무르고 있다. 첫 번째 악구는 반 종지로 끝나고 두 번째 악구는 완전 정격종지로 끝난다.

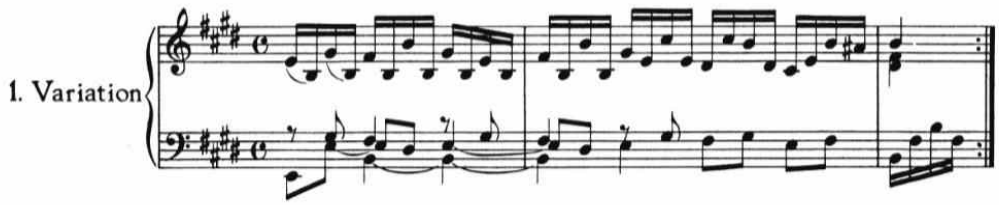
<악보 6> 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 1-7



(2) 변주 1

변주 1은 오른손에서 주제 선율이 16분음표 리듬의 형태로 변형되어 나타난다. 이때, 선율과 왼손 화음에서 B음과 E음의 페달포인트가 빈번하게 나타난다. 화성은 주제와 거의 동일하게 진행된다.

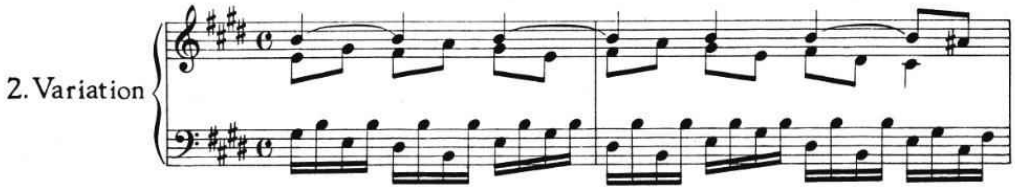
<악보 7> 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 7-9



(3) 변주 2

변주 2에서는 왼손의 화성을 16분음표 음형으로 변형하였다. 오른손 위 성부는 B음의 페달포인트를 주로 담당하고 아래 성부가 주제 선율을 담당한다.

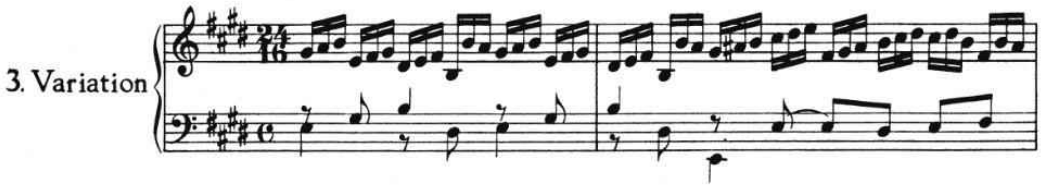
<악보 8> 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 13-14



(4) 변주 3

이 변주는 오른손의 박자가 24/16이고 왼손 박자가 4/4로 서로 다른 박자표를 가진 복합 박자표를 사용하여 왼손 4분음표를 기준으로 오른손 16분음표가 마치 여섯잇단음표처럼 들리는 효과가 나타난다. 선율은 오른손에서 세 음씩 순차 진행하는 형태이다.

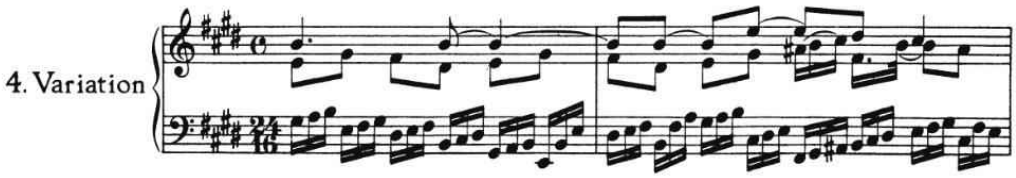
<악보 9> 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 21-22



(5) 변주 4

변주 4에서는 변주 3의 양손의 박자표를 도치시켜 오른손이 4/4이고 왼손이 24/16이다. 왼손의 베이스 성부가 16분음표 음형으로 움직이고 주제 선율은 변주 2와 같이 오른손 아래 성부에서 등장하며 위 성부는 페달포인트를 담당한다.

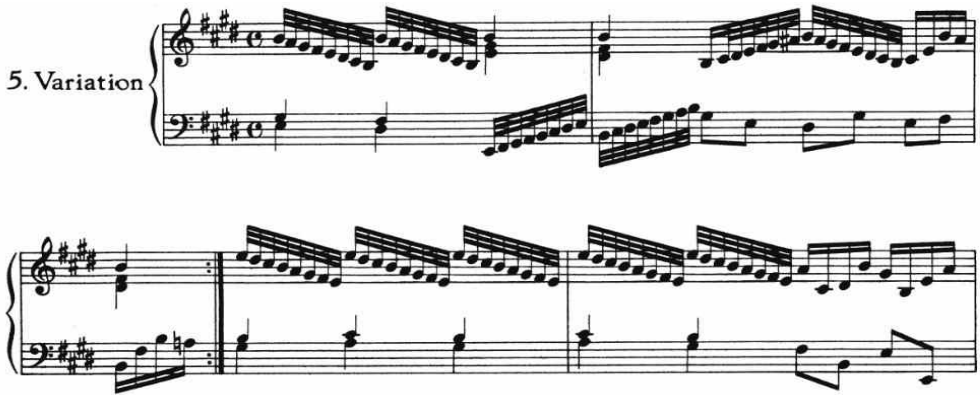
<악보 10> 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 27-28



(6) 변주 5

마지막 변주는 이 곡의 클라이맥스 변주로서 32분음표 음형이 사용되어 빠르고 생동감 있다. 주제는 오른손에서 하행하는 음계 선율로 나타나는데 이는 마치 글리산도처럼 매우 화려하고 경쾌하게 움직이는 효과를 준다. 음계는 주로 B와 E장조 음계로 앞의 변주에서 자주 사용된 페달포인트와 같은 음정이다.

<악보 11> 헨델 <조곡 5번 E장조> Air 마디 33-36



제 2 절 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28>

1. 작품 연구

펠릭스 멘델스존은 독일의 낭만주의 시대 작곡가로 어릴 때부터 음악적 재능을 인정받아 신동이라 불리며 자랐으며 비록 짧은 생이었지만 38년간 연주자, 지휘자, 작곡가 등 음악 분야에서 다양한 방면으로 활약하였던 음악가이다. 그는 오랜 시간 잊혔던 바로크 시대 작곡가 요한 제바스티안 바흐를 발굴해낸 인물로 바흐의 <마태수난곡 BWV 244>을 수년 이상의 연구 끝에 1829년 3월 11일, 본인이 지휘하여 재연한 바 있다.

그는 평소에도 바흐를 존경하여 바흐의 <평균율 클라비어 곡집, BWV 846-893>과 같은 형식을 사용한 <6개의 전주곡과 푸가 Op. 35> 등을 작곡하였고 그의 오라토리오 <사도 바울 Op. 36>에서는 바흐의 코랄 선율을 그대로 인용하는 등 바흐의 음악을 계승하고자 한 한편, 그는 낭만 시대 태생으로 고전 시대에 비해 자유로운 형식과 감정 표현을 더욱 중요하게 여기는 시대적 특징에도 큰 영향을 받았다. 그의 낭만적 색채가 잘 드러나는 대표적 작품으로는 <헤브리디스 서곡, Op. 26>, <한여름 밤의 꿈, Op. 61>, <바이올린 협주곡 e단조, Op. 64> 등이 있다.

그의 피아노 작품 또한 고전주의 형식을 추구한 경향이 강하다. 그는 낭만 시대의 대표적인 장르인 성격소품이나 표제음악을 많이 쓰지 않았고 전통적인 형식을 고수하여 박자와 악상, 리듬 또한 고전적인 패턴을 주로 따랐다. 반면, 선율과 화성 진행은 대체로 낭만주의적 색채를 띠며 유려하고 아름답게 흘러가거나 정열적인 감정을 드러낸다. 그의 대표적인 피아노 작품으로는 <엄격변주곡, Op. 54>, <론도 카프리치오소, Op. 14> <무언가> 등이 있다.

환상곡은 작곡가가 떠오르는 대로 악상을 자유롭게 담아내는 악곡으로 작곡가가 형식에 구애받지 않고 음악적 표현에 중점을 두는 낭만

주의의 시대적 특징과 잘 맞아떨어지는 악곡이다. 멘델스존의 <환상곡 F#단조 Op. 28> 작품 또한, 형식적 면에서 자유롭고 격정적인 감정 변화를 엿볼 수 있는 작품이다. 이 작품은 '스코틀랜드풍 소나타(Sonate Ecossaise)'라는 부제가 따로 있으며 악장 구성은 제1악장 소나타 형식, 제2악장 미뉴엣 트리오 형식, 제3악장이 소나타 알레그로 형식으로 이루어져 있다. 이러한 구성은 고전주의 작곡가 루드비히 판 베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)으로부터 영향을 받았다. 베토벤의 '환상곡풍의 소나타, Sonata Quasi una Phantasie'라는 부제가 붙은 <피아노 소나타 Op. 27>은 소나타 형식으로 된 환상곡이라 볼 수 있다. 특히 '월광'으로 잘 알려진 <소나타 Op. 27, No. 2>는 멘델스존의 곡과 유사성이 더욱 잘 드러나는데 베토벤은 이 곡에서 1악장을 느린 아다지오의 소나타 형식으로 작곡하였고 2악장을 스케르초-트리오 형식, 3악장을 빠른 소나타 알레그로 형식으로 작곡하였다. 이는 멘델스존의 <환상곡 F#단조>와 상당히 유사한 형태이다.

<표 6> 베토벤 <피아노 소나타 C#단조 Op. 27, No. 2>와 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28>의 형식 비교

	베토벤 소나타	멘델스존 환상곡
1 악장	제시부 (마디 1-23) 발전부 (마디 23-42) 재현부 (마디 42-69)	도입부 (마디 1-8) 제시부 (마디 9-51) 발전부 (마디 52-83) 재현부 (마디 84-114) 코다 (마디 115-135)
2 악장	A (마디 1-36) B (마디 37-60) A (마디 61-96)	A (마디 1-18) B (마디 18-69) A' (마디 69-96)
3 악장	제시부 (마디 1-64)	제시부 (마디 1-73)

	발전부 (마디 65-101) 재현부 (마디 102-158) 코다 (마디 159-200)	발전부 (마디 73-131) 재현부 (마디 131-199) 코다 (마디 199-235)

<환상곡 F#단조 Op. 28>의 부제는 스코틀랜드풍 소나타(Sonate Ecossaise)로 이 곡은 멘델스존이 스코틀랜드에 여행할 당시 이 곡의 영감을 얻었다. 그의 <교향곡 3번 A단조, '스코틀랜드' Op. 56> 또한 작품의 출판 시기는 1842년으로 그의 여행에 비해 다소 늦어졌지만 1829년 여행 당시에 이 곡의 구상을 시작하였다.

> "깊은 황혼에 우리는 오늘 궁전에 갔다. 메리 여왕이 살고 사랑했다. 아래 예배당은 이제 지붕이 없다. 풀과 담쟁이덩굴은 메리가 스코틀랜드의 여왕으로 즉위한 부서진 제단에서 잘 자란다. 모든 것이 망하고, 썩고, 맑은 하늘이 쏟아져 들어온다. 나는 거기서 내 "스코티시" 교향곡의 시작을 발견했다고 생각한다."[2]

그가 이 교향곡을 완성하기까지는 초기 구상으로부터 약 13년의 세월이 걸렸는데 피아노 작품 <환상곡 F#단조> 또한 스코틀랜드 여행 시기보다 4년 뒤인 1833년에 출판되었다. 이는 작곡에 있어 완벽주의적 성향이 강했던 멘델스존이 스코틀랜드 여행에서 이 곡의 영감을 얻어 '스코틀랜드풍 소나타'라는 부제를 붙였으며 오랜 시간에 거쳐 이 작품을 완성하였음을 알 수 있다.[3]

---

2) D. Kern Holoman, *The Nineteenth Century Symphony*, (New York: Schirmer, 1997), 78-107.
3) Susan Zannos, *The Life and Times of Felix Mendelssohn*, (Florida: Mitchell Lane Pub Inc, 2003), 10.

2. 작품 분석

1) 제1악장

<환상곡 F#단조 Op. 28>의 1악장은 소나타 형식으로 이루어진 2/4박자 F#단조의 곡으로 빠르기의 변화가 빈번하여 환상곡의 자유로운 분위기를 보여준다. 이 곡은 콘 모토 아지타토(*Con Moto Agitato*)의 16분음표 음형을 중심으로 한 어두운 부분과 안단테(*Andante*) 빠르기의 서정적인 노래 선율 부분, 가장 빠르면서 격렬한 감정을 나타내는 알레그로(*Allegro*) 부분으로 구성되어 있다.

이 곡은 도입부와 코다가 있는 소나타 형식으로 도입부는 콘 모토 아지타토의 8마디로 구성되어 있으며 9마디부터는 안단테 빠르기의 제시부가 시작된다. 제1주제는 F#단조에서 코랄 풍의 엄숙한 분위기를 띠고 있으며 제2주제는 A장조이고 16분음표 음형 위주의 선율로 전개되어 가벼운 분위기를 띤다. 이후, 콘 모토 아지타토로 다시 돌아온 전개부에서는 반음계가 적극적으로 활용되며 분위기가 고조되고 이 곡에서 가장 격정적인 부분인 알레그로까지 연결된다. 콘 모토 아지타토는 다시금 코다에서도 활용되며 곡의 마무리를 장식한다.

<표 7> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 형식

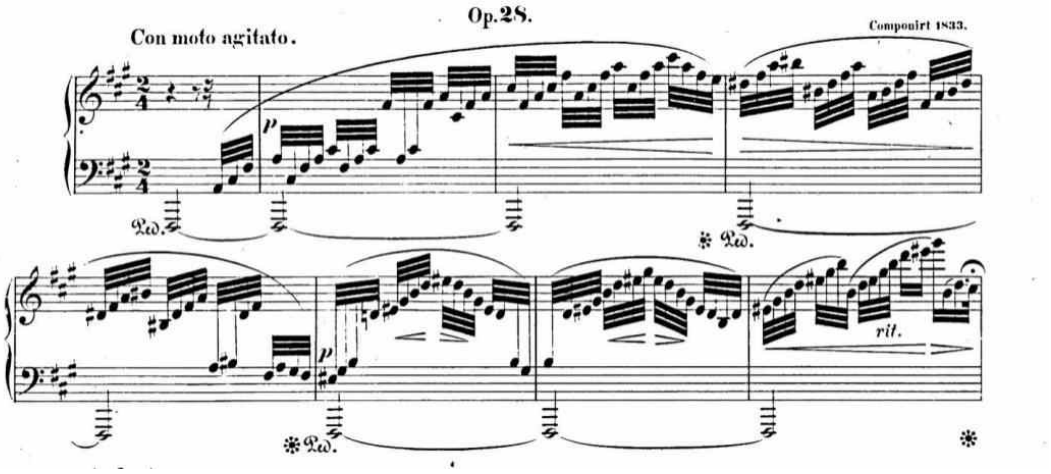
부분		마디	빠르기	조성
도입부		1-8	Con Moto Agitato	F#단조
제시부	제1주제	9-42	Andante	F#단조
	제2주제	43-51	Andante	A장조
전개부		52-83	Con Moto Agitato-Allegro	빈번한 전조
재현부	제1주제	84-101	Andante	F#단조

재현부	제2주제	102-114	Andante	F#장조
코다		115-135	Con Moto Agitato	F#단조

(1) 도입부

첫 도입부는 왼손 F#음으로 시작되는데 이는 도입부 전체에서 페달포인트로 머물러있다. 오른손은 으뜸음 조인 F#단조의 아르페지오 음형으로 시작하여 마디 1에서 3까지 상승하는 형태로 나아가다가 마디 4부터 감7화음의 하강하는 아르페지오 음형으로 바뀐다. 이러한 도입부의 음형과 화성은 전반적으로 어두운 느낌을 주는 동시에 32분음표의 빠른 아르페지오 선율은 마치 바흐의 환상곡 풍과 같은 자유로운 인상을 준다.

<악보 12> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 1-8

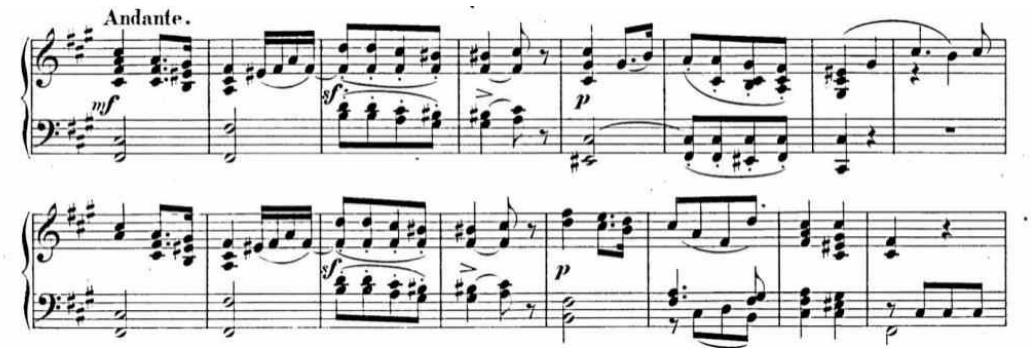


(2) 제시부

제시부의 제1주제는 앞 도입부의 32분음표 음형과는 대조적으로 화음 중심의 코랄 풍으로 전개되어 엄숙한 분위기를 띠고 있다. 주제는

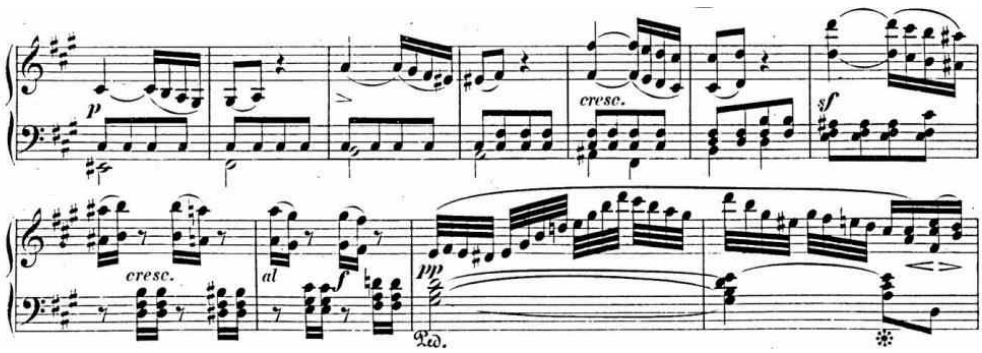
4+4마디로 구성된 두 개의 악절로 이루어져 있고 첫 8마디 구성의 악절은 반 종지로 마치고 두 번째 8마디 악절은 정격종지로 마친다. 주제 선율은 어두운 음색에서 주로 2도와 3도 음정 관계를 중심으로 전개되다가 마디 11에서 6도 도약하며 스포르찬도(*sforzando*) 악상으로 강조된다.

<악보 13> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 9-25



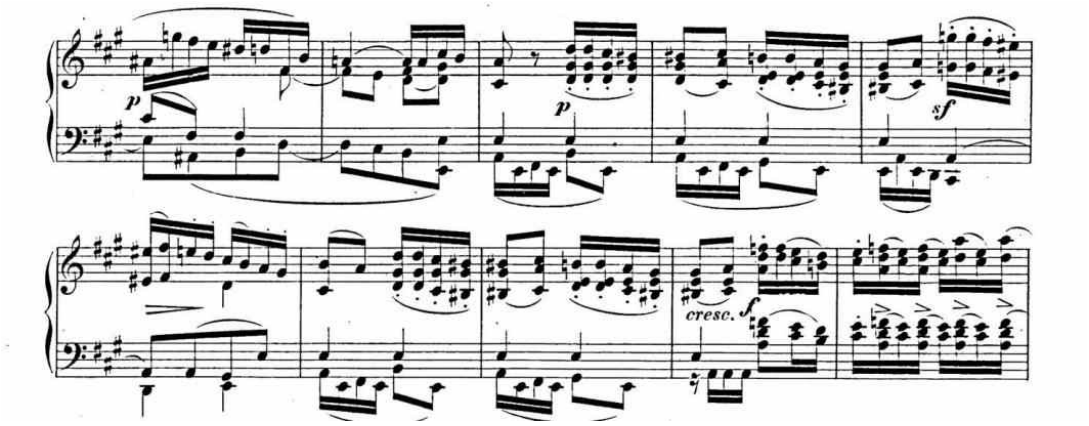
마디 25-31에서 왼손은 C#음의 페달포인트에서 머무르며 긴장감을 유발한다. 오른손 선율은 6도 간격으로 같은 악구가 세 차례 동형 진행되며 도약하고 있어 분위기가 급격히 고조된다. 마디 33의 E장조 7화음은 F#단조로부터 A장조로 갑작스러운 전조를 암시하며 포르테(*f*)에서 갑작스러운 피아니시모(*pp*)로 급격한 악상 변화가 나타난다.

<악보 14> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 25-35



제2주제의 조성은 원조와 나란한조인 A장조이다. 제1주제가 화음을 중심으로 한 코랄 풍으로 전개된 것과는 달리 제2주제는 16분음표 음형을 모티브로 하여 주제가 전개된다. 주제 선율에는 슬러 스타카토와 두음 이음줄이 빈번하게 사용되어 더욱 밝고 가벼운 느낌을 준다. 제2주제는 여러 개의 소악구로 이루어져 있으며 총 9마디의 간결한 구성이다.

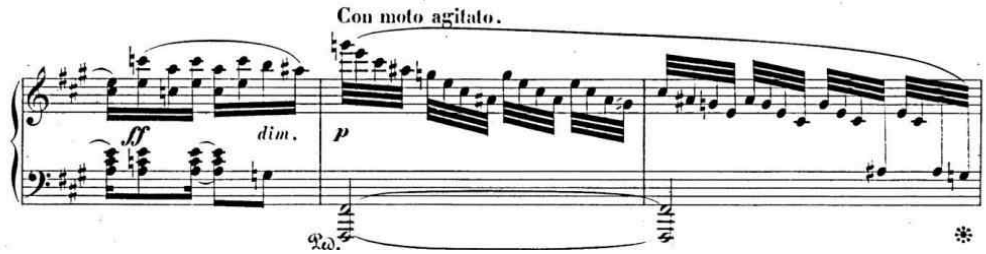
<악보 15> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 41-50



(3) 전개부

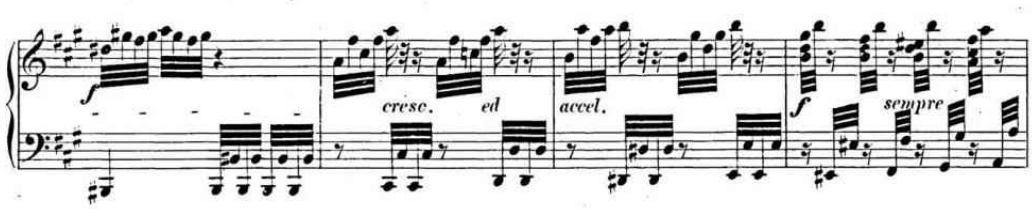
전개부는 다시 콘 모토 아지타토의 빠르기이며 32분음표 음형을 중심으로 전개된다. 도입부가 상행진행 아르페지오로 시작된 것과는 달리 전개부에서는 하행진행의 아르페지오로 시작된다.

<악보 16> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 51-53



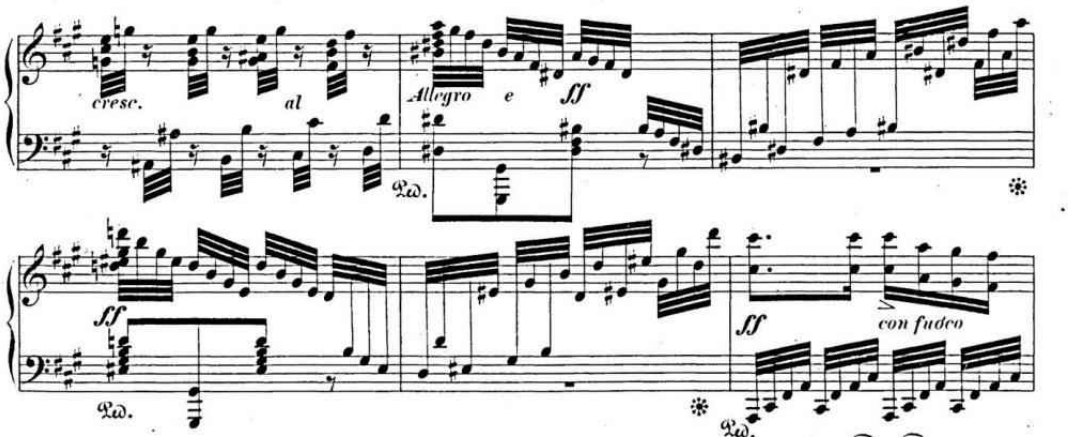
<악보 17>은 크레셴도(*crescendo*)와 아첼레란도(*accelelando*)를 통해 음악이 빨라지고 고조되는 부분이다. 마디 68에서 72까지는 베이스가 반음씩 상행하는 것과 더불어 양손이 번갈아 연주하는 박의 길이가 2박 단위에서 1박 단위, 반박 단위로 점점 짧아지며 감정을 고조시킨다.

<악보 17> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 68-71



<악보 18>의 알레그로는 앞의 경과구에서 고조된 분위기를 그대로 이어받아 등장하며 콘 모토 아지타토에서부터 연속되는 32분음표 음형을 사용하여 가장 격렬한 격정적인 감정을 드러내는 부분이다. 이 부분은 전체가 포르티시모(*ff*)이며 마디 73부터 마디 76까지는 감7화음이 연속적으로 사용되었고 마디 77은 콘 푸오코(*Con fuoco*) 악상이 더해져 음악이 최고조에 달한다.

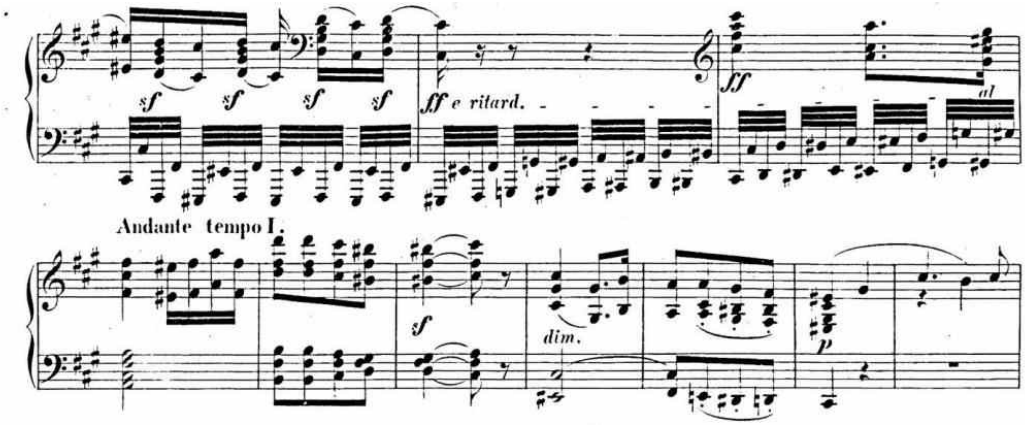
<악보 18> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 72-77



(4) 재현부

재현부는 전개부의 알레그로 부분에서 격앙된 포르티시모(*ff*) 악상을 이어받아 매우 격정적인 분위기에서 제1주제 선율로 회귀한다. 이때 왼손 반주 음형에서는 펼친 옥타브의 상행진행으로 계속해서 긴장감을 고조시키며 재현부의 제1주제에 도달한 후 갑자기 분위기가 급변하며 대조적인 텍스쳐를 보여준다. 재현부에서는 제1주제가 한 옥타브 아래 선율이 덧붙여진 형태로 연주된다.

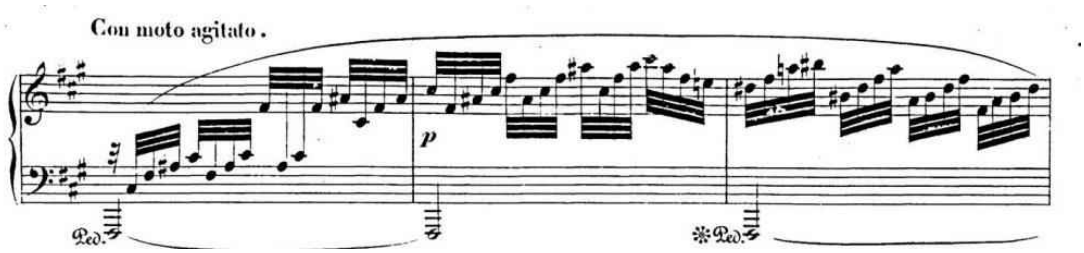
<악보 19> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 83-92



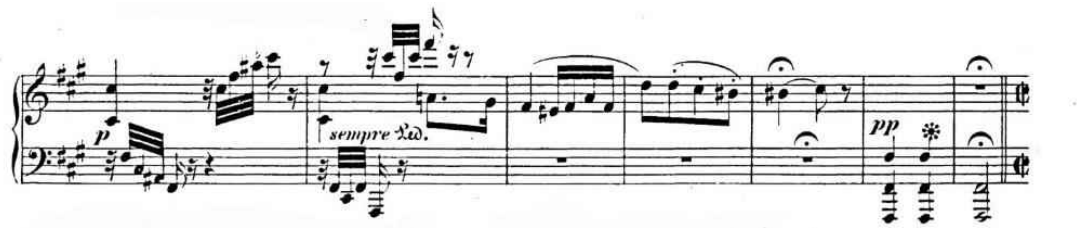
(5) 코다

<악보 20>의 코다는 첫 2마디가 F#장조 화음으로 연주되는 차이를 제외하고는 맨 처음 도입부와 동일한 선율로 전개된다. <악보 21> 마지막 부분에서는 제1주제 선율만이 단독으로 남아 쓸쓸한 분위기를 자아내다가 최종적으로 F#단조의 으뜸음으로 곡이 마친다.

<악보 20> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 116-118



<악보 21> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제1악장 마디 130-136



2) 제2악장

이 악장은 A-B-A′로 구성된 복합 3부분 형식의 미뉴엣-트리오 악장이며 2/2박자, A장조이다. 전통적인 소나타 형식에서 2악장에 느린 악장을 배치하는 것과는 달리 멘델스존은 2악장에 빠른 악장을 두었다.

이 악장은 전체가 장조의 밝은 분위기에서 곡이 전개되는데 미뉴엣은 A 장조, 트리오는 아래로 완전 5도 관계인 D장조이다. 자세한 형식은 다음 <표 8>와 같다.

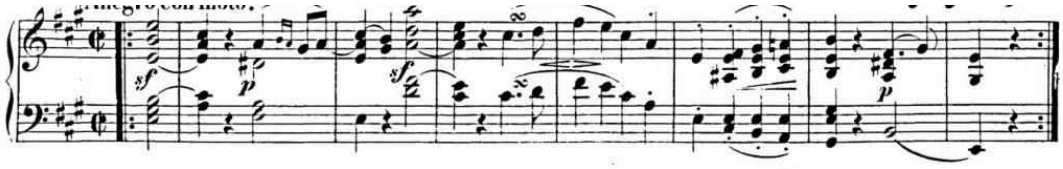
<표 8> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 형식

부분	구성	마디	조성
A	a b	마디1-7 마디7-18	A장조
B	c d c' 경과구	마디18-36 마디37-48 마디48-60 마디60-69	D장조
A′	a′ b′ 코다	마디69-76 마디76-92 마디92-96	A장조

(1) A 부분

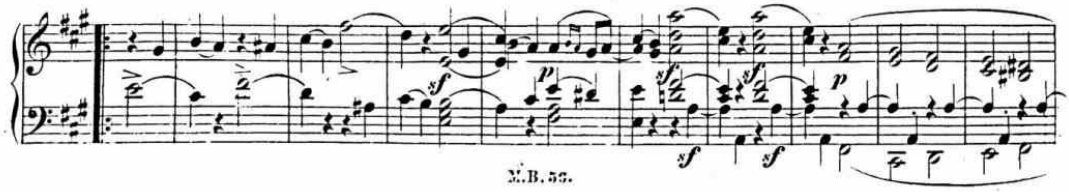
a 악절은 이 곡의 전체에서 활용될 주제 동기가 제시되는 부분이다. 이 동기는 못 갖춘마디의 약박으로 시작되며 스포르찬도로 인해 당김음으로 처리되어있다. 또한, 첫 두음이 이음줄로 연결되어 있으며 곧바로 4분 쉼표가 등장하여 곡의 분위기를 전반적으로 가볍고 생기있게 만든다.

<악보 22> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 마디 1-7



앞악절에서 제시된 동기는 b 악절 왼손에서 그대로 모방하여 등장하고 이후 양손에서 번갈아 가며 등장한다. b 악절의 종지 또한 a 악절의 것을 모방하여 통일성을 이룬다.

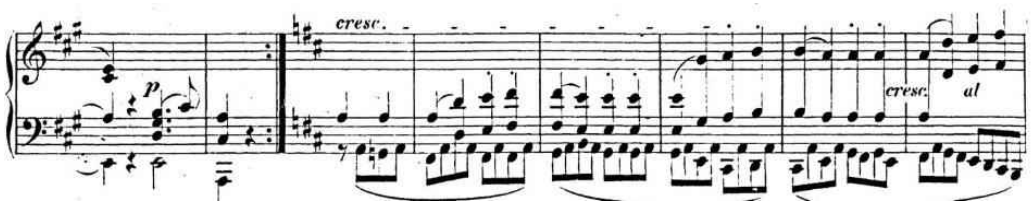
<악보 23> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 마디 7-16



(2) B 부분

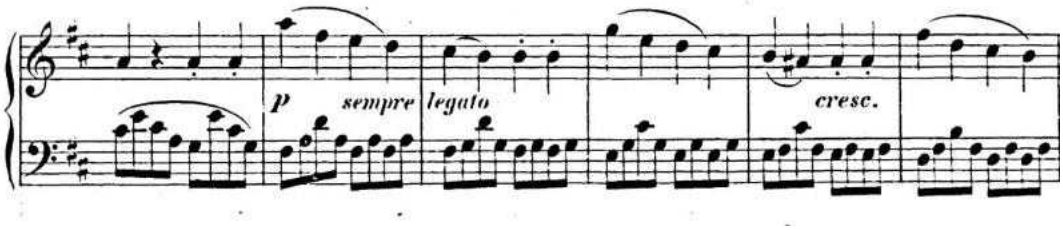
c 악절은 트리오의 시작 부분으로 왼손의 8분음표 알베르티 베이스 음형의 사용이 두드러진다. 오른손 선율은 옥타브로 전개되며 두음 이음줄과 스타카토가 사용된 선율로 밝고 가벼운 느낌을 준다.

<악보 24> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 마디 17-23



d 악절은 c 악절의 오른손 상행 선율을 하행으로 도치한 형태를 띠고 있다. 이때 하행선율은 긴 이음줄로 부드럽게 이어서 치는 것이 특징이다. 왼손은 그대로 알베르티 베이스를 지속한다. 마디 48부터는 c' 악절 구간으로 앞의 c 악절 오른손 선율을 왼손에서 전개한다.

<악보 25> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제2악장 마디 35-40



3) 제3악장

이 곡의 마지막 악장인 3악장은 화려한 피날레를 담당하는 소나타 알레그로 악장으로 Presto 빠르기의 6/8박자 F#단조의 곡이다. 조성적으로 엄격한 소나타 형식이며 16분음표가 끊임없이 전개되는 무궁동이다.

<표 9> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 형식

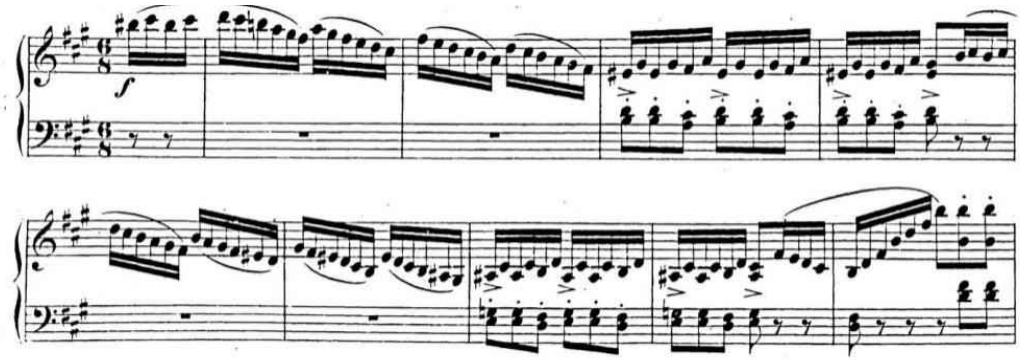
부분	구성	마디	조성
제시부	제1주제	마디1-26	F#단조
	경과구	마디27-39	빈번한 전조
	제2주제	마디39-51	A장조
	종결구	마디51-73	A장조
발전부		마디73-131	빈번한 전조
재현부	제1주제	마디131-162	F#단조
	제2주제	마디162-186	F#장조

	종결구	마디186-199	F#단조
코다		마디199-232	F#단조

(1) 제시부

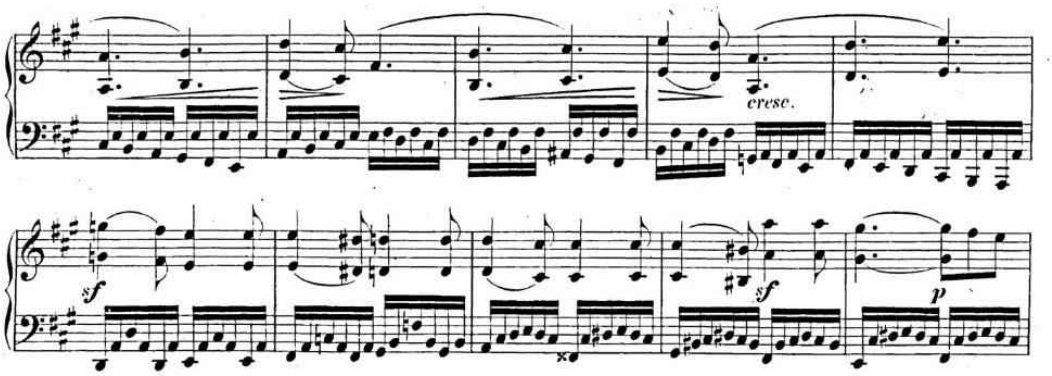
제시부의 제1주제는 하행하는 빠른 16분음표 음형이 동형 진행으로 제시되며 시작된다. 이는 폭풍처럼 몰아치는 듯한 인상을 주며 화려한 피날레를 암시한다. 이 곡에서 처음 등장하는 화음은 감7화음으로 일반적인 고전 소나타 형식에서는 첫 화음을 주로 으뜸화음으로 시작하여 곡의 조성을 분명히 밝히는 것과는 대조적이다.

<악보 26> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 마디 1-9



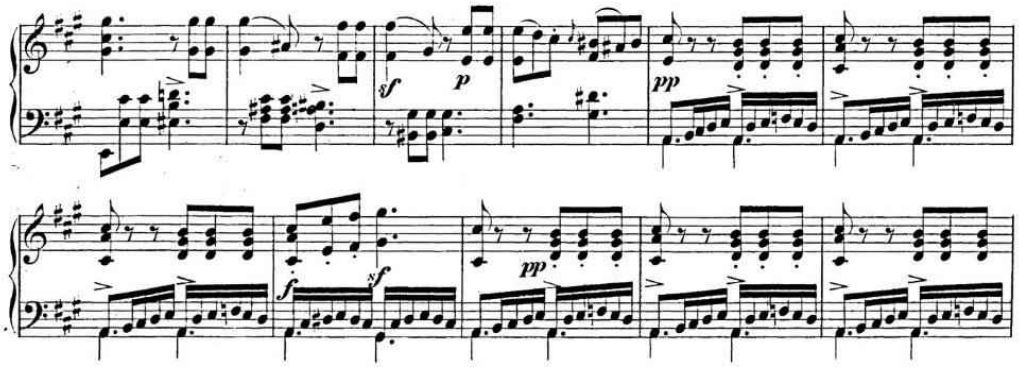
제2주제는 A장조로 시작하며 오른손 점 4분음표 중심의 서정적인 선율 주제를 칸타빌레(*Cantabile*)로 노래하듯이 연주하여야 한다. 왼손은 16분음표 음형을 무궁동으로 이어받으며 반주 역할을 담당한다. 제2주제는 소악구의 동형 진행이 전체적으로 빈번하게 등장한다.

<악보 27> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 마디 40-49



종결구에서는 으뜸화음과 감화음의 반복으로 긴장감을 유발하는 악구가 동형 진행된다. 이때, 왼손은 으뜸음인 A음에 페달포인트로 머물러있고 악센트로 강조된다. 악상은 피아니시모에서 마디 62부터 포르테로 급격한 대조를 이루고 마디 63에서 곧바로 피아니시모로 돌아온다. 이러한 대조적인 악상 표현은 환상곡의 주요한 특징이다.

<악보 28> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 마디 55-65



(2) 전개부

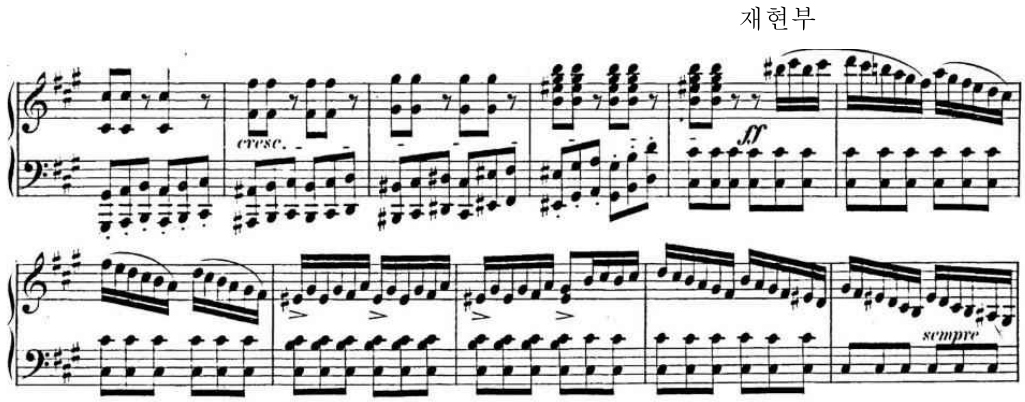
전개부는 제시부에서 등장한 제1주제로부터 파생되었다. 오른손

은 화려한 무궁동 리듬 동기를 사용하며 왼손은 8분음표 스타카토 음형을 중심으로 한 주선율을 맡고 있다. 전개부는 주로 악구를 그대로 이조하는 형태의 전조를 통해 진행되고 있다. 첫 선율은 C단조로 시작하여 B단조, G단조로 전조한다. 그 후, 짧은 연결 악구의 동형 진행을 통하여 F#단조로 잠시 전조한 후, A장조를 마지막으로 새로운 선율로 연결되어 다시 빈번하게 전조가 진행된다.

(3) 재현부

재현부의 제1주제는 제시부와는 달리 매우 긴 왼손의 C# 페달포인트가 특징적이다. 재현부의 제2주제는 제시부와 같은 선율을 같은으뜸음조인 F#장조로 연주한다. 이 곡의 코다는 전체가 콘 푸오코(*Con Fuoco*) 악상으로 열정적이고 화려한 마무리를 담당한다.

<악보 29> 멘델스존 <환상곡 F#단조 Op. 28> 제3악장 마디 127-137



제 3 절 슈베르트 <즉흥곡 D. 935>

1. 작품 연구

프란츠 피터 슈베르트는 19세기 낭만주의 시대에 활발하게 활동한 작곡가로 오스트리아 태생이다. 그는 어릴 적부터 탁월한 음악적 재능을 보였고 9세부터 정식으로 음악 교육을 받기 시작했다. 그는 '가곡의 왕'이라 불릴 만큼 가곡 분야에서 두각을 나타내며 600여 곡의 예술가곡을 작곡하였는데 그의 가곡은 반주부의 피아노와 성악 선율이 동반자적인 관계로 작곡되었다는 것이 특징적이다.[4)]

그의 피아노 작품 역시 음악사에서 중요한 비중을 차지하는데 주로 서정적이고 아름다운 선율이 자유롭게 흐르면서 자아내는 분위기가 특징적이며 슈베르트의 음악만이 줄 수 있는 특유한 음악적 경험을 향유하게 한다.[5)] 그는 피아노 독주곡으로 미완성 8곡을 포함한 총 23곡의 피아노 소나타와 즉흥곡과 환상곡, 성격소품과 춤곡 등을 작곡하였다.

그가 활동하던 초기 낭만주의 시기는 고전주의 시대의 이성과 균형의 가치에서 작곡가의 주관적 감정이 중시되는 낭만주의로 전환을 이루던 시기였다. 그로 인해 슈베르트의 작품은 고전주의의 어법과 낭만주의의 어법이 혼재되어 있으며 학자에 따라서는 슈베르트를 고전주의 작곡가로 분류하기도 한다. 그는 고전주의 형식과 전통을 수용하고 계승하는 동시에 서정적인 선율과 풍부한 색채의 화성을 사용함으로써 낭만주의 작곡가로서 선구적 역할을 하였다. 특히 그의 생애 말기에는 낭만적 특징이 더욱 두드러지는 성격소품 <악흥의 순간들 D. 780>, <즉흥곡 D. 899> <즉흥곡 D. 935> 과 <환상곡 D. 940> 등을 작곡하였다.

즉흥곡은 19세기 낭만파의 성격소품의 일종으로 즉흥적으로 떠오른 악상을 자유로운 형식으로 작곡한 기악곡이다. 슈베르트의 즉흥곡

---

4) 홍세원, 「낭만파 음악」 (서울: 연세대학교 출판부, 2010), 126
5) 김경임, 「낭만파 피아노 음악」 (대구: 경북대학교 출판부, 2010), 76

은 총 8곡이 있으며 D. 899과 D. 935에 4곡씩 포함되어 있다. 이 두 작품은 연속성을 띠는 작품이라 볼 수 있는데 D. 899에 뒤이어 작곡된 슈베르트의 D. 935 자필 악보에는 각 곡의 제목이 제5번부터 제8번으로 붙여져 있기 때문이다.[6)]

낭만주의 작곡가 로베르트 슈만(Robert Schumann, 1810-1856)은 이 작품을 4개의 악장으로 구성된 하나의 소나타로 볼 수 있다고 언급하였는데 이 작품의 구조가 제1번이 전개와 종결 면에서 손색없이 F단조의 소나타 형식의 악장이며 제2번과 제3번이 조성이나 성격적인 면에서 1악장과 연결되는 악장, 제4악장이 F단조 피날레 악장으로 돌아오는 소나타 형식과 유사한 구조라는 것이다.[7)] 음악학자 알프레드 아인슈타인(Alfred Einstein) 또한 이 작품의 1번 곡을 소나타 알레그로 형식으로 보았다.[8)] 그러나, 학자마다 전체를 소나타 형식으로 보는 것에 대해서는 의견이 분분하다. D. 935의 작품 전체 구조는 다음과 같다.

<표 10> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 전체 형식

번호	형식	조성	빠르기
1번	소나타	F단조	Allegro Moderato
2번	복합 3부분 형식	A♭장조	Allegretto
3번	변주곡	B♭장조	Andante
4번	복합 3부분 형식	F단조	Allegro Scherzando

6) 김경임, 「낭만파 피아노 음악」, (대구 : 경북대학교 출판부, 2010), 84.
7) Robert Schumann, 「음악과 음악가 : 낭만 시대의 한가운데서」, 이기숙, (서울 : 포노, 2016), 156.
8) Alfred Einstein, *Schubert: A Musical Portrait,* (New York: Oxford University Press, 1974), 284.

2. 작품 분석

1) 제1번

1번 곡 Allegro Moderato는 4/4박자 곡으로 조성은 제1주제 F단조, 제2주제는 A♭장조로 나란한 조 관계이다. 제시부-발전부-재현부로 구성되어 있으며 재현부에서는 제2주제가 F단조의 같은으뜸음조인 F장조로 전개되는 특징에서 소나타 형식으로 볼 수 있다.

<표 11> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 형식

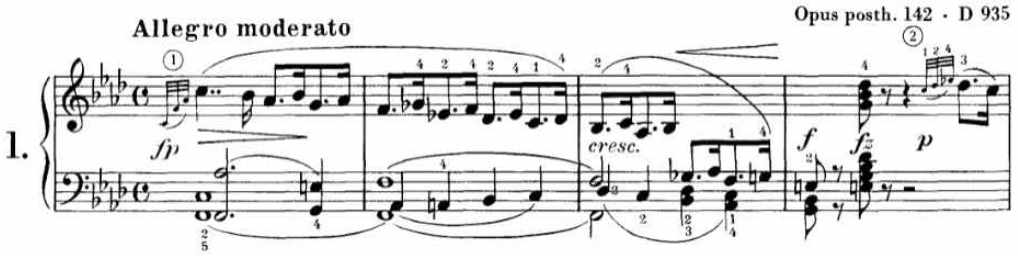
형식	부분	마디	조성
제시부	제1주제	1-13	F단조
	경과구	13-30	F단조 -> A♭장조
	제2주제	30-45	A♭장조
	종결구	45-68	A♭장조
전개부		69-114	빈번한 전조
재현부	제1주제	115-127	F단조
	경과구	127-144	F단조 -> F장조
	제2주제	144-159	F장조
	종결구	159-181	F장조
	발전부의 재현	182-225	F단조 -> F장조
코다		226-234	F단조

(1) 제시부

제1주제는 F단조 으뜸화음의 아르페지오에 포르테 악상의 강렬

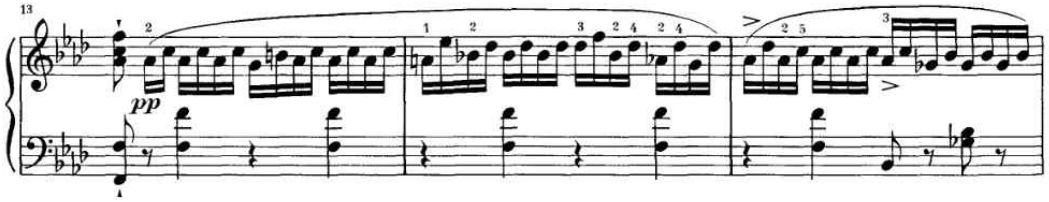
한 시작으로 시작되어 부점 리듬의 하행하는 선율로 이어진다. 이때, 이 선율은 피아노(*p*) 악상으로 급격히 전환되어 여리고 부드러운 색채를 띤다. 이 긴 순차 하행 선율은 감7화음에 도착하는 데 이때, 다시금 등장하는 포르테(*f*) 악상과 포르찬도(*fz*)는 다시금 곡을 강렬하고 격정적인 분위기로 전환한다. 이 주제는 마디7에서 돋꾸밈음의 사용과 트레몰로로 변형된 화려한 선율 형태로 다시 반복된다.

<악보 30> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 1-4



마디 13부터 오른손 선율은 트레몰로 음형을 위주로 전개된다. 왼손에서는 2박과 4박이 강조된 당김음 리듬이 나타나고 화성은 으뜸음에 머무르면서 F단조 조성을 강조한다.

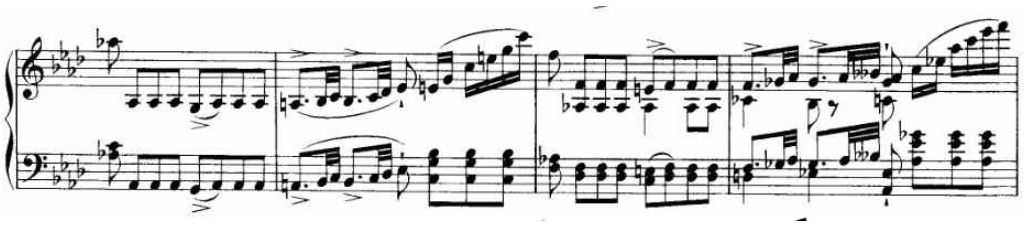
<악보 31> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 13-15



제2주제는 양손이 단선율 유니즌 형태로 등장한다. 이는, 제1주제가 화음을 기반으로 전개된 점과 대비된다. 주제 선율은 동음 반복과 강한 전타음 사용으로 시작되어 간결하면서도 강렬한 인상을 준다. 그 후, 순차 상행하는 부점 리듬의 선율과 아르페지오 상행 선율이 뒤따르

며 2마디 단위의 소악구를 만들고 소악구가 동형 진행되는 구조로 주제가 전개된다.

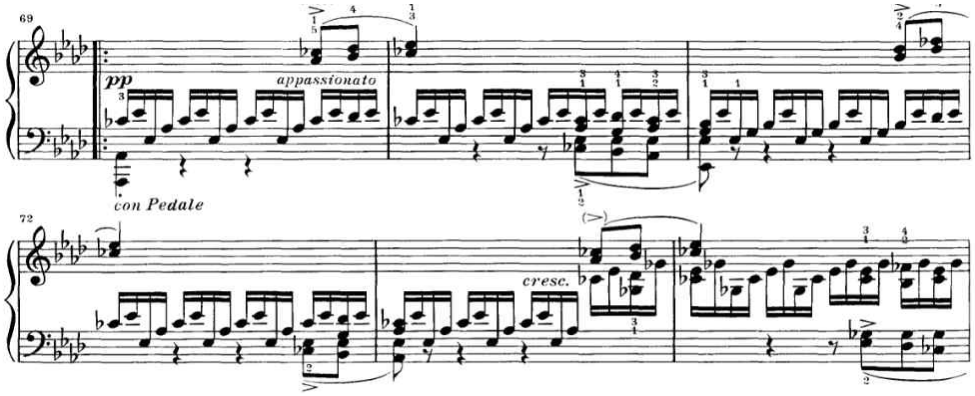
<악보 32> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 30-33



(2) 전개부

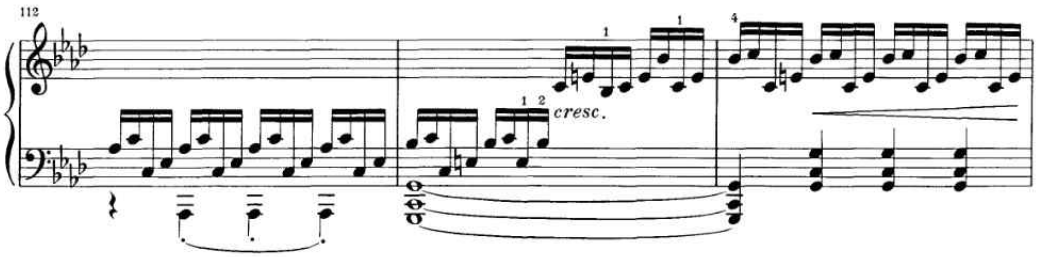
이 곡의 전개부는 왼손에서 선율이 중심적으로 전개되며 오른손은 16분음표의 분산화음 음형의 반주를 담당한다. 이때, 왼손 선율은 양손 교차 기법으로 음역을 넘나들며 전개되어 선율이 다소 파편화된 인상을 주며 오른손 음형은 전개부가 끝날 때까지 무궁동으로 크게 변화하지 않는다. 그로 인해, 일반적인 소나타 형식의 전개부는 제시부의 주제 요소를 이어받아 화성적으로 빈번하게 전조하고 발전하며 절정을 이루는 것과는 달리 이 곡에서는 전개부가 여린 가운데 대화하는 듯한 선율 전개로 잔잔한 흐름을 보여준다.

<악보 33> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 69-74



발전부에서 재현부로 연결되는 악절에서는 제2주제의 동음 반복 동기가 활용되며 A♭장조의 조성이 강조된다. 그리고 돌연 마디 113에서 F단조로의 반음계적 전조를 거쳐 재현부로 들어간다.

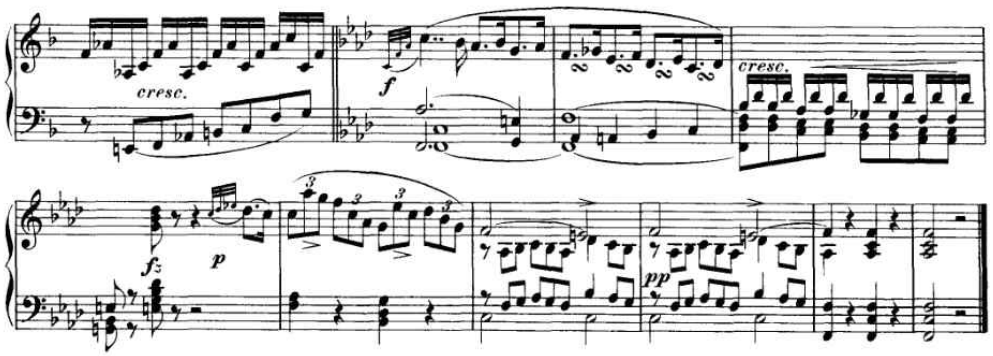
<악보 34> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 112-114



(3) 재현부

재현부의 주제들은 제1주제가 F단조로 전개되고 제2주제가 F장조로 전개되는 단조 소나타의 전형적인 형식을 보여준다. 그러나, 재현부가 일반적으로 주제들의 재현 이후 코다로 바로 연결되는 것과는 달리 이 곡에서는 발전부 전체가 재현된 후, 코다로 가는 특징이 있어 전통적인 소나타 형식과는 다르다고 볼 수 있다. 한편, 발전부의 재현은 F단조와 F장조 조성으로 원조로부터 크게 벗어나지 않는다는 점에서 재현부의 특성을 포함하고 있다. 코다는 제1주제 선율이 거의 그대로 재현되면서 곡 전체의 통일감을 드러내며, 으뜸화음으로 잔잔하게 마무리된다.

<악보 35> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제1번 마디 226-234



2) 제2번

서정적인 분위기의 2번 곡은 3/4박자, Allegretto 빠르기의 곡으로 조성은 A♭장조로 1번 곡과는 나란한 조 관계이다. 이 곡은 A-B-A' 복합 3부분 형식으로 작곡되었는데 A는 서정적인 춤곡, B는 트리오 부분으로 주로 소나타 2악장에 등장하는 미뉴엣-트리오 악장을 암시한다.

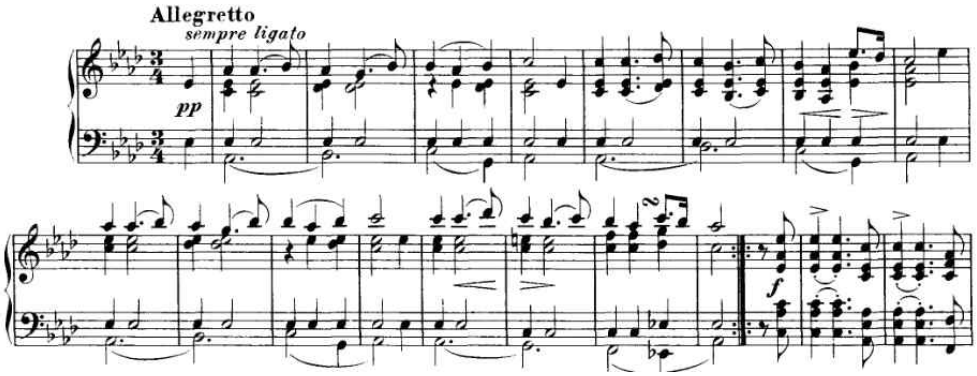
<표 12> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제2번 형식

부분	구성	마디	조성
A	a b a'	마디1-16 마디17-30 마디31-46	A♭장조
B	c d c 연결구	마디47-58 마디59-78 마디79-90 마디91-98	D♭장조
A'	a b a'	마디99-114 마디115-128 마디129-148	A♭장조

(1) A 부분

A에서는 서정적인 춤곡의 느낌으로 2번째 박이 긴 사라방드 리듬 형이 반복되고 선율은 코랄 형태에서 주로 순차진행으로 움직인다. 마디 1-8의 오른손 주선율은 마디 9-16에서 옥타브 위에서 거의 그대로 재현된다.

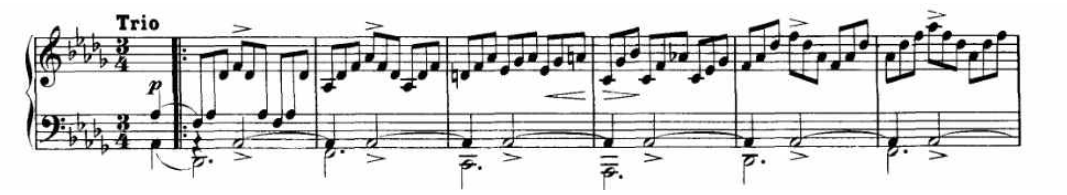
<악보 36> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제2번 마디 1-16



(2) B 부분

B는 트리오 부분으로 A 부분과 조성적으로 IV도 관계인 D♭장조이다. 오른손에서는 셋잇단음표 리듬의 아르페지오 선율이 끝까지 유지되며 A 부분과 텍스처의 대조를 이루어 따뜻하고 부드러운 느낌을 준다. 왼손은 두 성부로 나뉘어 두 번째 박이 지속음으로 강조되는 반주 음형을 연주한다.

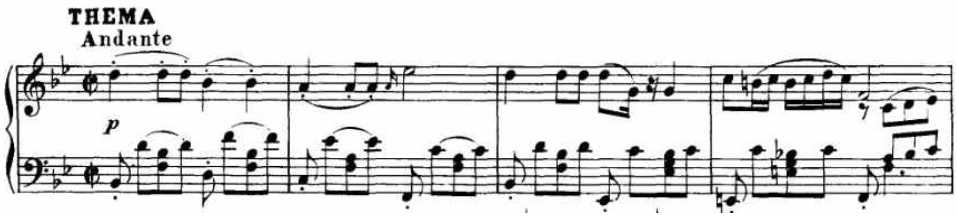
<악보 37> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제2번 마디 47-52



3) 제3번

변주곡 형식인 제3번은 주제와 5개의 변주곡으로 이루어져 있으며 모두 순환 2부 형식을 띤다. 이 곡의 주제는 Andante 빠르기에서 오른손의 서정적인 선율이 돋보인다. 왼손은 분산화음 형태의 반주가 지속되며 나타나고 스타카토의 베이스 음과 화성을 채워주는 레가토 성부의 2개의 성부로 구성된다.

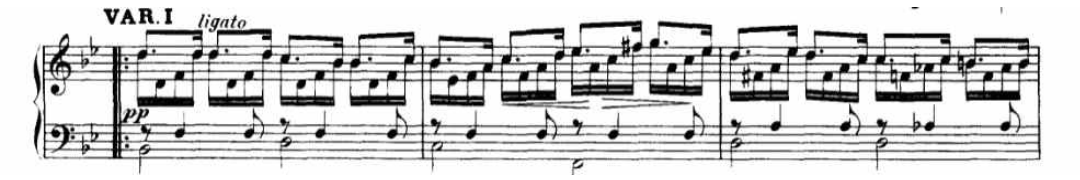
<악보 38> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 1-4



(1) 변주 1

변주 1에서는 오른손의 리듬 형이 16분음표 음형으로 바뀐 가운데 주제 선율은 위 성부의 부점 리듬으로 변형되어 나타난다. 이때, 아래 성부는 분산화음 형태로 내성을 채워주고 왼손은 당김음 리듬으로 변형된 반주형태로 위 성부에서 F음이 지속음으로 유지된다. 조성과 화성 진행은 주제와 동일하다.

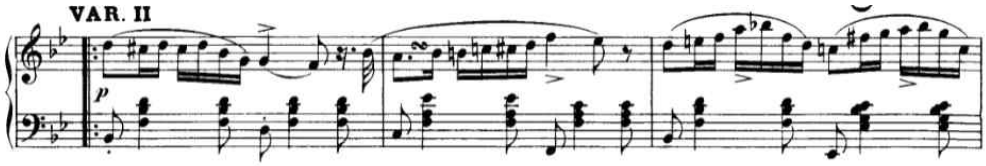
<악보 39> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 19-21



(2) 변주 2

변주 2는 선율이 좀 더 즉흥적이고 자유로운 음형으로 변형되어 즉흥곡으로서의 면모를 보인다. 왼손은 여전히 당김음 리듬 형을 사용하고 있지만 화음으로 연주되며 주제 선율을 좀 더 화성적으로 뒷받침해준다. 마디 9부터는 오른손과 왼손의 역할이 뒤바뀌어 오른손이 당김음 리듬의 화성을 연주하고 왼손은 선율을 연주한다.

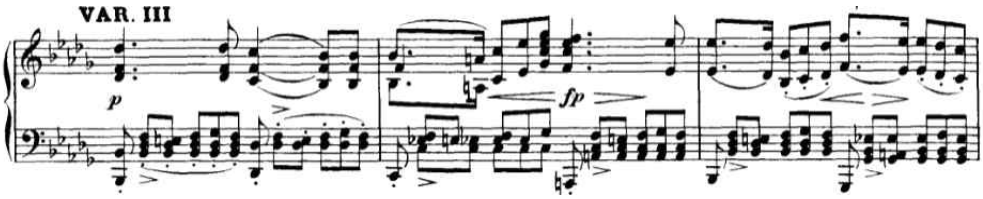
<악보 40> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 37-39



(3) 변주 3

변주 3은 이 곡에서 유일하게 단조 조성을 띠는 변주로 주제 조성과 같은으뜸음조인 B♭단조이다. 양손 모두 화음 위주의 음형으로 전개되는 코랄 형태이고 왼손의 셋잇단음표 사용으로 양손이 2:3 복합리듬으로 전개된다. 전체적으로 오른손의 옥타브 화음으로 진행되는 선율은 긴 호흡을 요구하며 B♭단조가 갖는 조성적 특징과 왼손 수직 화음 반주로 인하여 어둡고 비장한 느낌을 준다.

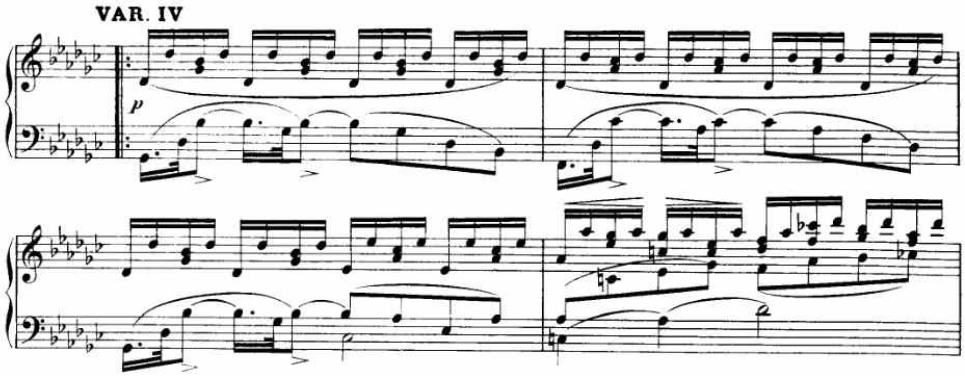
<악보 41> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 55-57



(4) 변주 4

변주 4는 조성이 장3도 아래인 G♭장조이며 주제 선율이 왼손으로 옮겨가고 오른손은 분산화음 형태의 반주 역할을 맡는 것이 큰 특징이다. 주제 선율은 넓은 음정의 도약으로 아치 형태를 띠고 있으며 부점 리듬과 악센트, 붙임줄에 의한 당김음, 분산화음 형태로 이루어져 있다.

<악보 42> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 81-84

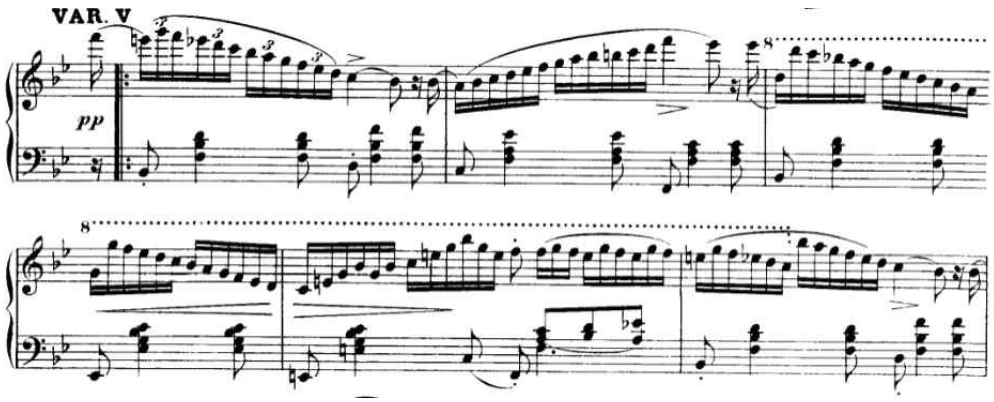


(5) 변주 5

변주 5는 마지막 변주로 원조 B♭장조에서 연주되며 주제 선율

이 다시 오른손으로 복귀하고 왼손은 변주 2와 같이 당김음 리듬의 반주 음형을 맡는다. 주제 선율은 셋잇단음표의 상행 혹은 하행 음계 형태로 넓은 음역을 넘나들며 연주된다. 변주 5는 가장 화려한 변주이며 *piu lento*의 느린 코다로 마무리된다.

<악보 43> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제3번 마디 102-106



4) 제4번

즉흥곡 제4번은 이 작품에서 피날레처럼 여겨지며 제1번과 같은 조성인 F단조를 사용한다. 박자는 3/8, Allegro scherzando 빠르기의 곡으로 악곡의 전개가 빠른 편이다. 이 곡은 복합 3부 형식인 A-B-A'로 구성되어 있으나 낭만 시대의 즉흥곡답게 자유로운 형식 전개가 특징적이다. 한편, A와 A' 부분은 F단조이고 B는 나란한조인 A♭장조로 제2번과 같은 조성을 사용하여 작품 전체 구성과의 통일성을 이룬다.

<표 13> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 형식

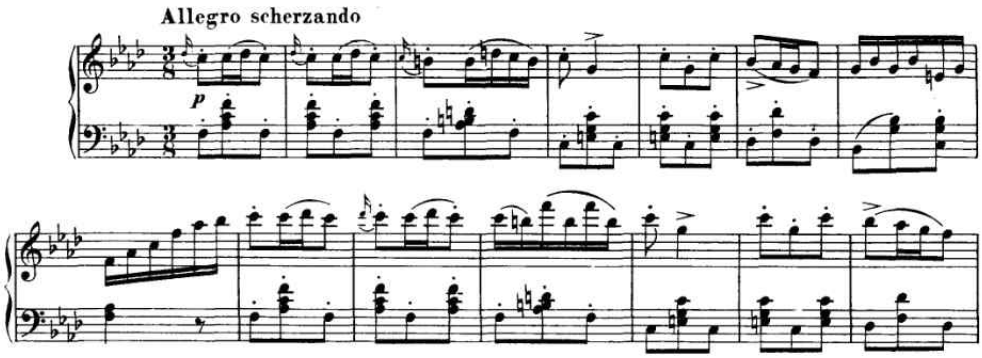
부분	구성	마디	조성
A	a b	마디1-16 마디16-36	F단조

	경과구 a' 코데타	마디36-44 마디45-77 마디78-86	
B(자유로운 형식)		마디87-335	A♭장조
A'	a b 경과구 a' 코데타	마디336-351 마디352-371 마디372-379 마디380-412 마디413-489	F단조
코다		마디489-525	F단조

(1) A 부분

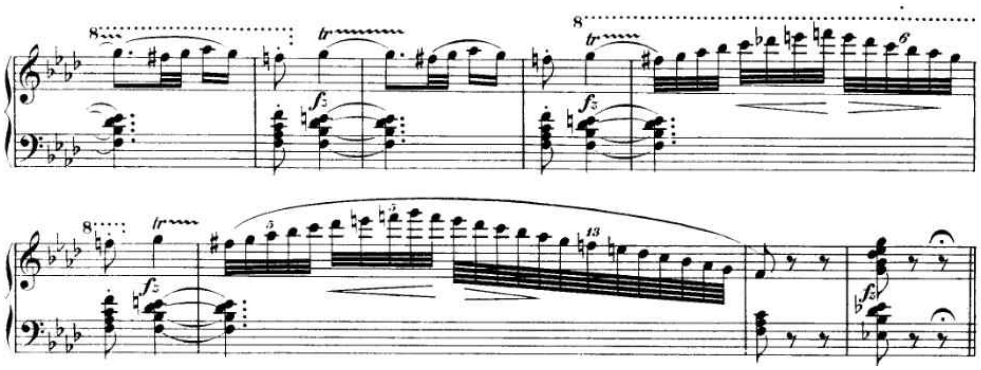
A는 경쾌한 분위기로 오른손에서는 3박 길이의 주제 선율 동기 C-C-D♭-C가 등장하고 왼손은 2박 리듬의 반주 음형을 구사한다. 이 동기에는 짧은앞꾸밈음과 스타카토, 두음 이음줄 등의 아티큘레이션이 사용되어 익살스러움이 극대화된다. 8마디 구성의 첫 주제는 마디 9에서 바로 한 옥타브 위로 올라가 반복되는데 이는 슈베르트가 주제 선율을 변주할 때 즐겨 사용하던 방식으로 앞의 곡들에서도 사용되었던 기법이며 특히 이 곡에서 자주 사용된다.

<악보 44> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 1-14



A와 B를 연결하는 코데타는 왼손의 강렬한 화음과 오른손의 트릴이 격정적이고 인상적인 카덴차의 분위기를 자아낸다. 이 트릴은 F단조 으뜸화음으로 해결된 후 음역을 넘나들며 반복되다가 F단조의 화성단음계로 꾸며진 후, A♭장조의 딸림7화음을 통하여 B 부분으로 넘어간다.

<악보 45> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 78-86

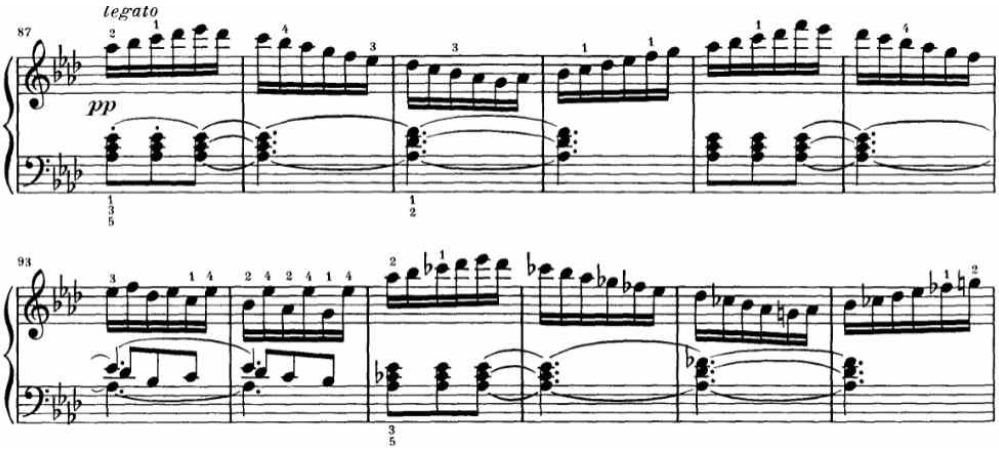


(2) B 부분

B 부분은 즉흥곡의 특성을 나타내는 듯 자유로운 형식으로 쓰였으며 c 부분(마디 87-130)과 d 부분(마디 131-164)의 전개 이후 c와 d

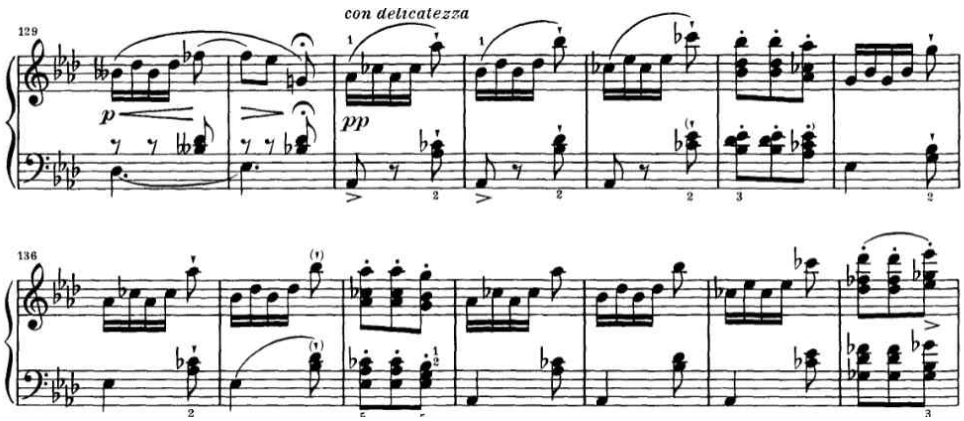
부분의 음악적 인상이 변형되어 마디 335까지 자유롭게 전개된다. c 부분은 유려하게 흐르는 음계 선율이 A♭장조와 A♭단조 즉, 같은으뜸음조의 두 조성으로 교차하며 진행된다. 장조와 단조를 나란히 병치시켜 음색의 변화를 꾀하는 것은 슈베르트의 특징적인 화성 기법이다.

<악보 46> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 87-98



d 부분은 c 부분의 음계를 통한 순차진행과 대조적으로 분산화음을 통한 도약 진행이 특징적이다. 왼손 반주 음형 또한 넓게 도약하며 움직이고 첫째 박이 강조되어 3박자의 춤곡 느낌이 드러난다. 이 부분은 소악구 (3+1마디)로 이루어진 하나의 악구가 반복되는 형태를 띠고 있다.

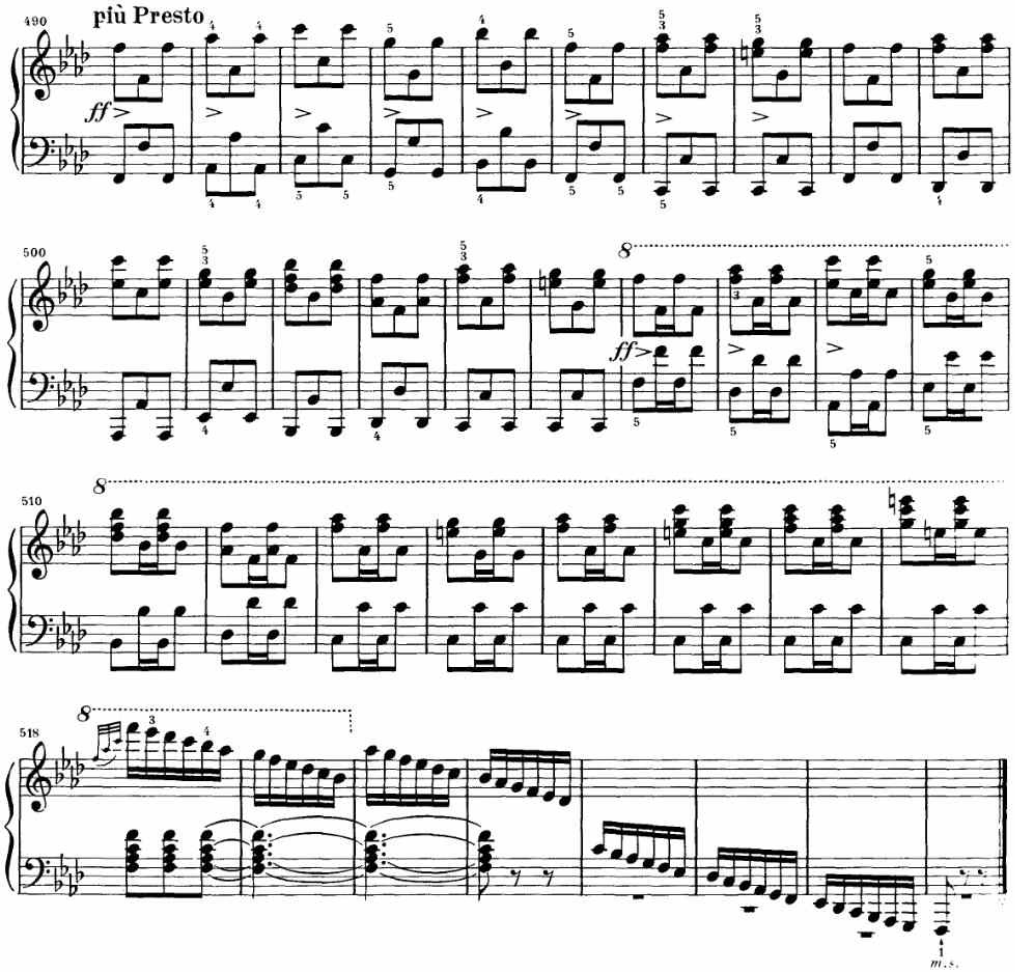
<악보 47> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 129-142



(3) 코다

코다는 A' 부분이 끝나고 두 마디 휴지 후 시작하며 *piu presto* 빠르기와 포르티시모 악상으로 극적이고 강렬한 분위기를 자아낸다. 양손 모두 분산 옥타브 음형이 사용되었으며 각 첫 박마다 악센트가 있어 3박 리듬을 강조하고 있다. 8마디의 코다 주제는 다음 8마디에서 화음이 추가되어 색채감이 더해진 채 반복되고 다음은 한 옥타브 위 음역으로 이동하여 리듬이 변형되어 전개된다. 그 후, F단조의 6옥타브에 걸친 긴 하행하는 음계로 강한 인상을 남기며 마무리된다.

<악보 48> 슈베르트 <즉흥곡 D. 935> 제4번 마디 490-525



제 3 장 결론

본론에서 본인의 석사 졸업 연주 프로그램인 게오르그 헨델 <건반악기를 위한 조곡 5번 E장조>, 펠릭스 멘델스존의 <환상곡 F#단조 Op. 28>, 프란츠 슈베르트의 <즉흥곡 D. 935>의 작품 배경과 곡의 형식과 구조, 음악적 특징에 대하여 알아보았다.

헨델의 건반 음악 중 대표적인 작품인 <조곡 5번 E장조>는 프렐류드-알라망드-쿠랑트-에어로 구성되어 있어 당시의 시대적 관습을 벗어나 자유로운 춤곡의 배열로 이루어져 있다. 이 작품의 프렐류드는 즉흥적이고 자유로운 성격을 띠며 곡의 도입으로서 조성과 분위기를 설정하는 역할을 한다. 알라망드는 4/4박자의 바로크 춤곡으로 호모포니 기법으로 작곡되었고 쿠랑트는 3/8박자의 생동감 있는 리듬이 돋보이는 춤곡으로 부분적으로 폴리포니 기법이 쓰였다. 에어는 명랑한 성격의 주제와 5개의 변주로 구성되어 있으며 곡이 진행될수록 음가가 빨라지며 클라이맥스로서 향해가는 특징이 있다. <조곡 5번 E장조>는 바로크 음악의 시대적 양식과 헨델의 독창적이고 자유로운 건반악기 작곡 기법을 잘 보여주는 작품이다.

멘델스존의 <환상곡 F#단조 Op. 28>은 형식적으로는 소나타 형식이면서 음악의 내용 면에서는 환상곡답게 자유롭고 격정적인 감정 변화를 잘 드러내는 작품이다. 제1악장은 특히 빠르기의 변화가 환상곡의 자유로운 분위기를 잘 보여주며 안단테 부분에서 서정적인 선율과 알레그로 부분의 격정적인 화성적 색채의 대비가 인상적이다. 제2악장은 제1악장과 나란한조인 A장조의 밝은 분위기의 곡이며 동기의 반복적 사용이 두드러지는 곡이다. 제3악장은 빠르고 화려한 무궁동 악장으로서 이 작품에서 피날레를 담당하며 격정적이고 낭만적인 음악적 색채를 엄격한 소나타 형식에 담아낸 악장이다. <환상곡 F#단조 Op. 28>은 위에서 살펴본 대로 고전주의의 형식 안에서 환상적 요소를 잘 표현한 작품으로 멘델스존의 고전주의적 낭만주의의 면모를 잘 보여준다.

슈베르트의 <즉흥곡 D. 935>는 그의 피아노 음악 중 가장 대표

적인 성격소품으로 즉흥적으로 떠오른 악상을 고전적 형식의 구조로 작곡한 작품이다. 제1번은 확장된 소나타 형식으로 작곡되었으며 포르테와 피아노의 악상 대비가 두드러지는 곡이다. 제2번은 서정적인 분위기의 코랄이 사라방드 리듬형으로 작곡되어 춤곡을 연상시키는 복합 3부 형식의 곡이다. 제3번은 아름답고 서정적인 주제와 5개의 변주로 구성되어 있으며 변주곡에는 즉흥적 요소가 가미되어있다. 제4번은 이 작품의 피날레를 담당하며 경쾌한 춤곡 리듬과 익살스러운 동기가 인상적이다. 슈베르트가 고전적 형식의 틀 안에서 자유로운 선율의 전개와 즉흥적인 악상의 대비를 통해 작곡한 이 작품은 그의 걸작으로 손꼽히며 그의 독창적인 음악 세계를 잘 보여준다.

참 고 문 헌

김경임, 「낭만파 피아노 음악」, 대구: 경북대학교 출판부, 2010.

김용환, 「19세기 음악」, 서울: 모노폴리, 2018.

민은기, 박을미, 오이돈, 이남재, 「서양 음악사 1」, 서울: 음악세계, 2014.

박미정, 「피아니스트를 위한 바로크 건반 음악 문헌」, 서울: 동덕여자대학교 출판부, 2013.

박유미, 「피아노 문헌」, 서울: 음악세계, 2014.

홍세원, 「낭만파 음악」, 서울: 연세대학교 출판부, 2010.

홍정수, 김미옥, 오희숙, 「두길 서양음악사 2」, 파주: 나남출판, 2006.

Einstein, Alfred, *Schubert: A Musical Portrait*, New York: Oxford University Press, 1974.

Holoman, D. Kern, *The Nineteenth Century Symphony*, New York: Schirmer, 1997.

Schumann, Robert, 「음악과 음악가 : 낭만 시대의 한가운데서」, 이기숙, 서울 : 포노, 2016.

Zannos, Susan, *The Life and Times of Felix Mendelssohn*, Florida: Mitchell Lane Pub Inc, 2003.

부 록

<부록 1> 멘델스존 피아노 독주곡 작품목록

작품번호	곡명	작곡 연도
Op. 5	capriccio f# minor	1825
Op. 6	Sonata E Major	1826
Op. 7	Sieben Charakterstucke	1827
Op. 14	Rondo Capriccioso E Major	1830
Op. 15	Fantasia on 'The Last Rose of Summer' E Major	1827
Op. 16	Trois Fantaisies on Caprices	1829
Op. 19	Lieder ohne Worte I	1829/30
Op. 28	Fantasia f# minor	1833
Op. 30	Lieder Ohne Worte II	1833/34
Op. 33	Trois Coprices	1833/35
Op. 35	Six Preludes and Fugues	1827/37
Op. 38	Lieder ohne Worte III	1836/37
Op. 53	Lider ohne Worte IV	1839/41
Op. 54	Variations Serieuses d minor	1841
Op. 62	Lieder ohne Worte V	1842/44
Op. 67	Lieder ohne Worte VI	1843/45
Op. 72	Sechs Kinderstucke(Christmas Pieces)	1842
Op. 82	Variations E♭ Major	1841
Op. 83	Variations B♭ Major	1841
Op. 85	Lieder ohne Worte VII	1834/45
Op. 102	LIeder ohne Worte VIII	1842/45
Op. 104	Three Preludes and Three Studies	1834/38
Op. 105	Sonata g minor	1821
Op. 106	Sonata B♭ major	1827

Op. 117	Albumblatt e minor	1837
Op. 118	Capriccio E Major	1837
Op. 119	Perpetuum mobile C Major	1826
WoO.1	Etude f minor	1826
WoO.2	Scherzo b minor	1829
WoO.3	scherzo a capriccio f# minor	1835/36
WoO.6	Andante cantabile e Presto agitato B Major	1838
WoO.10	Gondellied A Major	1837
WoO.13	Prelude and fugue e minor	1827/41
WoO.19	2 Klavier Stucke	1833

<부록 2> 슈베르트 피아노 소나타 작품목록

목록	작품번호	작곡 연도	조성
1	D. 157 (미완성)	1815	E장조
2	D. 279	1815	C장조
3	D. 459 (미완성)	1816	E장조
4	D. 537	1817	A단조
5	D. 557	1817	A♭장조
6	D. 566	1817	E단조
7	D. 567 (미완성)	1817	D♭장조
8	D. 568	1817	E♭장조
9	D. 571 (미완성)	1817	F#단조
10	D. 575	1817	B장조
11	D. 613 (미완성)	1818	C장조
12	D. 625	1818	F단조
13	D. 655 (미완성)	1819	C#단조
14	D. 664	1819	A장조
15	D. 769a (미완성)	1823	E단조
16	D. 784	1823	A단조
17	D. 840 (미완성)	1825	C장조
18	D. 845	1825	A단조
19	D. 850	1825	D장조
20	D. 894	1826	G장조
21	D. 958	1828	C단조
22	D. 959	1828	A장조
23	D. 960	1828	B♭장조

<부록 3> 슈베르트 피아노 소나타 외 독주곡 작품목록

작품명	작품번호	작곡 연도	조성
환상곡	D. 2E	1811	C단조
휘텐브레너 주제에 의한 13개의 변주곡	D. 576	1817	A단조
그라츠 환상곡	D. 605A	1818	C장조
방랑자 환상곡	D. 760	1822	C장조
악흥의 순간	D. 780	1823	C장조
즉흥곡	D. 899	1827	C단조
즉흥곡	D. 935	1827	F단조
3개의 피아노 소품집	D. 946	1828	E♭단조

Abstract

Performance and Study of
G. Handel, <Suite No.5 in E Major, HWV 430>,
F. Mendelssohn <Fantasy in F-sharp minor, Op. 28>,
F. P. Schubert <Impromptus, D. 935>

Minji Kim
Department of Music
The Graduate School
Seoul National University

This thesis is based on my master's graduate recital program, which included <Suite No.5 in E Major, HWV 430> by Georg Handel (1685-1759), <Fantasy in F-sharp minor, Op. 28> by Felix Mendelssohn(1809-1847), <Impromptus, D. 935> by Franz Schubert (1797-1828). The purpose of this study is to explore the background of the works, and musical features of each piece to enhance understanding of the work and provide interpretive assistance in performance.

Handel is a representative German composer of the late Baroque period, moved to England later. The <Suite No. 5 in E Major, HWV 430> was published in 1720 during his time in England with a free arrangement that broke away from the conventions of the time. The work consists of four movements: a free-flowing Prelude,

an Allemande, a baroque dance in duple meter, a lively rhythmic Courante in triple meter, and an Air consisting of a theme and five variations. This suite shows the style of Baroque music and Handel's original keyboard writing.

Mendelssohn was a Romantic German composer who inherited Bach's counterpoint and classical style while pursuing romantic colors of harmony. His <Fantasy in F# Minor, Op. 28> composed in 1833, has three movements. The first movement is a fantasia that contrasts melody and mood through changes in tempo. The second movement is a light-hearted piece in a compound three-part form and is characterized by the recurrence of motives. The third movement is a fast and brilliant movement in sonata form and serves as the finale of the work. The work is a free fantasy in a classical form, and exemplifies Mendelssohn's classical aspects in romantic music.

Schubert was a composer active in the early Romantic period, while he inherited classical forms and traditions, he developed a Romantic language through lyrical melodies and richly colored harmonies. The character piece <Impromptus D. 935>, composed in 1827, consists of a total of four pieces, the first of which is an extended sonata in which the musical contrasts stand out. The second is a complex three-part piece reminiscent of a lyrical dance music. The third movement consists of a beautiful, lyrical theme and five variations with improvisational elements. The fourth movement is a fast finale in triple meter. This character piece from his late period, is one of his masterpieces combining classical form and romantic lyricism.

keywords : Handel, Mendelssohn, Schubert, Suite, Fantasy, Impromptus

Student Number : 2021-28457