

学校代码: 10184

分 类 号:

艺术专业硕士学位论文

베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73

내림마장조의 연주특성연구

Theoretical Analysis of the Performance of Beethoven's

Piano Concerto No.5 Op.73 E^bMajor

金恩惠

音 乐

延 边 大 学

艺术专业硕士学位论文

베토벤피아노협주곡 NO. 5 OP. 73 내림마장조의 연주 특성 연구

김은혜

2015

分类号

密级

U D C

学号 2011063042

延边大学硕士专业学位论文

베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73

내림마장조의 연주특성연구

研 究 生 姓 名

金恩惠

培 养 单 位

艺术学院

指导教师姓名、职称

신 옥 분 교수

学 科 专 业

音乐

研 究 方 向

外国乐器演奏（钢琴）

论 文 提 交 日 期

2015 年 5 月 26 日

本论文已达到理学博（硕）士学位论文要求

答辩委员会主席 김성희 (印)

答辩委员会委员 신광호 (印)

答辩委员会委员 신옥분 (印)

答辩委员会委员 이충일 (印)

答辩委员会委员 최옥화 (印)

延 边 大 学

2015 年 5 月 26 日

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文系本人在导师指导下独立完成的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标记和致谢的部分外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本人如违反上述声明，愿意承担由此引发的一切责任和后果。

研究生签名：_____ 日期：_____年____月____日

学位论文使用授权声明

本人在导师指导下所完成的学位论文，学校有权保存其电子和纸制文档，可以借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

本学位论文属于：

1. 保密 ☐，在 _____ 年解密后适用于本声明；2. 不保密 ☐。

研究生签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____年____月____日

요약

베토벤(1770~1872)은 하이든(1732~1809), 모차르트(1756~1791)와 함께 고전시대의 3 대 거장으로 불리는 음악가이다. 고전주의 음악을 완성함과 동시에 낭만주의 음악으로 들어가는 선구자 역할을 했다. 천재적인 음악가이며 백절불굴의 의지를 지닌 베토벤은 자신의 불우한 환경과 인생의 역경을 아름답고 생동감 있는 음악으로 승화시켰다.

베토벤의 음악양식을 제 1기, 제 2기, 제 3기로 나누는데 <베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73 내림마장조>는 베토벤의 음악활동이 가장 역동적이었던 제 2기에 해당하는 작품이다. 화려함과 완벽한 구성을 완성된 시기인 1809년에 작곡된 이 작품은 베토벤 만의 음악형식의 자유로움과 개성이 당당하고 웅대하게 표현되어있다.

베토벤 음악역사의 전환점이 되는 <베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73 내림마장조>를 각 장마다 나타나는 음악적 구조 사용된 기법, 화성, 선율, 리듬 등을 깊이 이해하여 베토벤이 추구하고자 하는 음악세계를 연주자의 개성과 소질에 맞추어 연주할 때 완성도 높고 깊이 있는 연주를 할 수 있게 될 것이다.

Abstract

Beethoven (1770-1872), along with Mozart (1756-1791) and Haydn (1732-1809), is referred to as one of the three virtuosos of the Classical Era. Beethoven acted as a bridge between the Classical Era and the Romantic Era by maintaining elements of the Classical style while blending them with stylistic elements of the Romantic Period. He was a comprehensive musician who, through his incredible perseverance, was able to overcome his unfortunate circumstances and life's adversities to create beautiful and vivid music.

Beethoven's musical career can be divided into three periods; he composed his most famous Piano Concerto No. 5, the *Emperor Concerto*, during the 2nd period. Additionally, Beethoven's *Emperor Concerto* fully demonstrates his freedom of musicality and his creativity through the piece's extravagance and completeness.

Beethoven's Piano Concerto No. 5, the *Emperor Concerto* was the turning point in music history. Beethoven's Piano Concerto No. 5 can be performed with a high quality when a pianist understands technique, harmony, melody, rhythm and Beethoven's music world and performs with personality and Talent.

목차

요약	I
Abstract	II
제 1 장 서론	1
1.1 연구 목적.....	(1)
1.2 연구 방법 및 범위.....	(1)
1.3 선행 연구.....	(1)
제 2 장 베토벤 음악에 대한 고찰	2
2.1 베토벤의 생애.....	(2)
2.2 베토벤의 음악양식.....	(4)
제 3 장 베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73 내림마장조의 연주특성	5
3.1 각 악장의 음악적 구성.....	(5)
3.2 사용된 기법.....	(7)
3.3 화성 선율.....	(11)
3.4 리듬.....	(23)
제 4 장 결론	30
참고문헌	32
감사의 글	34

제1장 서론

1.1 연구 목적

<베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73 내림마장조>는 피아노 기교가 난해한 곡 중의 하나이다. 그리하여 피아노를 전공하는 음악도 일지라도 이 작품을 선택하여 연주하기는 쉽지 않다. 그래서 본 논문에서는 각 악장마다 겪게 되는 어려운 기교들을 해결 할 수 있도록 각 악장의 음악적 구성, 사용된 기법, 화성 선율, 리듬 등을 연구하여 연주자들의 음악적 소질을 충분히 발휘할 뿐만 아니라 베토벤이 추구했던 음악세계를 잘 표현 하는 데에 그 목적이 있다.

베토벤은 고전파와 낭만파의 과도기에 속한 대표 인물로서 음악역사에 큰 영향력을 미치고 있다. 이 작품의 연주특성을 다각도로 살펴보아 다양한 연주 특성을 보일 수 있다.

연주특성의 장점을 응용하여 연주자의 고 난이도의 기술의 완성도를 높이며 음악도로서의 소질과 음악성을 드러내고자 한다. 그리고 효과적인 연습과 실전으로 학습효율을 높이고 작곡가의 음악적, 예술적 사상을 이해하며 연주할 때 예술인으로서 높은 경지에 이르는 연주를 연출하게 한다.

1.2 연구 방법 및 범위

인터넷 사이트와 전자도서관을 이용해서 연구하였다. 국회도서관, 한국교육학술정보원, 국가전자도서관 등에서 자료를 찾았다. 각 대학도서관에 있는 여러 석사논문들과 베토벤 인물에 관한 서적들을 수집하여 진행했다.

연구범위는 <베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73 내림마장조>의 전 악장으로 작품의 폭넓은 이해를 위해 베토벤의 생애와 음악양식을 고찰하고 각 악장 마다 자주 사용되는 피아노 기교와 음악적 구성, 사용된 기법, 화성, 선율, 리듬 등을 연구 하였다.

1.3 선행 연구

지금까지 연구에 의하면 베토벤의 생애, 베토벤의 음악양식, 교향곡과 피아노 소나타 곡의 연구들이 활발히 진행되어 왔다. 특별히 피아노 소나

타 곡은 많은 연구자들에 의해 다방면으로 연구분석 되어 왔지만 <베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73 내림마장조> 특히 두 대의 피아노로 연주되는 협주곡에 대한 연구와 그에 따른 연주특성을 연구한 것은 비교적 적다.

그리하여 본 논문은 두 대의 피아노로 연주하는 협주곡의 연주특성과 연습 시 발생하는 기술적인 어려움들을 극복하고 베토벤이 추구했던 음악 세계에 좀 더 가까이 도달하고자 한다.

더 나아가 각 개인의 개성에 맞는 연주특성을 개발하여 폭 넓은 예술 세계의 이해와 음악도로서의 사명감을 고취시키며 연주자만이 느낄 수 있는 심미적 효과를 경험하도록 한다.

제 2 장 베토벤 음악에 관한 고찰

2.1 베토벤의 생애

음악의 성인이라고 불리는 베토벤 (1770~1872)은 독일 본에서 궁정 가수 요한의 아들로 태어났다. 베토벤의 아버지는 삼류 궁정 음악가로 당시 유명했던 모차르트의 연주를 보며 자극을 받아 베토벤도 모차르트와 같은 음악가가 되기를 원했다. 그래서 베토벤에게 피아노, 바이올린, 오르간, 비올라 등을 가르치며 가혹하리 만큼의 지독한 음악교육을 시켰다.

4 살 때부터 피아노를 배우고 7 살이 되던 해 쾰른에서 최초의 공개 연주회를 갖는다. 이때 베토벤의 아버지는 베토벤의 천재성을 과시하기 위해 나이를 속여가며 세상에 베토벤을 알렸다. 최초의 연주곡은 다양한 협주곡과 3중주 곡이었다. 어린 시절 베토벤은 프란트 안톤 리스, 프하퍼, 로반티스 등으로부터 바이올린과 비올라를 배우며 음악세계에 눈을 뜨게 되었다.

뒤이어 베토벤은 크리스티안 고틀로프 네페(1748~1798)¹에게 천재적인 음악성을 교육받는다. 베토벤은 네페에게 작곡을 익힐 뿐만 아니라 오르간과 피아노도 배우게 된다. 네페는 베토벤에게 철학을 가르치며 깊이 있는 정신세계를 갖게 했을 뿐만 아니라 음악의 기초를 위해 바하 <평균율 클라비어곡집>을 다 암기할 때까지 연습시키며 음악의 기초를 탄탄히 잡아 주었다.²

¹ 독일의 지휘자겸 작곡가, 오르간 연주자

² [음악인명사전]; 세광출판사, 1987, P.61

1782년 생계를 꾸려가야 했던 베토벤은 궁정의 오르간 연주자로 임명되고 당시 세 개의 소나타를 작곡하였다.

16세가 되던 해 오스트리아 수도 빈으로 건너가 모차르트 앞에서 즉흥연주를 한 후, 사사 받을 기회가 있었으나 어머니의 갑작스러운 죽음으로 모차르트와의 만남은 무산되었다. 이것이 베토벤에게는 첫 번째 큰 좌절이기도 했다.

1792년 22살 되던 해에 런던 여행에서 비엔나로 돌아오는 길에 자신이 쓴 칸타타를 하이든 앞에서 연주할 기회가 있었는데 하이든에게 큰 칭찬과 격려를 받았다. 그것이 계기가 되어 발트슈타인(1762~1832)의 도움으로 장학금을 받아 음악의 도시 빈으로 유학을 떠나게 된다. 발트슈타인은 베토벤에게 물질적인 도움뿐만 아니라 상류층사회와 소통할 수 있는 길을 열어준다. 베토벤은 발트슈타인 백작에 대한 감사의 마음을 <피아노 소나타 Op.53>을 작곡해서 바친다. 그리하여 그 작품을 발트슈타인이라고 한다.

같은 해인 1792년에 아버지 요한이 세상을 떠나고 위대한 음악인을 꿈꾸던 청년 베토벤은 음악의 도시 빈에서 하이든에게 본격적인 음악교육을 받게 된다.³ 교회 선법(旋法)에 의한 대위법⁴과 일반 작곡 이론 등을 배웠다. 이 시기에 <피아노 3중주 Op. 1>의 세 곡도 출판되었다.

그 당시 유명했던 하이든은 베토벤을 교육할 시간이 충분하지 못했기 때문에 베토벤은 자연스럽게 다른 스승과의 만나게 된다.

황실 악장이었던 안토니오 살리에리(1750~1825)에게서 성악곡의 전반적인 작곡법을 배운다.

그 외에도 엠마누엘 알로이스 쾨르스터(1748~1823)와 요한 바티스트 쟁크(1753~1836) 등 몇 명의 스승들을 두고 음악 수업에 매진한다.

1793년부터는 창작활동이 왕성히 이루어져 명성을 얻게 되는데⁵ 그와 동시에 수년 전부터 앓던 궂병이 악화되고 있었다. 처음에 귀 울림으로 시작된 궂병은 점차 고음이 들리지 않는 증세로 발전했으며 이 시기에 유언장을 써서 남길 만큼 정신적으로 큰 고통을 겪었다.

1802년에는 완전히 청력을 상실하는 상태에 이르렀다. 인생에 커다란 역경이 찾아왔지만 더욱더 열정적으로 음악창작활동에 혼신을 기울인다.

³ [천재작곡가 43인의 클래식바이블], 일진사, 2012, P. 89.

⁴ 둘 이상의 독립된 선율이나 성부를 동시에 결합시켜 곡을 만드는 복음악의 작곡법.

⁵ [음악인명사전], 세광출판사, 1987, P. 62.

베토벤의 좌우명인 ‘고난을 헤치고 환희’처럼 자신의 악보를 몇 번이나 수정하며 완벽한 음악을 추구했던 그는 육체적 고통과 정신적인 고난을 스스로 싸워서 결국에는 ‘악성(樂聖: 음악의 성인)’이라고 불리게 되었다.

그의 인생 말년에는 완전히 청각을 잃은 채 오직 영감에만 의지한 채 창작 활동에 임한다.

1827년 임종 의례(儀禮)를 받은 뒤 1827년 3월 26일 56세를 일기로 생을 마감한다. 베토벤의 장례는 약 2만 명의 군중이 모인 가운데 베링거 묘지에서 열렸으며 그의 묘는 1888년 오스트리아의 빈 중앙묘지로 옮겨졌다.

2.2 베토벤의 음악양식

베토벤의 작품은 독특한 형식과 연대를 기초로 하여 보통 3기로 구분하여 설명하는데 이는 프랑스 음악가 뱅상댕디(1851~1827)⁶에 의한 것이다.

제 1기(1782~1792)

‘동기화(動機化) 시대’라고 할 수 있으며 고전주의 양식을 바탕으로 하여 31살 이전에 쓴 작품을 말한다. 본과 빈에서 활동했으며 프란츠 요세프 하이든(1732~1802)과 볼프강아마데우스 모차르트(1756~1791)의 영향을 많이 받은 시기이다. 고전주의 양식의 초석을 다지며 자신만의 음악세계를 구축하는 시기라고 할 수 있다.⁷

제 2기 (1803~1815)

‘구체화(具體化) 시기’라고 할 수 있으며 비엔나에서 32살부터 47세까지 창작한 작품들을 말한다. 소나타의 구조를 변형시키고⁸ 관현악들과 자신의 상상력이 이끄는 대로 자유로운 형식들의 작품을 창작한다. 그런 의미에서 ‘외향화(外向化) 시기’라고도 한다. 당시 피아노 장치의 구조적 발달은 베토벤의 음악세계를 더 자유롭고 능동적으로 발휘할 수 있게 한다.

독창적인 자아의식을 확립한 시기로 베토벤 작품 활동의 전성기라고 할 수 있다.⁹

⁶ 프랑스의 음악가, 지휘자 겸 작곡가.

⁷ 존 길레스피, 김경임 역, [피아노음악], 계명대학, 1991, P. 247

⁸ 존 길레스피, 김경임 역, [피아노음악]— 계명대학, 1991, P. 252

⁹ 김승일, [간추린 서양 음악사], 서울태림출판사, 1990, p.149.

제 3 기 (1815~1872)

‘명상(冥想)의 시기’로 구분되며 베토벤 생애 말년에 창작된 작품들이 다. 열정적이며 격렬했던 2 기와는 달리 차분하지만 새로운 표현방식의 소나타와 형식 구조의 자유로운 작품들이 탄생했다. 청각을 완전히 상실한 가운데 깊은 자아 성찰이 주로 표현된 작품들이 발표되는데 이로써 낭만과의 새로운 장을 여는 계기가 된다. 특히 후기 작품에서는 푸가 형식¹⁰을 이용해서 소나타 형식을 과감히 탈피하는 표현수법을 사용했다.

제 3 장 베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73 내림마장조의 연주 특성

3.1 각 악장의 음악적 구성

본 논문은 연구자의 석사졸업 연주를 바탕으로 연구했으므로 피아노 솔로부분을 제 1 피아노 관현악 부분을 제 2 피아노로 명한다.

베토벤 피아노 협주곡 No.5 Op.73 내림마장조의 전체구성은 (표 1)과 같다.

(표 1) Beethoven Piano Concerto No.5 Op.73 내림마장조의 전체구성

악장	형식	Tempo	박자	조성
제 1 악장	소나타	Allegro	4/4	내림마장조
제 2 악장	변주곡	Adagio Un poco mosso	4/4	나장조
제 3 악장	론도	Allegro ma non troppo	6/8	내림마장조

3.1.1 제 1 악장

제 1 악장의 구성은 (표 2)과 같다.

¹⁰ Fuga- 대위법적 기법이 가장 고도로 발휘되는 작곡 기법, 악곡으로서는 적어도 2 성부이상의 성부가 상화대위적으로 진행되는 양식-[표준음악사전], 세광 출판사, 1980, P. 847

(표 2) Beethoven Piano Concerto No.5 Op.73 내림마장조 제 1 악장 구성

구조	마디	구성
도입부	1~14	내림마장조
제 1 제시부	15~109	내림마장조-내림마단조-내림마장조
제 2 제시부	110~263	내림마장조-내림마단조-내림마장조
발전부	264~365	다단조-사단조-바단조-내림마단조
재현부	366~497	내림마장조-내림마단조
종결부	498~582	내림마장조

3.1.2 제 2 악장

제 2 악장의 구조는 (표 3)과 같다.

(표 3) Beethoven Piano Concerto No.5 Op.73 내림마장조 제 2 악장 구성

구조	마디	구성
주제	1~15	나장조
경과구	16~44	나장조-라장조
제 1 변주	45~59	나장조
제 2 변주	60~79	나장조
경과구	80~82	내림마장조

3.1.3 제 3 악장

제 3 악장의 구조는 (표 4)과 같다.

(표 4) Beethoven Piano Concerto No.5 Op.73 내림마장조 제 3 악장 구성

구조	마디	구성
제시부	1~93	내림마장조
발전부	94~243	내림마장조-다장조
재현부	244~399	내림마장조-내림가장조-내림마장조
종결부	400~429	내림마장조

3.2 사용된 기법

3.2.1 도입부 및 제 1 악장

자유로운 분산화음과 으뜸화음으로 시작하여 내림마장조의 버금 딸림 화음과 딸림 화음으로 피아노 솔로의 능력을 당당히 발휘한다.

[악보 1] 도입부

카덴자로 시작되는 도입부는 화려한 기교로 이루어졌다. 도입부의 특징은 내림마장조의 주요 3 화음으로 구성되어 음계, 트릴, 옥타브등 다양한 기교로 펼쳐진다. 이러한 형식은 슈만, 리스트, 차이코프스키등 낭만파 음악가들에게 커다란 영향을 주었다.

[악보 2] 제 1 악장 311 마디—옥타브 기법

제 1 피아노와 제 2 피아노가 역행하는 연습곡처럼 옥타브와 스타카토로 반음계를 연주하며 *p* 와 *fp*, *sf* 등을 다양하게 사용함으로 베토벤 특유의 악상표현을 찾아 볼 수 있다. 이 부분은 옥타브의 기술적인 연습이 필요한데 조성ة 따른 옥타브 스케일의 연습이 필요하다. 예) 내림나단조, 내림나장조, 다단조 등

[악보 3] 제 1 악장 375 마디—순차진행과 반음계적 진행

카덴짜로 피아노의 화려한 기교를 나타내는데 제 1 악장의 서주에서 끝 부분에 나오는 전개부분과 유사하다. 순차진행과 반음계적 진행을 자연스럽게 연주할 수 있도록 연습해야 할 것이다. 손가락 번호의 안정된 변화로 손을 편안하게 하고 리듬의 변형으로 고르게 소리를 만들게 하는 연습이 필요하다.

[악보 4] 제 1 악장 470-480 마디—분산화음과 분산적 선율 진행

