

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](#)

석사 학위 논문

Johann Sebastian Bach의 Flute

Sonata in e minor, BWV 1034

아티큘레이션 연구

제주대학교 대학원

음악학과

강 지 솔

2020년 8월

석사학위논문

Johann Sebastian Bach의 Flute
Sonata in e minor, BWV 1034
아티큘레이션 연구

지도교수 허 대 식

제주대학교 대학원

음악학과

강 지 솔

2020년 8월

Johann Sebastian Bach Flute
Sonata in e minor, BWV 1034

아티큘레이션 연구

지도교수 허 대 식

강 지 솔

이 논문을 음악학 석사학위 논문을 제출함

2020년 6월

강지솔의 음악학 석사학위 논문을 인준함

심사위원장 _____ ㉞

위 원 _____ ㉞

위 원 _____ ㉞

제주대학교 대학원

2020년 6월

A Study on the Articulation Practice of Johann
Sebastian Bach Flute Sonata in e minor BWV
1034

Kang, Ji Sol

(Supervised by Professor Hur, Dae-Sik)

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement
for the degree of Master of Music

2020. 8.

This thesis has been examined and approved.

.....
Thesis director, Hur, Dae-Sik, Prof. of Music
.....
.....
.....

(Name and signature)

.....
Date 2020. 8.

Department of Music
GRADUATE SCHOOL
JEJU NATIONAL UNIVERSITY

목 차

I. 서론	1
1. 연구의 목적 및 필요성	2
2. 연구의 방법	2
3. 선행연구 고찰	2
II. 본론	4
1. 바로크 시대 시대적 배경 및 음악적 특징	4
2. 바로크 시대 장식음과 아티큘레이션	6
1) 장식음	6
2) 아티큘레이션	10
3. J.S.Bach의 생애와 Flute Sonata	11
1) 초기 생애와 바이마르 시기	11
2) 쾨텐 시기	12
3) 라이프치히 시기	12
4) J.S.Bach의 8개의 Flute Sonata	13
4. J.S.Bach의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034 아티큘레이션 연구	15
1) 1악장 Adagio ma non tanto	15
2) 2악장 Allegro	22
3) 3악장 Andante	32
4) 4악장 Allegro	37
III. 결론	45
참고문헌	46
Abstract	48

예 시 목 차

<예 1> 아포지아투라(Appoggiatura)	6
<예 2> 트릴(Trill)	7
<예 3> 모르덴트(Mordent)	8
<예 4> 턴(Turn)	9
<예 5> 슬라이드(Slide)	10

표 목 차

<표 1> 바흐의 플루트 소나타 전곡	14
<표 2> 바흐의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034 곡의 전체 구성	15
<표 3> 제 1악장 형식	16
<표 4> 제 2악장 형식	22
<표 5> 제 3악장 형식	32
<표 6> 제 4악장 형식	37

악 보 목 차

<악보 1> 동기제시, <i>BWV 1034</i> , 1악장 1마디	16
<악보 2> 동기의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 1악장 1마디	17
<악보 3> 하성부의 음형 C제시, <i>BWV 1034</i> , 1악장 5-6마디	18
<악보 4> 음형 b의 변형, <i>BWV 1034</i> , 1악장 9-10마디	18
<악보 5> 삼입구, <i>BWV 1034</i> , 1악장 17-18마디	19
<악보 6> 삼입구의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 1악장 17-18	19
<악보 7> 주제의 변형, <i>BWV 1034</i> , 1악장 19-20마디	20
<악보 8> 변형된 주제의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 1악장 19-20마디	20
<악보 9> 음형 c의 변형, <i>BWV 1034</i> , 1악장 21-22마디	21
<악보 10> 주제의 반복, <i>BWV 1034</i> , 7-8, 28-30마디	21
<악보 11> 주제의 제시, <i>BWV 1034</i> , 2악장 1-4마디	22
<악보 12> 주제의 응답, <i>BWV 1034</i> , 2악장 하성부 5-7마디	23
<악보 13> 순차하행, <i>BWV 1034</i> , 2악장 5-9마디	23
<악보 14> 음형 모방, <i>BWV 1034</i> , 2악장 11-15마디	23
<악보 15> 삼입구, <i>BWV 1034</i> , 2악장 16-18마디	24
<악보 16> 발전부의 주제선율, <i>BWV 1034</i> , 2악장 24-27마디	25
<악보 17> 주제선율의 변형, <i>BWV 1034</i> , 2악장 28-32마디	25
<악보 18> 발전부의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 2악장 24-26마디	26
<악보 19> 연결구, <i>BWV 1034</i> , 2악장 10-11마디, 33-34마디	26
<악보 20> 연결구의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 2악장 33-34마디	27
<악보 21> 음의 확장, <i>BWV 1034</i> , 2악장 36-39마디	28
<악보 22> 16분음표의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 2악장 36-37마디	29
<악보 23> 두 번째 삼입구, <i>BWV 1034</i> , 2악장 40-41마디	29
<악보 24> 제 3부의 주제선율, <i>BWV 1034</i> , 2악장 48-50마디	30
<악보 25> 음의 확장, <i>BWV 1034</i> , 2악장 51-55마디	30
<악보 26> Coda, <i>BWV 1034</i> , 2악장 64-70마디	31

<악보 27> 주제선율, <i>BWV 1034</i> , 3악장 7-10마디	33
<악보 28> 주제선율, <i>BWV 1034</i> , 3악장 7-10마디	33
<악보 29> 16분음표의 순차상행, <i>BWV 1034</i> , 3악장 10-17마디	34
<악보 30> 발전부의 주제선율 변형, <i>BWV 1034</i> , 3악장 20-23마디	34
<악보 31> 동형진행, <i>BWV 1034</i> , 3악장 27-29마디	35
<악보 32> 동형진행, <i>BWV 1034</i> , 3악장 36-39마디	35
<악보 33> 음형 <i>b</i> 의 변형, <i>BWV 1034</i> , 3악장 43-46마디	36
<악보 34> 동기제시의 반복과 변형, <i>BWV 1034</i> , 4악장 1-4마디	38
<악보 35> 주제의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 4악장 1-3마디	38
<악보 36> 연결구, <i>BWV 1034</i> , 4악장 14-17마디	39
<악보 37> 16분음표의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 4악장 14-17마디	39
<악보 38> 새로운 리듬 제시, <i>BWV 1034</i> , 4악장 19-23마디	40
<악보 39> 음형의 반복, <i>BWV 1034</i> , 4악장 23-26마디	40
<악보 40> 음형반복의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 4악장 23-26마디	41
<악보 41> 16분음표의 동형진행, <i>BWV 1034</i> , 4악장 27-29마디	41
<악보 42> 16분음표의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 4악장 30-32마디	41
<악보 43> 모티브의 반복, <i>BWV 1034</i> , 4악장 43-52마디	42
<악보 44> 음의 역행, <i>BWV 1034</i> , 4악장 30-33, 76-79마디	43
<악보 45> 역행음의 아티큘레이션 비교, <i>BWV 1034</i> , 76-79마디	43
<악보 46> 모티브의 변형, <i>BWV 1034</i> , 4악장 82-88마디	44
<악보 47> <i>A'</i> 의 아티큘레이션, <i>BWV 1034</i> , 4악장 82-88마디	44

국문초록

J. S. Bach의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034의
아티큘레이션 연구

제주대학교 대학원
음악학과
강지솔

본 논문은 석사과정 이수를 위한 졸업 리사이틀 프로그램 중 Johann Sebastian Bach의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034의 아티큘레이션을 중심으로 분석한 연주법 연구이다.

바로크 시대는 봉건주의 체제가 무너지고 절대주의 체제가 일어나며, 왕권 중심의 국가가 성립되었고, 바로크 시대의 예술 역시 귀족들이 즐기던 문화에 맞춰 화려한 예술이 성행하였다. 바로크 시대의 음악은 종교음악과 성악음악이 주를 이루었고, 특히 화려함을 보이는 오페라가 크게 성행하였다. 기악음악은 성악음악을 보조해주는 반주역할에서 가사 없이도 감정을 전달 할 수 있도록 노력하였고, 솔로악기의 역할로 발전하였으며, 기악음악의 하나의 장르로 인정받기 시작하였다.

바로크 시대 음악의 악보에는 작곡가와 연주자가 일치하는 경우가 많아서 아티큘레이션과 장식음, 다이내믹 등의 표시가 정확하게 나타나 있지 않았다. 그 당시의 연주자들은 주로 개인의 역량으로 아티큘레이션과 장식음을 넣어 즉흥 연주를 하였고, 연주자에 따라 곡의 해석이 달라졌기 때문에 아티큘레이션과 장식음은 그 당시 연주자들의 능력을 평가할 수 있는 필수 요소로 작용 되었다. 따라서, J. S. Bach의 Flute Sonata의 경우 연주자 본인의 생각과 해석을 가지고 연주하기 때문에 바흐의 아티큘레이션 연구가 중요하다. 이에 본 논문에서는 J. S.

Bach의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034를 바탕으로 연구하였다.

이를 위해 본 논문은 바로크 시대에 사용되었던 장식음의 종류와 아티큘레이션의 규칙성을 이해하고, 현대시대에 권위 있는 플루티스트 3인 엠마누엘 파후드(Emmanuel Pahud), 제임스 골웨이(James Galway), 장 피에르 랑팔(Jean-Pierre Rampal)의 아티큘레이션 사용에 대한 연구를 진행하였다. 이 논문을 통해 요한 세바스찬 바흐의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034를 연주하는 연주자들에게 아티큘레이션의 규칙성을 파악하여 연주 할 수 있도록 돕는데 그 목적이 있다.

I. 서론

1. 연구의 목적 및 필요성

바로크 시대는 17세기 유럽의 사회 환경은 봉건체제가 무너지고 절대주의 체제가 일어나며 왕권 중심의 국가가 성립하기 시작하였다. 바로크 시대의 예술 또한 왕권이 중심이 된 귀족층의 전유물이었다. 화려함을 추구하던 당시 사회 분위기에 의해 음악에서는 오페라의 발전이 크게 이루어졌다. 바로크 시대의 기악음악은 사람의 목소리를 보조해주는 역할을 했던 르네상스 시대와는 달리 솔로 악기로서의 역할을 인정받기 시작했다. 그리고 르네상스 시대의 악기들이 개량되면서 음역대와 반음스케일의 폭이 넓어져 장식음과 아티큘레이션을 작곡에 넣기 시작하였다. 바로크 시대의 기악음악은 협주곡과 소나타, 자유로운 푸가형식의 기악음악이 많이 작곡되었고, 성악 위주의 음악에서 기악음악의 작곡으로 범위가 확대되어 발전하게 되었다.

J. S. Bach의 음악은 바흐 협회¹⁾와 많은 연주자, 음악학자들에 의해서 연주 방법이 연구되어왔다. 바로크 시대의 악보에는 아티큘레이션, 악상기호, 꾸밈음 등의 표시가 일정하지 않거나, 거의 표시되어 있지 않기 때문에 곡의 해석이 다양하다. 그리고 출판사에 따라 아티큘레이션과 다이내믹, 혹은 리듬과 음정까지도 다르게 표기하는 부분들이 있어, 현대의 플루트 연주자들이 바흐의 소나타 곡을 연주하는 방법에 대해 어려움을 느끼고 있다.

본 논문에서는 논자의 졸업 리사이틀에서 연주했던 J. S. Bach의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034를 선정하여, 이 곡이 가장 적절하게 연주될 수 있는 아티큘레이션을 찾는 것에 연구의 중점을 두었다. 본 논문에서는 바흐의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034를 녹음한 3명의 연주자들: 엠마누엘 파후드(Emmanuel Pahud)²⁾, 제임스 골웨이(James Galway)³⁾, 장 피에르 랑팔

1) 바흐 협회는 1850년 바흐 음악의 보급과 전집 간행을 목적으로 창립되었으나 1900년 바흐전집의 완결과 동시에 해산되었다. 그러나 같은 해 신바흐협회(Nene Bach Gesellschaft)라는 이름으로 재창단되어 활동을 계속 이어가고 있다.

(Jean-Pierre Rampal)⁴⁾의 아티큘레이션을 비교 분석하여 실제 연주에 도움이 되
고자 하는데 그 목적이 있다.

2. 연구의 방법

본 논문에서는 J. S. Bach의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034를 세 명의
플루트 연주자: 엠마누엘 파후드(Emmanuel Pahud), 제임스 골웨이(James
Galway), 장 피에르 랑팔(Jean-Pierre Rampal)이 연주한 음반을 통해 그들의 아
티큘레이션을 분석하여 연구한다. 연구 진행은 다음과 같다.

첫째, 17세기 바로크 시대의 배경 및 음악적 특징 연구한다.

둘째, 작곡가 J. S. Bach의 생애와 작품을 연구한다.

셋째, 곡 전체를 분석하고 각 연주자의 아티큘레이션 연주 방법에 대해 분석한
다.

3. 선행연구 고찰

J. S. Bach의 Flute Sonata에 대한 선행 논문들을 고찰하였다. 그 결과로 몇가
지 분류로 정리 할 수 있었다.

첫째, 바로크 시대의 시대적 특징과 음악적 특징을 분석한 연구, 둘째, 바로크
시대의 악곡기법과 연주양식의 특성을 알아보고, 교회소나타를 분석한 연구, 셋
째, 바흐의 플루트 소나타의 아티큘레이션과 장식음을 비교, 분석한 연구이다. 세
가지 분류에 대해 자세히 설명하면 다음과 같다.

첫째로, 바로크 시대의 시대적 특징과 음악적 특징을 분석한 연구를 살펴보겠
다. 김원미⁵⁾는 바로크식 플루트의 발달과정과 연주법을 알아보고, 기악음악의 형
식과 장식음을 분석, 연구하였고, 남현주⁶⁾와 변예슬⁷⁾은 바로크 시대의 음악적 특

2) Emmanuel Pahud(1970~) 1992부터 현재까지 베를린필하모닉오케스트라 수석 플루티스트로 활
동하고 있다.

3) James Galway(1939~) 1969~1975 베를린필하모닉오케스트라 수석 플루트 연주가로 활동하였다.

4) Jean-Pierre Rampal(1922-2000) 프랑스의 플루트 연주자. 화려한 음색과 뛰어난 기교, 광범한
레퍼토리 때문에 제2차 세계대전 후 플루트계 최초의 스타가 되었다.

5) 김원미, 「J.S. Bach Flute Sonata N0.5 in e minor, BWV 1034 연구」, 2012.

정과 작곡가의 생애를 살펴보고 바로크 시대의 교회소나타를 연구하여 바로크 시대의 음악적 특징과 악기의 발달과정을 분석, 연구하였다. 둘째로, 바로크 시대의 악곡기법과 연주양식의 특성을 알아보고, 교회소나타를 분석한 연구를 살펴보면, 이지은⁸⁾은 바흐의 생애와 음악 활동을 시기별로 구분하고, J. S. Bach의 Partita in a minor BWV 1013의 형식과 조성, 악곡 기법을 분석하였다. 이현정⁹⁾과 배준영¹⁰⁾은 바로크 시대의 연주양식의 특성과 바흐의 플루트와 바소 콘티누오(Basso Continuo)의 작품을 주체적으로 해석하여 연구하였다. 안주희¹¹⁾는 바로크 시대의 기악음악의 특징과 바흐의 8개의 플루트 소나타의 특징을 연구하고, Flute Sonata in e minor, BWV 1033을 선정하여 곡을 분석하여 바로크 시대의 플루트 소나타에 대해 알아보고 연구, 분석하였다. 셋째로, 바흐 플루트 소나타의 아티큘레이션과 장식음을 비교, 분석한 연구를 보면, 박용호¹²⁾는 J. S. Bach의 Flute Sonata in e minor, BWV 1035를 선정하여 바로크 시대의 아티큘레이션과 바흐의 플루트 소나타 아티큘레이션과 장식음을 비교, 분석하여 연구하였고, 김양희¹³⁾는 바로크 시대의 장식음의 종류를 알아보고 J. S. Bach의 Flute Sonata in b minor, BWV 1030에서 적용되는 장식음을 비교하였다. 또한, 연주 음반과 현존하는 악보를 비교하여 새로운 에디션을 제시하였다.

이에 본 논문에서는 바흐의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034를 바로크 시대 아티큘레이션과 장식음에 중점을 두고 연구하는데 그 목적이 있다.

-
- 6) 남현주, 「J.S. Bach의 Flute Sonata BWV 1034 및 C.T.Griffes의 Poem for and Orchestra에 대한 연구」, 1995.
 7) 변예슬, 「J.S.Bach의 교회소나타 Flute Sonata in e minor BWV 1034의 작품분석 연구」, 2012.
 8) 이지은, 「J.S.Bach의 Flute Partita in a minor BWV1013 작품분석연구」, 2014.
 9) 이현정, 「J.S.Bach의 Flute Sonata in e minor BWV 1034에 관한 분석연구」, 2003.
 10) 배준영, 「J.S.Bach의 Sonata in e minor for Flute and Basso Continuo, BWV 1034에 관한 연구」, 2011.
 11) 안주희, 「J.S. Bach Flute Sonata in C Major, BWV. 1033에 대한 연구분석」, 2013.
 12) 박용호, 「J.S. Bach Flute Sonata N0.6의 연주법에 관한 연구 Articulation과 꾸밈음을 중심으로」, 1996.
 13) 김양희, 「요한 제바스티안 바흐의 《플루트 소나타 B단조, BWV 1030》의 연주해석에 관한 연구」, 2019.

II. 본 론

1. 바로크 시대 시대적 배경 및 음악적 특징

바로크 시대는 오페라의 발원 시점인 1600년경부터 요한 세바스찬 바흐가 죽은 1750년경 시점의 시대를 일컫는다. ‘바로크’라는 용어는 포르투갈어로 바로코(Barroco)에서 유래되어 ‘일그러진 진주’라는 뜻으로 르네상스 시대 후에 온 예술적 퇴폐로 여겨졌다. 그로 인해 바로크 음악은 부자연스러운 음악으로 인식되어 부정적인 의미를 두고 있다. 음악 이외에도 미술이나 건축, 예술에 있어서 바로크는 불규칙적이며, 괴이하고 기괴함을 의미하는 뜻으로 사용되기도 하였다. 오랜 시간 동안 음악학자들은 틀을 깨는 기괴한 음악을 받아들이지 못했으나 후에 한 시대의 표현방식으로 바로크 음악을 받아들였다. 이처럼 르네상스 시대에는 균형과 안정을 추구했던 반면, 바로크 시대에는 균형과 형식을 깨는 시도가 예술, 문학 등 사회 전반적으로 나타났다.

17세기의 유럽의 사회 환경은 봉건체제가 무너지고 절대주의 체제가 일어나며 정치와 종교의 심각한 분쟁으로 전쟁이 끊임없던 시기이다. 또한, 16-17세기 루터의 종교개혁은 100년이 넘는 시간 동안 가톨릭과 루터교의 분쟁으로 지속해서 일어났다. 종교개혁은 종교뿐만 아니라 음악에도 큰 영향을 미쳤고, 바흐의 종교 음악 대부분이 루터교 교회의 예배를 위해 작곡되었다. 이 시기에 절대주의 국가로 자리를 잡았던 프랑스는 각 나라 군주들의 표본이 되었고, 프랑스 왕 루이 14세(Louis XIV)¹⁴⁾는 군주권을 상징하는 인물이 되었다. 그로 인해 베르사유왕궁은 유럽의 예술과 문학의 중심이 되었고, 프랑스어는 외교와 문화의 언어가 되었다.

르네상스 시대부터 이어온 과학과 산업의 발달은 17세기에 와서 더욱 발전하게 되었다. 과학의 발달은 나침반의 발명으로 항해술과 조선술의 기술을 발달시켰고, 새로운 항로를 개척하였다. 또한, 산업의 발전으로 악기의 발달이 이루어져

14)루이 14세 (Louis XIV 재위 1643-1715) 프랑스 역사상 가장 유명한 전제군주고 꼽히는 왕.

작곡의 범위가 넓어지며 음악 표현의 폭이 넓어졌다. 이 시기의 오르간은 넓은 음역대와 풍부한 음향으로 큰 역할을 하였지만, 당시 오르간은 제작비가 비쌌기 때문에 개인보다는 교회에서 공공의 목적으로 사용되는 악기였다. 이 때문에 오르간은 대부분 교회음악으로 많이 작곡되었다.

바로크 시대에는 화려한 예술을 추구하던 당시 사회 환경에 의해 오페라가 크게 성행하였다. 초기의 오페라는 초대받은 귀족들 앞에서만 공연되었고, 화려한 의상과 무대장식을 사용하였다. 주로 모노디(Monody)¹⁵⁾양식으로 구성되었는데, 중요한 장면의 끝에서 중창이나 합창을 넣어 화려함을 더했다.

이처럼 바로크 시대에는 종교음악과 성악음악 중심이었던 르네상스 시대에서 기악음악의 비중이 올라가며 크게 발전하였다. 바로크 시대 이전의 기악은 대부분 성악음악의 반주를 도와주는 역할이었으나 바로크 시대에 와서는 악기가 발전됨에 따라 솔로파트로서 인정받기 시작하였다. 또한, 기악음악의 발달로 인하여 가사를 입히지 않고 선율로 감정을 전달하려고 노력하였다. 이처럼 바로크 시대 기악음악의 발전은 악기의 기술적 발전이 큰 영향을 끼쳤지만 다양한 음악적 감성을 표현하기 위하여 여러 악기가 쓰이며 각 악기의 특징을 살려 음색, 음역 등을 고려하여 작곡되던 시기였다.

바로크 시대 초기의 플루트는 긴 원통형 나무에 6개의 구멍이 뚫려있는 악기로 음역, 음정, 음색 등이 현저하게 떨어지는 악기에 불과했지만, 하나의 관으로 이어져있던 플루트가 세 부분으로 나누어져 구멍 사이의 길이를 조정할 수 있었고, 키(Key) 장치의 발달로 음역대가 넓어져 보다 기교적인 플루트 곡을 작곡 할 수 있었다.

이 시대에는 작곡자와 연주자가 같은 경우가 대부분이었고 음악 기호나 장식음이 확립되지 않은 시대였기 때문에 셈여림과 빠르기를 악보에 표기했지만, 당시의 셈여림은 포르테(f) 피아노(p)만 사용되었다. 그 당시에는 아티큘레이션과 꾸밈음 등의 표시가 일정하지 않았기 때문에 연주자들의 재량으로 연주되었으며 반복을 하는 경우 각 연주자가 즉흥으로 연주하거나 아티큘레이션과 장식음을 반대로 바꾸어 연주하기도 하였다. 이러한 과정을 통해 음악적으로 여러 양식과 연주방식이 정립되어갔다.

15) 그리스어의 monos(단일의)와 ode(노래)의 합성어로서, 넓은 의미로는 단성음악 일반을 뜻한다.

2. 바로크 시대 장식음과 아티큘레이션

1) 장식음

바로크 시대의 예술은 모든 분야에서 화려한 장식과 풍부한 표현이 두드러지는 것이 특징이다. 마찬가지로 음악에서도 장식음은 중요한 역할을 했다. 기악음악에서의 장식음은 악보에 표기가 되어있기도 했고, 연주자의 역량에 맡겨 즉흥 연주되기도 하였다. 장식음으로는 아포지아투라(Appoggiatura), 트릴(Trill), 모르덴트(Mordent), 슬라이드(Slide), 턴(Turn)이 사용되었다.

① 아포지아투라(Appoggiatura)¹⁶⁾

아포지아투라는 장식음이 강박에 위치하여 시작음이 원음이 아닌 장식음으로 시작하는 것을 말한다. 이 장식음은 반주 성부와 불협화음으로 나타났다가 원음으로 순차 하행하여 협화음으로 해결한다. 아포지아투라는 선율뿐만 아니라 화성에 변화를 주어 더욱 화려하고 풍부하게 해주는 역할을 한다. <예 1 참조>

<예 1> 아포지아투라(Appoggiatura)

<예시기보>

<실제연주>

16) 민은기 외 6명, 『21세기 음악가를 위한 바로크 음악의 역사적 해석』, 음악세계, 2006, p.184.

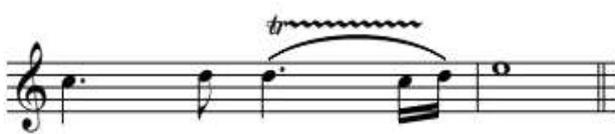
② 트릴(Trill)¹⁷⁾

트릴은 원음에서 장2도 위의 음을 빠르게 연주하는 것을 지칭한다. 하지만 종지역할의 트릴로 쓰이는 경우 원음에서의 트릴이 가능했다. 바로크 중반 이후에는 기보가 되어있지 않아도 종지에 트릴을 연주했다. 트릴을 사용하는 것은 음악을 화려하게 하는 장식으로 사용되었지만, 모든 트릴을 빠르게만 연주하지 않고, 느린 곡과 빠른 곡에서 분위기에 맞게 트릴을 적절하게 사용하여 연주되었다. 그리고 바로크 음악 대부분의 트릴 연주는 기보된 원음보다 윗음부터 시작하였다.

<예 2 참조>

<예 2> 트릴(Trill)

<예시기보>

<실제연주>

17) 상계서, p.185.

③ 모르텐트(Mordent)¹⁸⁾

모르텐트는 원음에서 아래음으로 이동하는 장식음으로 트릴과는 반대의 형태를 가진다. 윗음으로 연주되는 경우도 있었지만, 바로크 시대의 모르텐트는 아래음으로 연주되는 것이 표준이었다. 모르텐트는 장식음이 아닌 원음으로 시작하기 때문에 화성적인 효과를 나타내지는 않았으나, 리듬을 더 날카롭고, 선율이 효과적으로 연주될 수 있는 역할을 하였다. <예 3 참조>

<예 3> 모르텐트(Mordent)

	예시기보	실제연주
예시 1		
예시 2		

18) 상계서, p.187.

④ 턴(Turn)¹⁹⁾

턴은 원음과 아래음, 윗음으로 구성되어있다. 턴에는 선율적 기능의 턴과 화성적 기능의 턴으로 구분할 수 있다. 선율적 기능을 가질 때 악센트를 사용하지 않았고, 화성적 기능으로 쓰일 때 악센트를 사용하였다. 선율적 기능의 턴을 일상적으로 사용하였고, 주로 윗음에서 시작하는 것이 일반적이고, 가끔 아래음부터 쓰이기도 했다. <예 4 참조>

<예 4> 턴(Turn)

	예시기보	실제연주
예시 1		
예시 2		
예시 3		
예시 4		

19) 상계서, p.187.

⑤ 슬라이드(Slide)²⁰⁾

슬라이드(Slide)는 원음의 장식음에서 온음계나 반음계로 상행하거나 하행하는 짧은 부분으로 이루어진 장식음이다. 슬라이드는 주로 즉흥연주에서 많이 사용되었는데, 후에 특정 장식음으로 분리되었다. <예 5 참조>

<예 5> 슬라이드(Slide)

	예시기보	실제연주
예시 1		
예시 2		

2) 아티큘레이션(Articulation)

아티큘레이션은 악보에서 중요한 요소로써 음의 시작과 끝의 프레이즈(Phrase)를 결정한다. 바로크 시대의 악보에는 아티큘레이션이 표시되는 것이 극히 드물었다. 표시되었다 하더라도 의미가 모호한 경우가 많았고, 당시 작곡가와 나라별로도 표기가 달라 현재 연주자들은 연주하는데 있어 어려움을 겪고 있다.

바로크 시대에 주로 사용되었던 아티큘레이션은 작품의 성격과 빠르기를 통해 추측해볼 수 있다. 알레그로(Allegro)의 빠른 분위기의 곡은 생동감 있고, 활기찬 느낌을 주기 위하여 명확하고 간결하게 연주되었고, 16분음표가 연속되어 나오는 경우 음을 스타카토 하여 짧게 연주하였다. 아다지오(Adagio)의 느린 분위기의 곡에서는 슬러(Slur)와 레가토(Legato)를 사용하여 부드럽게 연주하였다.

20) 상계서, p.186.

3. J. S. Bach의 생애와 Flute Sonata

바흐의 생애는 크게 3부분으로, 초기 생애와 바이마르 시기, 쾨텐 시기 그리고 라이프치히 시기로 나눌 수 있다.

1) 초기 생애와 바이마르 시기(1708-1717)

바흐(1685-1750)는 ‘음악의 아버지’라 칭해진다. 그만큼 바흐는 서양음악에 있어서 선천적인 감각을 타고난 음악가로 독일 아이제나흐(Eisenach)에서 궁정 악사의 아들로 태어나 유년시절부터 바이올린을 배우며 음악과 가까이 지내는 가정 환경에서 자랐다.

바흐는 아홉 살에 어머니가 돌아가시고 얼마 지나지 않아 아버지 또한 돌아가셨다. 부모님을 일찍이 여인 그는 오르트루프(Ohrdruf)에 있는 교회의 오르간 주자였던 말형 요한 크리스토프(Johann Christoph)²¹⁾에게 맡겨지게 되었다. 요한 크리스토프는 당대 최고의 오르가니스트인 작곡가 요한 파헬벨(Johann Pachelbe)²²⁾의 제자였고, 바흐 또한 파헬벨을 통해 작곡의 기초를 배우게 되었다. 이후에 뤼네부르크(Lüneburg)에서 성가대 활동을 하며 음악 공부를 마치고 아른 슈타트(Arnstadt)의 교회 오르간 주자로 활동하게 되었다. 그 기간에 바흐는 오르간 음악의 전통을 익히며 오르가니스트로서의 자리를 더욱 굳혀갔다. 1707년에는 뮐하우젠(Mulhausen)의 교회 오르가니스트로 자리를 옮겨갔으며 이때 칸타타 4번<Christ lag in Todesbanden>을 작곡하였다.

1708년 바흐는 고등학교를 졸업하고 바이마르 궁정의 오르간 주자로 활동하며 음악 경험을 쌓았고, 이 시기에 그의 오르간 작품의 대부분이 작곡되었으며, 대표적인 곡으로는 <18개의 코랄곡집, BWV 651-668>이 있다. 그는 궁정악사의 자격으로 바이올린 연주도 하며 명성을 얻었다. 이때 오르간곡 뿐만 아니라 성악 곡이나 교회 칸타타도 작곡하여 공연하기도 하였고 다른 작곡가의 기악곡들을 16개의 첼발로 곡과 5개의 오르간곡으로 편곡하기도 하였다. 이러한 편곡 작업을

21) 요한 크리스토프 바흐(Johann Christoph Bach, 1671-1721)

22) 요한 파헬벨 (Johann Pachelbel, 1653-1706) 독일의 작곡가, 오르간 연주자.

통해 전조의 변화, 악상의 쓰임 등을 익히게 되었고, 바흐의 기악 협주곡을 자신만의 표현으로 작곡하는 계기가 되었다.

2) 쾨텐시기 (1717-1723)

1717년부터 1723년까지 바흐는 쾨텐 궁정 오케스트라의 악장으로 재직하여 안정된 삶을 보내며 작곡을 가장 활발하게 보낸 시기로, 실내악곡이나 소나타, 협주곡 등 다양한 작품 활동들을 하였다. 대표곡으로는 <브란덴부르크 협주곡>이 있다. 이 곡은 브란덴부르크의 백작 크리스티안 루트비히(Christian Ludwig)²³⁾에게 헌정한 곡으로, 당시 사용할 수 있는 악기의 편성을 모두 사용하여 작곡한 합주 협주곡이다. 이외에도 세속적인 기악곡이 많이 작곡되었고, 바이올린과 작은 실내악을 위한 소나타도 작곡되었다. 대표곡으로는 <무반주 바이올린을 위한 소나타와 파르티타들, BWV 1001-6>이 있다.

3) 라이프치히 시기(1723-1750)

1723년 말에는 라이프치히(Leipzig)로 이주하여 교회에 있는 학교에서 음악감독으로 활동하고 학생들을 가르치며 예배에 쓰이는 교회음악을 매주 작곡하였다. 이 시기에 작곡된 칸타타는 300여 곡으로 예상되며 그중 200여 곡은 오늘날까지도 전해지고 있다. 대표곡으로는 <마그니피카트, BWV 234>, <크리스마스 오라토리오, BWV 248>이 있다. 종교음악 이외에도 장례식과 결혼식 등 다양한 행사를 위한 음악도 작곡하였으며 그가 직접 연주회를 열기도 하였다. 1727년경 바흐가 작곡한 여섯 곡의 트리오 소나타는 오르가니스트를 위한 곡으로 응용하여 이탈리아의 실내소나타의 짜임을 따라 빠름-느림-빠름의 순서로 작곡하였다.

1747년에는 베를린의 프리드리히 대왕에게 헌정한 곡으로 <음악의 헌정>(Musikalisches Opfer)이 있다. 이 곡은 플루트 연주를 즐겨 하였던 프리드리히 왕을 위하여 플루트, 바이올린, 콘티누오²⁴⁾를 위한 트리오 소나타로 1747년 9

23) 크리스티안 루트비히(Christian Ludwig, 1677-1734)

24) 콘티누오(con-tinuo) 통주 저음. 반주용 악기가 연주하는 부분.

월에 출판되었다.²⁵⁾

음악에 대한 열정이 깊었던 바흐는 이후에도 모든 시간을 작곡 활동으로 건강이 악화되어 시력을 차츰 잃었고, 두 차례의 수술에도 회복하지 못하고 1750년 라이프치히에서 사망하였다. 바흐는 죽기 전까지 국제적인 명성이나 조명을 받지 못하고 평범한 생애를 보냈다. 그러나 그는 당시에 평가와는 달리 현재에는 서양 음악사에서 지대한 공헌을 한 위대한 작곡가로 남아있다.

4) J. S. Bach의 8개의 Flute Sonata

바흐의 플루트 소나타는 모두 8곡으로, 1곡의 무반주 파르티타(Partita) 소나타와 4곡의 플루트와 쳄발로(Cembalo)를 위한 소나타, 3곡의 플루트와 통주저음(Basso Continuo)을 위한 소나타로 작곡되었고, 그가 작곡한 플루트 소나타는 모두 Traverso Flöte²⁶⁾이 사용되었다.

바흐의 무반주 플루트를 위한 파르티타(Partita)는 4악장의 춤곡으로 구성된 실내소나타이고, 플루트와 쳄발로를 위한 소나타는 빠르게-느리게-빠르게 구성의 3악장에 무곡악장이 들어가 있는 실내소나타와 교회소나타의 중간 형태로 볼 수 있다. 플루트와 통주저음을 위한 소나타는 느리게-빠르게-느리게-빠르게의 4악장 소나타이다. 그 중, BWV 1033 (C Major)는 4악장에 미뉴에트(Minuet)가 사용되어 BWV 1034는 앞서 작곡된 BWV 1033 (C Major)와는 전혀 다른 분위기의 곡으로, 오리지널 자료는 소실되었다. 그로 인해 확실하게 알 수는 없지만, BWV 1035 (E Major)와 함께 쿠틀에서 만들어졌다고 기록되어있다.²⁷⁾ J. S. Bach의 8개의 플루트 곡을 살펴보면 다음과 같이 나열해 볼 수 있다. <표 1 참조>

25) 이남재, 김용환, 『음악세계 서양음악사 18세기 음악』, 음악세계, 2006, p.108.

26) Traverso Flöte 가로파리식의 플루트로 플라우토 트라베르소 또는 트라베르소라고 했다.

27) 송영택, 김홍언 옮김, 음악지우사 편, 『바흐』, 음악세계, 2000, p.147.

<표 1> 바흐의 플루트 소나타 전곡

형 식	곡 목	악장
무반주 파르티타(Partita)	BWV 1013 in a minor	1. Allemande 2. Corrente 3. Sarabande 4. Bourree Anglaise
플루트와 첼발로(Cembalo)를 위한 소나타	BWV 1020 in g minor	1. Allegro 2. Adagio 3. Allegro
	BWV 1030 in b minor	1. Andante 2. Largo e dolce 3. Presto-Allegro
	BWV 1031 in e♭ minor	1. Allegro moderato 2. Siciliano 3. Allegro
	BWV 1032 in A Major	1. Vivace 2. Largo e dolce 3. Allegro
플루트와 통주저음 (Basso continuo)을 위한 소나타	BWV 1033 in C minor	1. Andante-presto 2. Allegro 3. Adagio 4. Menuetto I-II
	BWV 1034 in e minor	1. Adagio ma non tanto 2. Allegro 3. Andante 4. Allegro
	BWV 1035 in E Major	1. Adagio ma non tanto 2. Allegro 3. Siciliano 4. Allegro assai

4. J. S. Bach Flute Sonata in e minor, BWV 1034 아티클레이션 연구

바흐의 플루트 소나타 BWV 1034는 그의 초기 작품에 속하는 곡으로 플루트와 통주저음을 위해 작곡된 곡이다. 느림-빠름-느림-빠름의 4악장 구조인 교회소나타이다. G Major인 3악장을 제외하고 1·2·4악장은 e minor로 작곡되었다.

이 곡의 구성은 다음과 같이 되어있다. <표2 참조>

<표 2> 바흐의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034 곡의 전체 구성

악장	빠르기	조성	박자	형식
1악장	Adagio ma non tanto	e minor	4/4	A A' A" 3부분 형식
2악장	Allegro	e minor	2/2	Fugue
3악장	Andante	G Major	3/4	A B A' 3부분 형식
4악장	Allegro	e minor	3/4	2부분 형식

1) 제 1악장

1악장은 e minor의 조성이며 3부분 형식으로 구성되어있다. 이 곡은 형식상 3부분 형식으로 작곡되었지만, 주제가 조금씩 변화하는 방식으로 A-A'-A"의 구성을 띄고 있다. 1악장은 다음과 같은 구조이다. <표 3 참조>

<표 3> 제 1악장 형식

형식	구성	마디	조성
1 part	A	1-9	e
2 part	A'	9-17	G-b
3 part	삽입구	17-18	e-a
	A''	19-30	C-e

1악장의 시작은 음형 a와 b로 구성되며, 첫마디의 동기가 제시된다. 음형 a는 16분음표와 8분음표의 조합으로 주로 3도씩 도약이 진행되고, 하행과 상행을 번갈아 연주한다. 음형 b는 음형 a와는 반대로 상행이 먼저 진행되고, 하행하는 구성을 지닌다. 하성부는 지속저음이 계속 순차적으로 진행된다. <악보 1 참조>

<악보 1> 동기제시, BWV 1034, 1악장 1마디

Adagio ma non tanto

1

Motive

음형 a

음형 b

지속저음이 순차진행 됨

1악장에서 주로 쓰이는 아티큘레이션은 크게 세 가지()로 나눌 수 있다. 플루티스트 3인의 아티큘레이션을 비교해보면, 제임스 골웨이(James Galway)와 엠마누엘 파후드(Emmanuel Pahud)의 아티큘레이션은 2번째 박자의 8분음표가 3번째의 첫 박자까지 이어져 나머지 3개의 16분음표가 슬러로 이어져있고() 4번째 박자의 16분음표 또한, 같은 아티큘레이션을 사용하였다(). 반면 장 피에르 랑팔(Jean-Pierre Rampal)의 아티큘레이션은 3번째 박자까지는 골웨이와 파후드의 아티큘레이션 처리와 같고, 4번째 박만 다르게 16분음표 4개 모두 슬러로 되어있다(). <악보 2 참조>

<악보 2> 동기의 아티큘레이션, BWV 1034, 1악장 1마디

5마디의 하성부에서는 음형 c가 제시된다. 3도씩 순차적으로 하행하며, 16분음표의 리듬이 3도씩 진행이 될 때, 두음씩 모두 슬러로 처리한다. 하성부의 5마디 음형 c는 플루트 파트의 6마디로 옮겨져서 나타나고, 이와 동시에 하성부에서는 지속저음이 순차하행과 도약으로 나타난다. 3인의 플루티스트 모두 16분음표에서 동일한 아티클레이션을 사용한다(). <악보 3 참조>

<악보 3> 하성부의 음형 C제시, BWV 1034, 1악장 5-6마디

9마디의 플루트 성부에서 이 곡의 1악장 첫 마디에 나오는 음형 b가 변형되어 나타나고, 10마디에서는 3도 위의 동형진행이 반복된다. 마찬가지로 음형 a는 3도씩의 16분음표가 슬러로 처리되어있다. 3인의 플루티스트 모두 동일한 아티클레이션을 사용한다. <악보 4 참조>

<악보 4> 음형 b의 변형, BWV 1034, 1악장 9-10마디

17-18마디는 삽입구로 e minor에서 a minor로 선율이 동형 진행된다. 하성부는 당김음(Syncopation)으로 하행하며, 이 삽입구는 A"로 이어진다. 플루트 성부에서는 1옥타브 d음부터 3옥타브 d음까지 음역대가 확장된다.

<악보 5 참조>

<악보 5> 삽입구, BWV 1034, 1악장 17-18마디

랑팔과 파후드는 16분음표의 리듬이 모두 두음씩 슬러로 연주하였다(♩♩). 골웨이는 18마디의 세 번째 박자까지 랑팔과 파후드의 아티큘레이션과 동일하고, 네 번째 박자에서 모두 슬러로 연주하였다(♩♩♩). <악보 6참조>

<악보 6> 삽입구의 아티큘레이션, BWV 1034, 1악장 17-18마디

19-20마디에서는 9-10마디의 변형된 주제가 전조 되어 나타난다. 또한, 3인의 플루티스트의 아티큘레이션은 모두 다르게 진행되고 있다. 랑팔과 파후드는 16분음표의 리듬에서 첫 음을 텅잉으로 분리하여 나머지 세 음을 이어주는 아티큘레이션을 반복적으로 사용하는 반면() , 골웨이는 20마디의 마지막 박자에서 16분음표의 4음을 모두 슬러로 연주하였다(). <악보 7, 8 참조>

<악보 7> 주제의 변형, BWV 1034, 1악장 19-20마디

<악보 8> 변형된 주제의 아티큘레이션, BWV 1034, 1악장 19-20마디

21-22마디에서는 g음부터 e-c음까지 3옥타브 안에서의 하행의 선율이 진행되고, 5마디의 음형 c가 변형되어 3도 아래 동형진행이 나타난다. 21마디부터 1악장의 마지막인 30마디까지 16분음표의 리듬이 모두 두음씩 슬러로 연주되는데 3인의 플루티스트가 16분음표에서 동일한 아티큘레이션을 사용한다().

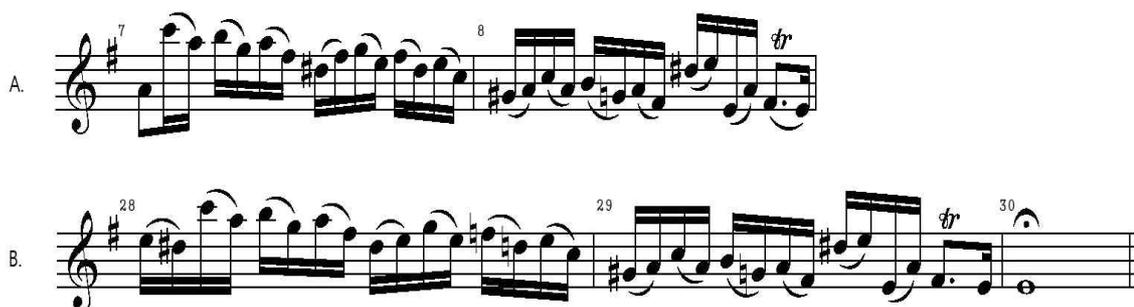
<악보 9, 10 참조>

<악보 9> 음형 c의 변형, BWV 1034, 1악장 21-22마디

28마디부터 30마디까지의 플루트 성부는 7-8마디와 같은 주제를 반복하며 1악장을 마무리하고, 3인의 플루티스트가 동일한 아티큘레이션을 사용하여 연주한다(). <악보 10 참조>

<악보 10> 주제의 반복, BWV 1034, 7-8, 28-30마디

2) 제 2악장

2악장은 1악장과 마찬가지로 e minor의 조성을 띄고, Allegro의 템포이다. 2악장은 푸가형식으로 뚜렷한 주제가 한 성부에 제시되었다가, 다른 성부로 옮겨가며 주제와 응답이 반복되는 모방 대위법적인 악곡 형식이다. 2악장의 구성은 다음과 같은 구조이다. <표 4 참조>

<표 4> 제 2악장 형식

형식	구성	마디	조성
1 part	A(제시부)	1-15	e-b-e
	삽입구	16-23	e
2 part	A'(발전부)	24-39	G-D
	삽입구	40-47	b-e-a-D
3 part	A''	48-64	G-e
	Coda	64-70	e

2악장의 제시부에서는 플루트 성부에서 1-4마디의 첫 박자까지 8분음표와 16분음표의 리듬이 번갈아 나오며 2악장의 주제가 제시된다. 첫마디의 주제 음형 a는 2, 3마디에서 순차하행으로 동형진행 된다. 2악장의 제시부는 3인의 플루티스트 모두 같은 아티큘레이션을 사용하며, 강한 텅잉으로 연주한다. <악보 11 참조>

<악보 11> 주제의 제시, BWV 1034, 2악장 1-4마디

2악장 첫 마디에서 제시되었던 플루트 성부의 주제가 하성부의 5마디부터 완전 5도 위에서 주제에 대한 응답이 나타나며, 하성부의 아티큘레이션 또한 플루트 성부와 동일하게 진행된다. <악보 12 참조>

<악보 12> 주제의 응답, BWV 1034, 2악장 하성부 5-7마디

2악장 5-9마디의 플루트 성부에서는 4분음표의 리듬이 B-G-E 순서로 하행한다. 주로 세 음씩 슬러가 되어있고, 같은 리듬꼴의 음들이 동일하게 슬러로 묶여 순차 하행한다. 3인의 플루티스트가 동일한 아티큘레이션을 사용한다.

<악보 13 참조>

<악보 13> 순차하행, BWV 1034, 2악장 5-9마디

11마디의 플루트 성부는 악보 12에서 보았던 5-9마디의 음형이 모방 되어 나타난다. 16분음표가 순차적으로 진행되는 음들을 슬러로 연주하고, E음을 기준으로 도약되는 부분은 텅잉으로 번갈아 연주한다. 2악장의 16분음표 리듬이 연속적으로 나타날 때, 음의 진행 방법에 따라 아티큘레이션이 여러 가지 방법으로 진행되는 것을 알 수 있다. 3인의 플루티스트가 동일한 아티큘레이션을 사용한다.

<악보 13, 14 참조>

<악보 14> 음형 모방, BWV 1034, 2악장 11-15마디

2악장의 16마디부터 23마디는 삼입구로 플루트 성부에서 16분음표가 연속적으로 진행된다. 하성부에서 또한, E음을 기준으로 음정 간격이 넓어지며 같은 리듬의 형태가 반복된다. 3인의 플루티스트가 동일한 아티큘레이션을 사용하였다. 첫 번째와 세 번째 박자는 모두 텅잉을 사용하여 연주하였고() 두 번째와 네 번째 박자의 첫 음을 텅잉하고 반복되는 E-D#-E음은 슬러로 묶어 연주하였다(). 플루트 성부의 규칙적인 움직임에 따라 아티큘레이션도 규칙성을 보인다. <악보 15 참조>

<악보 15> 삼입구, BWV 1034, 2악장 16-18마디

제 2부가 시작되는 마디로 첫마디에서 보여졌던 음형 a의 주제선율이 등장하며 발전부가 시작되고, 제시부에서와는 달리 하성부에서 G Major로 다시 등장하며 연주된다. 28마디에서 주제에 대한 응답이 플루트 성부에서 D Major로 변형되어 다시 나타나고, 하성부에서 8분음표와 16분음표가 서로 교차되어 진행되는 것을 볼 수 있다. <악보 16, 17 참조>

<악보 16> 발전부의 주제선율, BWV 1034, 2악장 24-27마디

<악보 17> 주제선율의 변형, BWV 1034, 2악장 28-32마디

3인의 플루티스트는 각자의 스타일에 맞게 아티큘레이션을 변형하여 연주하였다. 24마디의 첫 박은 모두 텅잉하였고, 두 번째 박자부터 골웨이는 첫 음은 텅잉하고 나머지 음은 슬러로 연주하였다(♫). 랑팔과 파후드는 세 번째박부터 다시 텅잉으로 연주하였다(♫). 25마디에서 골웨이와 파후드는 모두 텅잉으로 연주하였고, 랑팔은 3, 4번째 박자에서 두음 슬러로 연주하였다(♫).

<악보 18 참조>

<악보 18> 발전부의 아티큘레이션, BWV 1034, 2악장 24-26마디

33마디부터 38마디까지는 대주제의 연결구로 2악장의 10-11마디 음형이 33마디에서 변형되어 동형진행으로 나타난다. <악보 19 참조>

<악보 19> 연결구, BWV 1034, 2악장 10-11마디, 33-34마디

28마디 대주제의 선율은 제시부와 마찬가지로 플루티스트 3인 모두 텅잉으로 연주하였고, 33마디부터의 연결구는 각각 다른 아티큘레이션으로 연주하였다. 3명 모두 두 번째 박자의 8분음표는 텅잉으로 연주하고 16분음표는 조금씩 다른 아티큘레이션을 사용하는 것을 볼 수 있다. <악보 20 참조>

<악보 20> 연결구의 아티큘레이션, BWV 1034, 2악장 33-34마디

The image displays three staves of musical notation for the instruments Flute (골웨이), Clarinet (랑팔), and Bassoon (파후드). Each staff shows measures 33 and 34. The music is in treble clef with a key signature of one sharp (F#). Measure 33 begins with a quarter rest followed by a quarter note G4. Measure 34 contains a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The notation includes various articulation marks such as slurs and accents above the notes in measure 34. The instrument names are written in Korean on the left side of each staff.

36마디부터 플루트 성부에서 B음을 기준으로 3도, 4도, 5도씩 음역이 규칙적으로 확장되고, 39마디에서 2악장의 가장 고음인 3옥타브 F#음이 등장한다. 플루트 성부에서 16분음표가 연속될 때, 하성부는 8분음표가 3도씩 화음으로 진행되며, 39마디에서 플루트 성부가 b minor의 화성으로 종지된다. <악보 21 참조>

<악보 21> 음의 확장, BWV 1034, 2악장 36-39마디

The image shows a musical score for measures 36-39 of the second movement of BWV 1034. The score is written for flute and piano. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The flute part (top staff) has a melodic line with intervals of 3rd, 4th, and 5th degrees indicated above measures 36, 37, and 38. The piano accompaniment (bottom two staves) consists of chords and eighth notes. Measure 39 ends with a circled F# note in the flute part.

36마디의 아티कु레이션을 비교해보면, 랑팔과 파후드는 16분음표가 순차적으로 하행하는 부분을 슬러로 묶어 연주하고 도약이 있는 부분을 텅잉으로 하는 규칙적인 아티कु레이션을 사용하였다. 반면, 콜웨이의 아티कु레이션은 처음 하행은 텅잉으로 진행하였으나 다음 순차 하행에서는 B음부터 4음을 모두 슬러로 연결하였다. 대부분의 플루티스트는 랑팔과 파후드의 아티कु레이션을 사용한다.

<악보 22 참조>

<악보 22> 16분음표의 아티कु레이션, BWV 1034, 2악장 36-37 마디

2악장의 두 번째 삼입구로 16마디의 삼입구와 같은 형태로 동형진행되고, 3인의 플루티스트가 동일한 아티कु레이션을 사용한다. <악보 23 참조>

<악보 23> 두 번째 삼입구, BWV 1034, 2악장 40-41마디

제3부에서는 제2부의 24마디 주제가 하성부에서 G Major로 나타난다. 동시에 플루트 성부에서는 주제선을 위로 동일한 리듬의 선율이 2번 동형진행되며, 지속음이 G-E-C 음으로 3도씩 하행한다. 48마디부터의 아티클레이션은 3인의 플루티스트가 동일한 아티클레이션을 사용하며, 8분음표와 16분음표 모두 텅잉으로 연주하였다. <악보 24 참조>

<악보 24> 제 3부의 주제선율, BWV 1034, 2악장 48-50마디

51마디부터 54마디까지는 16마디에서 보이던 화음이 확장되며 다시 나타나고, e minor로 종지한다. 16마디와 마찬가지로 플루티스트 3인의 아티클레이션도 모두 동일하게 쓰이는데, 순차하행되는 3음을 슬러로 연결하여 박자의 첫 음이 강조되어 점차 상행하며 화음이 확장되는 것을 더욱 극대화하여 들릴 수 있게 연주하였다. <악보 25 참조>

<악보 25> 음의 확장, BWV 1034, 2악장 51-55마디

64마디부터는 Coda로 첫 마디에 제시되었던 e minor의 주제선율이 f로 강조되어 다시 한번 재현되며 3인의 플루티스트는 첫 마디의 아티쿨레이션과 동일하게 모두 텅잉으로 강하게 연주하며 2악장이 마무리된다. <악보 26 참조>

<악보 26> Coda, BWV 1034, 2악장 64-70마디

The image shows a musical score for the Coda of BWV 1034, 2nd movement, measures 64-70. The score is written in treble and bass clefs with a key signature of one sharp (F#). Measures 64-67 are marked with a forte (f) dynamic. The notation includes various rhythmic patterns and articulation marks.

3) 제 3악장

제 3악장은 Andante의 템포이며, 이 곡의 다른 악장과 달리 G Major의 조성으로 작곡되었다. 3/4박자로 여섯 마디의 전주가 있는 미뉴에트 형식으로 선율적인 악장이다. 3악장의 구성은 다음과 같은 구조이다. <표 5 참조>

<표 5> 제 3악장 형식

형식	구성	마디	조성
1 part	전주	1-6	G Major
	A	7-19	G Major
2 part	B(발전부)	20-42	e-a-e-D-b
3 part	A'	43-49	G Major
	Coda	50-55	G Major

3악장은 1-6마디에서 전주가 G Major의 서정적인 미뉴에트로 시작되는데, 7마디의 플루트 성부의 주제선율을 미리 전주에서 연주한다. 7마디부터 플루트 성부에서 주제선율이 다시 등장하는데, 음형 a는 점 2분음표의 지속음과 붓점 리듬이 더해져 서정적인 선율이 나타난다. 음형 b는 16분음표의 리듬이 연속적으로 나오며, 트릴로 마무리되는데 이 곡에서 트릴은 빠르지 않고, 따로 표기가 없어도 윗음에서 아래로 연주한다. 3악장은 선율적인 멜로디를 강조하고, 바로크시대의 울림이 부족한 악기를 보완하기 위해 대부분 슬러로 연주되었다. <악보 27 참조>

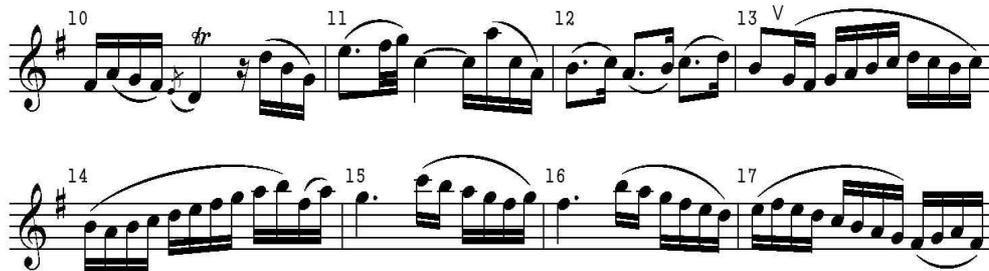
<악보 27> 주제선율, BWV 1034, 3악장 7-10마디

7마디부터 9마디까지는 3명의 연주자가 동일한 아티큘레이션을 사용한다. 10마디의 첫 박자에서 랑팔은 첫 음에 텅잉하여 연주하고, 나머지 세음은 슬러로 연결하였다. 골웨이와 파후드는 10마디의 첫 박자에서 4음을 모두 슬러로 연결하여 연주하였다. <악보 28 참조>

<악보 28 > 주제선율, BWV 1034, 3악장 7-10마디

11마디부터는 16분음표를 연속적으로 사용하여 순차 상행한다. 플루티스트 3인은 아티클레이션을 붓점리듬과 16분음표를 슬러로 연결하여 음이 부드럽게 연주되도록 하였다. 13마디의 첫 음을 소리 내고 호흡을 하는데 첫 음 B음을 테누토하여 길게 소리낸다. <악보 29 참조>

<악보 29> 16분음표의 순차상행, BWV 1034, 3악장 10-17마디

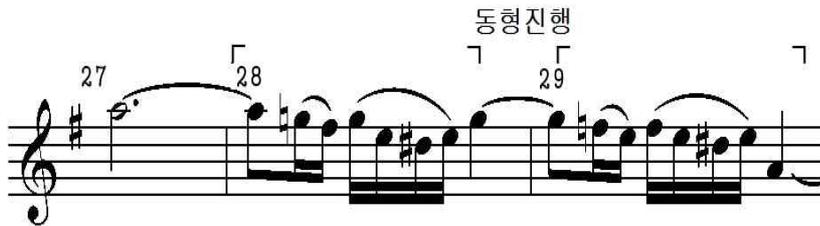
20마디부터는 3악장의 발전부가 시작되고, 7마디의 주제선율이 변형되어 진행된다. 첫 지속음의 당김음은 그대로 사용되고, 리듬이 짧게 분할되어 16분음표, 붓점, 트릴이 사용되어 선율이 더욱 풍성해지는 효과를 나타낸다. 22마디의 긴 음 트릴은 따로 표기되지 않아도 위에서 아래음으로 연주되고, 23마디의 짧은 트릴은 그래도 연주한다. 아티클레이션은 3인의 플루티스트가 동일하게 사용한다. <악보 30 참조>

<악보 30> 발전부의 주제선율 변형, BWV 1034, 3악장 20-23마디

28, 29마디의 플루트 성부는 같은 리듬이 두마디 단위로 동형진행 되고 있다. 36, 37마디와 38, 39마디 또한 동형진행되는 것을 볼 수 있는데, 하성부에서도 동형진행되며 비슷한 리듬꼴이 연속되어 나타나는 것을 볼 수 있다. 3인의 플루티스트가 동일한 아티큘레이션을 사용한다. <악보 31, 32 참조>

<악보 31> 동형진행, BWV 1034, 3악장 27-29마디

<악보 32> 동형진행, BWV 1034, 3악장 36-39마디

43마디는 A' 부분으로 7마디 플루트 성부의 음형 b를 변형하여 다시 연주된다. 하성부 또한 8분음표의 규칙적인 리듬이 진행되어 주요 음들이 일치하는 것을 볼 수 있다. 하성부의 분산화음은 3악장에서 5번 연주되며, 3인의 플루티스트는 동일한 아티큘레이션을 사용하여 연주한다. <악보 33 참조>

<악보 33> 음형 b의 변형, BWV 1034, 3악장 43-46마디

분산화음

4) 제 4악장

제 4악장은 3/4박자의 e minor 조성으로 구성되어있고, Allegro의 템포이다. 크게 1 part와 2 part로 나누어져 있으며, 연결구를 포함한 A-B-A'의 3부분형식으로 이루어진 매우 빠른 악장이다. 4악장의 구성은 다음과 같은 구조이다.

<표 6 참조>

<표6> 제 4악장 형식

형식	구성	마디	조성
1 part	A	1-13	e minor
	연결구	13-18	e-A-b
	B	19-35	G Major
	A'	36-42	G-a-b
2 part	A	43-56	b-e-a, d-G-D-a, e-b
	연결구	57-68	b-e-A-D-G
	B	69-82	e-a-e
	A'	82-88	e minor

첫 마디의 플루트 성부에서 음형 a와 음형 b가 모티브가 되어 다음 마디에 반복되어 나타난다. 첫 마디는 f로 연주하고, 두 번째의 반복 마디는 p로 연주하여 두 마디가 대조되게 연주한다. 3마디의 하성부에서 바로 플루트 성부의 모티브를 받아 연주되고, 다음 마디에서 5도 위의 음형 변화를 보인다. 아티큘레이션은 16분음표를 더블텅잉하여 빠른 악장의 역동성을 강조한다. <악보 34 참조>

<악보 34> 동기제시의 반복과 변형, BWV 1034, 4악장 1-4마디

Allegro

음형 a | 음형 b | Motive의 반복

f Motive p f

음형 a | 음형 b | Motive의 변형

4악장 첫 마디의 주제를 보면, 랑팔과 파후드는 모든 음을 텅잉으로 연주하였고, 골웨이는 16분음표를 두음씩 묶어 슬러로 연주하였다. 이는 각각의 연주자들이 4악장의 빠르고 테크닉적인 느낌을 자신만의 아티큘레이션을 통해 표현하였다. <악보 35 참조>

<악보 35> 주제의 아티큘레이션, BWV 1034, 4악장 1-3마디

Allegro

골웨이

Allegro

랑팔, 파후드

4악장의 연결구인 14-18마디는 플루트와 하성부에서 16분음표와 8분음표가 번갈아 연주되어 동일한 음형이 반복되는 것을 볼 수 있다. <악보 36 참조>

<악보 36> 연결구, BWV 1034, 4악장 14-17마디

4악장의 16분음표 아티큘레이션은 크게 ♪♪♪♪ , ♩♪♪♪ 두 가지로 나눌 수 있다. 골웨이는 앞의 두음을 슬러로 하는 아티큘레이션을 사용하였고, 랑팔과 파후드는 앞의 리듬처럼 4음을 더블팅잉으로 연주하였다. 이는 4악장 전체에서 비슷하게 연주되는 것을 볼 수 있다. <악보 37 참조>

<악보 37> 16분음표의 아티큘레이션, BWV 1034, 4악장 14-17마디

19마디부터 플루트 성부에서 새로운 리듬이 제시되고, 한마디 안에서 16분음표와 8분음표가 서로 교차되어 동형진행한다. 하성부에서는 16분음표의 빠른 리듬이 한마디씩 동형진행으로 연속되어 나타난다. 3인의 플루티스트는 모든 음표를 텅잉을 사용하여 연주한다. <악보 38 참조>

<악보 38> 새로운 리듬 제시, BWV 1034, 4악장 19-23마디

23마디의 플루트 성부는 G Major의 같은 음형을 4번 반복한다. 하성부에서도 같은 음형이 반복해서 나오는데, 플루트 성부와 하성부가 주고받으며 연주되어 16분음표가 연속적으로 진행되는 효과를 가져온다. 랑팔과 파후드는 반복되는 음형에서 모두 더블텅잉으로 연주하였고, 골웨이는 16분음표 두음을 슬러로 연주하였다.<악보 39, 40 참조>

<악보 39> 음형의 반복, BWV 1034, 4악장 23-26마디

<악보 40> 음형반복의 아티큘레이션, BWV 1034, 4악장 23-26마디

27마디부터 39마디는 1 part의 마무리 부분으로, 16분음표가 연속되어 동형진행된다. 27-29마디까지의 아티큘레이션은 3인 모두 첫 박자의 두음을 슬러로 연주하였다. 30마디부터 3도씩의 규칙적인 하행이 나오는데, 골웨이는 앞의 두음만 슬러하여 연주하였고, 랑팔과 파후드는 두음씩 슬러하여 연주하였다.

<악보 41, 42 참조>

<악보 41> 16분음표의 동형진행, BWV 1034, 4악장 27-29마디

<악보 42> 16분음표의 아티큘레이션, BWV 1034, 4악장 30-32마디

2 part가 시작되는 부분으로 연결구를 포함한 A-B-A'의 1 part와 동일한 형식을 가지고 있다. 43-48마디의 플루트 성부는 1 part의 음형 a의 모티브가 전위되어 나타나고, b minor - a minor - G Major로 3마디씩 두 번 진행된다. 하성부에서도 주제가 동형진행되며 반복한다. <악보 43 참조>

<악보 43> 모티브의 반복, BWV 1034, 4악장 43-52마디

76-78마디는 30-33마디의 음형을 뒤집어 역행으로 변형되어 나타나고, 3인의 아티큘레이션은 30마디와 마찬가지로 콜웨이는 16분음표에서 앞의 두음을 슬러로 연주하고, 뒤의 두음은 더블텅잉하여 연주하였다. 랑팔과 파후드는 두음씩 모두 슬러로 연주하였다. <악보 44, 45 참조>

<악보 44> 음의 역행, BWV 1034, 4악장 30-33, 76-79마디

Example 44 consists of two staves, A and B, in G major. Staff A shows measures 30, 31, 32, and 33. Staff B shows measures 76, 77, 78, and 79. The notation illustrates the reversal of the melodic contour from the first system to the second system.

<악보 45> 역행음의 아티큘레이션 비교, BWV 1034, 76-79마디

Example 45 compares articulation for measures 76-79. The top staff is labeled '콜웨이' (Kollweyer) and the bottom staff is labeled '랑팔, 파후드' (Langfahl, Pachard). Both staves show the same melodic line, but with different articulation markings to illustrate the differences in performance style.

82마디부터는 A'의 부분으로 첫마디의 모티브가 변형되어 다시 재현되고, 셈여림과 4악장의 가장 높은음인 3옥타브 E음과 1옥타브 D#음을 통하여 마지막을 화려하게 장식한다. <악보 46 참조>

<악보 46> 모티브의 변형, BWV 1034, 4악장 82-88마디

82마디부터의 A' 부분은 3인의 플루티스트가 각자의 스타일에 맞추어 모두 다른 아티큘레이션을 사용하고 있고, 마지막 점 사분음표의 D#음을 모두 트릴하여 연주하여 화려한 마무리를 보여주고 있다. <악보 47 참조>

<악보 47> A'의 아티큘레이션, BWV 1034, 4악장 82-88마디

Ⅲ. 결 론

본 논문에서는 바흐(J. S. Bach)의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034의 아티큘레이션을 연구하였다. 바흐는 서양음악사에 있어 중요한 인물임을 그의 작품을 통하여 증명한 작곡가이다. 현대에 와서도 수많은 작곡가와 연주자들에게 영향력을 미치고 있다. 바로크 시대의 기악음악은 구조적인 한계가 있었다. 썸여림과 빠르기를 악보에 표기하였지만, 당시 썸여림은 포르테(f)와 피아노(p)만 사용되었고, 아티큘레이션이 정확하게 표기되어 있지 않아 연주자의 해석과 기량에 따라 꾸밈음과 아티큘레이션이 다르게 연주되고 있다.

바흐의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034의 바로크 시대 아티큘레이션의 규칙성과 플루티스트 3인의 아티큘레이션을 비교하여 적용 할 수 있는 사항들을 요약하면, 바로크 시대의 플루트는 울림이 없고, 기교적으로 한계가 있었기 때문에 슬러 표기가 되어있지 않더라도 음을 길게 연주하였다. 또한, 트릴을 지속음으로 길게 연주할 경우 위에서 아래음으로 연주하고, 짧은 음은 그대로 연주하였다. 음형이 유사한 곳에는 앞의 음형에 따라 같은 아티큘레이션이 적용되었고, 4개 단위의 16분음표가 연속으로 진행될 때는 음의 진행 방법에 따라 여러 가지 아티큘레이션이 사용되었다.

이 논문에서는 바로크 시대의 시대적, 음악적 특징에 대한 전반적인 내용을 다루었으며, 바로크 시대의 아티큘레이션과 3인의 플루티스트의 아티큘레이션을 통하여 비교, 연구하였다. 이 곡을 연주하는 플루티스트는 바흐의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034의 시대적 배경과 음악적 특징을 이해하고, 아티큘레이션의 규칙성을 파악하여 연주하여야 한다. 본 논문을 통해 이 곡을 연주함에 있어 조금이나마 도움이 되기를 바란다.

참 고 문 헌

<국내문헌>

민은기 외 6명, 『21세기 음악가를 위한 바로크 음악의 역사적 해석』, 음악세계, 2006.

송영택, 김홍언 옮김, 음악지우사 편, 『바흐』, 음악세계 옮김, 2000.

이남재, 김용환, 『음악세계 서양음악사 18세기 음악』, 음악세계, 2006.

진규성, 『알수록 다시보는 서양음악 100』, 미래타임즈, 2019.

허영한 외 6명, 『새 들으며 배우는 서양음악사 1』, 심설당, 2009.

<학위논문>

김원미, “J.S. Bach Flute Sonata No.5 in e minor, BWV 1034 연구”, 이화여자대학교 석사학위 논문, 2012.

남현주, “J.S. Bach Flute Sonata BWV 1034 및 C.T. Griffes의 Poem for Flute and Orchestra에 대한 연구”, 이화여자대학교 석사학위 논문, 1995.

박용호, “J.S. Bach Flute Sonata No.6의 연주법에 관한 연구, Articulation과 꾸밈음을 중심으로”, 단국대학교 석사학위 논문, 1996

변예슬, “J.S. Bach의 교회소나타 Flute Sonata in e minor BWV 1034의 작품분석연구”, 계명대학교 석사학위 논문. 2012.

서선미리, “바로크 시대의 새로운 음악사조와 J.S. Bach의 Flute Sonata in e minor, BWV 1034에 대한 연구”, 이화여자대학교 석사학위 논문, 2010.

<악보>

J. S. Bach, “Flute Sonata in e minor, BWV 1034”, : Bärenreiter-Verlag, Kasse
: 1966

Abstract

A Study on the Articulation Practice of Johann Sebastian Bach Flute Sonata in e minor, BWV 1034

Jeju National University Graduate School
Department of Music
Kang, Ji Sol

This study is an analysis on performance style focusing on the articulation of Flute Sonata in e minor, BWV 1034 of Johann Sebastian Bach, one of the graduation recital programs required for the completion of a Master's Degree.

Baroque Period witnessed the fall of Feudalism and the rise of Absolutism, the establishment of a sovereign state, and the prevalence of extravagant art matched with the culture enjoyed by the aristocrats at the time. The musics of Baroque Period were mostly religious music or opera music with lavish style gaining more popularity. Instrumental music at the time was used for accompaniment in operas to better deliver the emotions without lyrics and later played the role as solo music and started being accepted as a separate genre of an instrumental music.

As it was typical for the musical notes from Baroque Period to have the same name for composer and performer, they do not accurately show the markings for articulation, ornamentations, and dynamics. Performers at the time would normally perform spontaneously by inserting articulation and ornamentations based on their own capacity and the interpretation on each musical piece differed among different performers making elements such as articulation and ornamentations crucial factors with which their musical

capacity could be evaluated. Thus, for Flute Sonata of J. S. Bach, the studies on Bach's articulation is important as each performance is based on the performer's own ideas and interpretation on the piece.

This study seeks to understand the types of ornamentations and the patterns of articulation and provide help for the performers to better understand the patterns of articulation in their performance based on the findings of the studies on articulation use of the three world-renowned flutist including Emmanuel Pahud, James Galway, and Jean-Pierre Rampal.