[UCI]I804:24011-200000233855

2007년 2월
석사학위 논문

L.van Beethoven Violin Sonata Op.12,No.2에 대한 분석 연구

조선대학교 대학원
음 악 학 과
김 경 미

L.van Beethoven Violin Sonata Op.12,No.2에 대한 분석 연구

A study of L.van Beethoven Violin Sonata Op.12,No.2

2007년 2월 23일

조선대학교대학원

음 악 학 과

김 경 미

학위신청논문제출서

L.van Beethoven Violin Sonata Op.12,No.2에 대한 분석 연구

지도교수 김 승 일

이 논문을 음악학 석사학위신청 논문으로 제출함

2006년 10월 18일

조선대학교대학원

음 악 학 과

김 경 미

인준서

김경미의 석사학위 논문을 인준함

위원장 조 선 대학교 교수 김 혜 경

위원 조 선 대학교 교수 김 승 일

위원 조 선 대학교 교수 이 한 나

2006년 11월

조선대학교 대학원

목차

ABSTRACT

Ⅰ. 서론 1

Ⅱ. 본론 2

A. Beethoven에 대하여

1. 생애 2

2. 음악적 특징 4

B. Beethoven의

Violin Sonata에 대하여 7

C. L.van Beethoven Violin Sonata

Op.12,No.2의 분석 12

1. 제 1악장 13

2. 제 2악장 19

3. 제 3악장 23

Ⅲ. 결론 29

참고문헌 30

표목차

[표1] 베토벤의 바이올린과 피아노를 위한 소나타 12
[표2] Op.12, No.2의 형식 구조 13

악보목차

[악보1] 제1악장 마디 1-21 14
[악보2] 제1악장 마디 31-43 15
[악보3] 제1악장 마디 44-60 16
[악보4] 제1악장 마디 61-87 17
[악보5] 제1악장 마디 88-108 18
[악보6] 제1악장 마디 227-245 19
[악보7] 제2악장 마디 1-30 20
[악보8] 제2악장 마디 33-48 21
[악보9] 제2악장 마디 49-64 22
[악보10] 제2악장 마디 111-129 23
[악보11] 제3악장 마디 1-32 24
[악보12] 제3악장 마디 33-68 25
[악보13] 제3악장 마디 120-183 26
[악보14] 제3악장 마디 183-205 27
[악보15] 제3악장 마디 206-233 28
[악보16] 제3악장 마디 327-350 29

ABSTRACT

A study of L.van Beethoven Violin Sonata Op.12,No.2

Kim Kyoung-mi
Advisor : Prof. Kim Seung-il
Department of Music
Graduate School of Chosun University

L. v. Beethoven, one of the greatest composer, established the tradition of wien classicism and opened the way of romanticism mode with F. J. Haydn and W. A. Mozart. The performance of Beethoven's sonata for string instrument was written for a chamber music in experiment genre also It was written for a dedication. There exist 10 violin Sonata for all.

Beethoven's violin sonata op. 12,No. 2 is his early period violin sonata, the classical inclination shows deeply but he gave an effort to improve the role of violin with his pioneer creation will.

Although some reformative aspects are not to be found in the form and construction of the his violin sonata No. 2, there lies, from the view point of the technique of playing musical instrument, something new axed outstanding in the change process from Sf. to subito p and in Rondo flavor in part 3. The special features lyricism melody was generally consistent. In the violin and piano, the violin escape an accompaniment as the subject melody take turns and made of the perfect duet.

He used wide range contrast dynamics for the dramatic expression. The repeat of similar form and the diversity showed as the important feature.

In conclusion, It is expected that Beethoven, the composer, and his works will understand better. Also a great play is expected to accord with the intention of composer by the research of musical language in violin Sonata Op.12, No. 2.

Ⅰ. 서론

베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)은 하이든(Franz Joseph Haydn, 1732-1809), 모차르트(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)와 함께 고전주의 시대를 대표하는 작곡가이다. 베토벤의 활동무대는 당시의 음악의 중심지였던 Austria의 Wien이었고 고전주의 음악이 완전히 무르익었던 18세기 후반에서 19세기 초반까지 활발히 활동하여 그의 개성과 음악적 특징들을 살려 낭만주의 음악의 새로운 길을 열어 주었다.

그가 남긴 수많은 작품은 교향곡, 오페라, 피아노와 바이올린 소나타, 가곡 등 130여곡에 이른다. 특히 <제5교향곡(운명교향곡)>(1808) <제6교향곡(전원교향곡)>(1808) <피아노협주곡 제5번(황제)>(1809) <바이올린협주곡> (3곡, 1806), 피아노곡 <아파시오나토 소나타>(1805) 등이 유명하다. 그리고 그가 음악사에 있어서 소나타 형식을 완전히 체계화 시킨 점은 중요하게 평가된다. 베토벤의 작품 중 소나타는 초기(1776-1800), 중기(1801-1816), 후기(1817-1827)로 나뉘고 바이올린 소나타는 10곡으로 되어있다. 베토벤은 그의 바이올린 소나타에서 바이올린이 반주부의 역할에서 만족하던 상태에서 벗어나 편안하게 활약하는 것을 목표로 하게 된 변화의 방향을 제시한다. 그리하여 그의 바이올린 소나타는 고전적인 성향이 짙으나 바이올린의 역할이 증대되었고 중기 이후의 소나타들은 바이올린과 피아노의 관계가 거의 대등하고 베토벤의 독창성이 더욱 다양하게 표출된다.

먼저 베토벤의 바이올린 소나타를 중심으로 베토벤의 생애와 음악적 특징에 대해 살펴보고 베토벤이 작곡한 10개의 바이올린 소나타 가운데서 고전적인 경향과 바이올린과 피아노 두 파트의 대등한 관계로서의 노력이 가장 잘 나타나는 초기의 바이올린 소나타 중에서도 가장 먼저 작곡된 것으로 추정되는 베토벤 바이올린 소나타 제2번 A장조를 분석하고자 한다. 본 논문은 베토벤의 작품세계를 이해하고 그의 바이올린 소나타를 올바르게 분석 연구함으로써 연주하는데 도움이 되게 하여 좀 더 나은 연주를 하는 데에 연구의 목적을 두고 있다.

Ⅱ. 본론

A. Beethoven에 대하여

1. 생애

베토벤은 1770년 12월 16일 독일 본의 한 음악가의 가정에서 성장했다. 궁정악단의 베이스 가수였던 조부 루트비히 Ludwig van Beethoven(1712-73)와 아버지 요한 Johann van Beethoven(1740-92)의 영향으로 일찍이 음악공부를 시작하였다. 제2의 모차르트가 되길 원했던 아버지의 열성으로 어려서부터 연주와 작곡에 힘쓰게 되었다. 베토벤의 음악적 재능을 인정한 아버지는 베토벤이 7세 때에 피아노 연주회까지 열어 천재적 소질을 과시하기도 하였다.

베토벤은 11살이 되던 1781년에 궁정의 오르가니스트였던 네페 Christian Gottlob Neefe로부터 첼발로를 배우기 시작했는데 이 사람은 베토벤의 연주 기량을 크게 발전시켰을 뿐만 아니라 베토벤의 앞날을 위해 정신적, 정서적으로 많은 영향을 주었다.

모차르트에게도 지도를 받았던 베토벤은 모차르트가 죽은 이듬해에 하이든의 권유로 빈으로 이주하여 작곡 공부를 시작하게 되었는데 스승의 가르침에 만족하지 못했던 그는 하이든 외에 다른 스승을 찾아 나섰다. 셴크, 알브레히트베르거에게 대위법과 푸가를 살리에리에게는 이탈리아 성악 작곡법을 사사하면서 베토벤의 음악세계는 더욱 다양하고 성숙하게 되었다.[1] 그리고 궁정 악단 반주자로도 활약하면서 자연스럽게 귀족들의 사교모임에서 중요한 인물이 되고 그들의 후원을 받게 된다.

---

1) 민경하, 「 L.v.Beethoven 의 Violin Sonata No.5에 대한 연구」, 이화여자대학교 대학원 2006

창작 활동이 가장 왕성했던 26세가 되던 1795년부터 베토벤의 생애에 있어 가장 큰 사건인 청각장애가 서서히 오기 시작한다. 이 장애로 인해 1802년 하일리겐슈타트에서 유서를 쓰기도 하였다.[2] 하지만 이런 고통 중에서도 창작 활동은 계속되었다. 유서를 쓰는 동안 나락 깊숙이 빠져있던 비참한 감정이 서서히 사라지면서 죽음이 자신을 막을 때까지 신이 부여한 사명을 쫓아 창작해야겠다고 굳게 결심했다.

그의 작곡은 이제까지의 것과는 전혀 달라졌다. 전통적인 형식보다는 자유롭게 표현된 그리고 단순히 우아하고 아름다운 것만이 아닌 강렬하고 웅대한 힘의 표출이 넘치고 있었다. 그의 음악은 정열과 힘이 넘치면서 드높은 기상과 진지함을 띠고 있다. 1802년까지의 작품은 순 고전적인데 비해 1802년에서 1815년까지는 그의 가장 원숙한 창작 시대로서 지금까지의 형식을 탈피한 독창적인 시기라고 할 수 있다. 특히 이 시기에는 나폴레옹이 오스트리아를 침공하여 사회가 불안해지고 프랑스에서 음악감독이 되어 달라는 제의를 받고 파리로 가려는 베토벤을 막기 위해 빈의 귀족들은 아무 대가없이 후원을 한다. 이렇게 베토벤은 자유로운 음악활동을 할 수 있는 환경에서 그의 강한 개성을 표출 시키는 작품을 만들어 낼 수 있었던 것이다.

그러나 귓병은 더욱 악화되어 1818년 이후에는 모든 대화를 필담에 의존하게 되고 1819년 그의 나이 49세가 되던 해에는 청력을 아주 상실하여 연주 활동을 중단 할 수밖에 없었다. 하지만 그 고통 속에서도 제 9번 합창 교향곡을 작곡하여 자신의 지휘로 초연을 하였다. 이것은 절망을 음악으로서 승화 시킨 작품이라고 할 수 있을 것이다.

그 이후 베토벤의 병세는 폐렴까지 겹쳐 현저하게 악화되어 1827년 3월 26일에 57세의 나이로 세상을 떠났다. 1827년 3월 29일에 장례식에 거행되었는데 2만 명이 넘는 시민들이 참가 애도 하였다고 한다.

---

2) 이승주, 「 L.v.Beethoven 의 Violin Sonata에 관한 연구」, 연세대학교 대학원 2000, p. 2.

2. 음악적 특징

베토벤은 음악사적 위치에서 볼 때 고전음악의 완성자이며 낭만음악으로 문을 연 작곡가라고 할 수 있다. 그는 19세기에 접어들면서 고전적 전통위에서 그 만의 개성을 한껏 발휘하며 독자적인 음악세계를 창조하였다. 다른 음악가들 보다 유난히도 불행하고 험난한 인생을 보냈지만 그런 고통과 불우한 환경을 인내와 투지로 승화시킴으로써 인생의 승리와도 같은 희열을 음악에 표현하였다.

1789년에 발생한 프랑스 혁명의 이념인 자유, 평등, 박애사상은 그의 예술의 기본 정신이 되어 자유로운 예술정신과 자주적인 창작태도 성립에 큰 영향을 주었다. 그래서 그의 작곡에 대한 태도는 '완벽하고도 완성을 추구하는 타협 없는 결벽성'으로 표현할 수 있다.

그의 음악 양식에서 나타나는 특징을 살펴보면 다음과 같다.

① 다이내믹과 템포의 급격한 대조
② 고전적인 악장수의 파괴등이 있다.
③ 미뉴에트 대신에 스케르조의 사용[3)]
④ 전체악장을 암시하는 주제 요소를 포함한 서주의 사용[4)]
⑤ 묘사적이고 암시적인 주제의 사용과 교향곡에서의 낭만적 표제 사용[5)]
⑥ 규칙적이고 박진감 넘치는 리듬의 사용
⑦ 넓은 음역에 걸친 폭넓은 대조의 악구 사용
⑧ 다 악장 구조에서의 각 주제의 연관성

---

3) 소나타의 제 3악장에서 미뉴에트대신 스케르조형식 사용, 이것은 경쾌한 해학적 성격을 띠는 것
4) 예) piano sonata No.8, Op.13 비창
5) 예) 교향곡 제3번 영웅과 제 6번 전원

베토벤의 작품의 특징은 양식과 연대를 기초로 하여 대부분 3기로 나눈다. 시기를 나누는 경계선이 정확하지는 않지만 베쌩당디(Vincent d'indy)[6]는 제1기를 모방의 시기, 제2기를 구체화의 시기 그리고 제3기를 반성의 시기라 하여 구분하였다.[7] 위의 10개의 바이올린 소나타는 제 9번<Kreutzer>과 제 10번외에는 대부분 창작 초기라 할 수 있는 제1기 모방의 시기에 씌여진 것이다.

먼저 각 시기별 특징은 다음과 같다.

(1) 제 1기 - 모방의 시기 (1776-1800)

베토벤의 초창기 시절의 스승인 하이든과 모차르트의 영향을 많이 받아서 고전파의 음악의 전통적인 특징을 따르고 있다. 그러나 단순한 모방에 그치는 것이 아니라 그들의 음악양식을 바탕으로 베토벤만의 독자적인 음악기법을 만들었다.

① 대위법을 이용하여 동기 발전적 주제 처리가 나타나기 시작
② 고전 소나타의 기본 구성인 3악장이 4악장으로 확대
③ 소나타의 3악장에서 미뉴에트(Minuett) 대신 스케르쪼(Scherzo) 사용
④ 서주에 전체 악장을 암시하는 주제요소 포함
⑤ 다악장 구조에서의 각 주제의 연관성
⑥ 다양한 조바꿈

6) 불란서의 작곡가로써 바하, 베토벤, 바그너, 베를리오즈 등의 음악에 많은 영향을 받아 그들에 대해 연구했으며, 대규모의 기악곡들을 작곡했다, 그가 저술한 「작곡법 강의」와「작곡법 교정」은 지금껏 귀중한 이론서로 꼽히고 있다.
7) D. J. Grout, 「서양음악사」, 서우석 역, 서울: 수문당, 1988, p. 357.

(2) 제 2기 - 구체화의 시기 (1801-1816)

베토벤이 빈에서 활발한 작품 활동을 통해 최고의 작곡가로 알려지기 시작한 시기이다. 그는 더 이상 고전주의적 소나타 형식과 같은 전통이나 규칙에 얽매이지 않고 자신의 상상력이 요구하는 대로 과감하게 바꾸어 작곡하였으며 자유로우면서 복잡한 광대한 규모의 곡들을 많이 작곡하였다.

① 묘사적이고 암시적인 주제의 사용
② 소나타 형식에서 발전부를 축소하고 Coda를 확대
③ 주제들을 한층 더 긴밀화하고 유기적으로 전개시킴
④ 음악적 효과를 위해 다이나믹과 템포의 급격한 대조를 사용

(3) 제 3기 - 반성의 시기 (1817-1827)

완전한 청력의 상실로 베토벤의 내면의 세계를 가지며 영적인 음악작곡의 시기라 할 수 있다. 이전의 어느 시대보다도 웅장하고 주관적인 작곡기법으로 낭만주의적 경향이 두드러지게 나타난다.[8)]

① 고전적인 악장수를 파괴
② 주제를 자유롭게 처리, 선율 및 화성에서의 새로운 시도
③ Coda와 Fuga와 소나타의 혼합 형식, 주제와 동기형성의 통일화와 같은 변주기법

8) Stanley Sadie. ed., 「*The New Grove's Dictionary of Music and Musicians*」, (London: Macmillian, 1987), pp. 385-386.

B. Beethoven의 Violin Sonata에 대하여

베토벤의 바이올린 소나타는 모두 10곡이 있다. 고전주의 시대의 바이올린과 피아노를 위한 소나타는 큰 비중을 차지하지 못했고, 연주할 때에도 바이올린보다는 피아노가 주도적인 역할을 담당하였다. 이러한 상황에서 그의 바이올린 소나타는 바이올린이란 악기에 비중을 두고 독자적인 영역을 넓혀 가는데 의미를 두어 피아노와 대등한 위치에서 연주한다는 데에 큰 의미가 있다. 이런 상황에서 그의 바이올린 소나타는 바이올린이란 악기에 보다 큰 비중을 두고 독자적인 영역을 넓혀나가서 피아노와 대등한 위치에서 연주할 수 있게 Duo Sonata분야의 새로운 전통을 수립하였다고 볼 수 있겠다.

실내악을 위한 실험적인 장르 또는 프로 연주가에게 헌정하기 위해[9] 바이올린 소나타를 작곡하였다. 1789년에 Violin Sonata Op.12, No.1 in D Major, Violin Sonata Op.12, No.2 in A Major, Violin Sonata Op.12, No.3 in E Major, 1801년 Violin Sonata Op.23, No.4 in a minor, Violin Sonata Op.24, No.5 in F Major "Spring", 그 이듬해 러시아황제 알렉산드르 1세를 위해 작곡한 작품 Violin Sonata Op.30, No.6 in A Major, Violin Sonata Op.30, No.7 in c minor, Violin Sonata Op.30, No.8 in G Major, 1803년 중기 걸작 시대가 시작되는 해에 작곡된 작품 Violin Sonata Op.47, No.9 in A Major "Kreutzer", 그리고 1812년 중기에서 후기로 넘어가는 과도기에 루돌프 대공을 위해 쓴 Violin Sonata Op.96, No.10 in G Major 가 그 10곡의 바이올린 소나타이다.

---

9) 곽소현, 「 L.v.Beethoven 의 Violin Sonata Op.30-3에서 나타나는 음악어법연구」, 대진대학교 문화예술대학원 2005

바이올린과 피아노를 위한 소나타는 고전주의 시대에는 중요한 비중을 차지하지 못했고 대부분 연주에 있어 피아노가 주도적인 역할을 담당하였다. 고전파의 영향을 많이 받을 때의 베토벤이 가장 먼저 작곡한 Op.12의 1, 2, 3번 소나타를 '바이올린을 곁들이는 Clavicembalo나 Pianoforte를 위한 세 개의 소나타' 라고 씌어져 있는 것을 보아도 알 수 있다. 그리고 이 곡들은 하이든과 모차르트를 따르는 3악장 구성이며 신선함과 생명력이 넘치는 곡들이다.

제 1번(Op.12 in D Major)

제 1악장은 소나타 형식, 제 2악장은 느린 3부분 형식으로 주제와 네 개의 변주곡 형식으로 되어 있으며, 제 3악장은 경쾌한 론도 형식이다. 베토벤의 초기 작품으로 하이든, 모차르트의 음악양식에서 많은 부분 영향 받았지만 악장의 구성, 주제 선율의 진행, 악상의 변화, 확실한 강약의 대비 등에서 그만의 개성이 나타나고 있다.

제 2번(Op.12 in A Major)

Op.12의 1, 2, 3번 소나타 중 가장 모차르트와 가까운 분위기를 가지고 있어 제일 먼저 작곡된 것으로 추정되는 곡이다. 제 1악장의 소나타 형식과 제 2악장의 느린 3부 형식, 제 3악장은 론도 형식으로 되어 No.1과 비슷한 형식구조로서 고전악파의 전통을 답습하여 작곡된 곡이다.

제 3번(Op.12 in E♭ Major)

No.2와 비슷한 형식과 구조로 이 역시 고전적 성격을 띤다. Op.12의 소나타 중에서 가장 웅대하며 각 주제와 발전이 훌륭하며 베토벤의 자유로운 표현력이 나타난다는 점에서 가장 뛰어난 작품이라고 할 수 있다.

1801년에 No.4와 No.5의 소나타는 Op.23으로 묶여져 출판된다. 하지만 이 두 개의 소나타는 바이올린 파트가 서로 다른 체제를 지녔다 하여 그 다음해에 No.4는 Op.23, No.5는Op.24로 다른 번호를 붙이게 된다.[10)]

제 4번(Op.12 in a minor)

베토벤의 바이올린 소나타 중의 전환기적 작품으로 악장수와 발전부의 확대를 암시하고 있다. 가장 주목할 점은 제 2악장에서 느린 악장과 스케르쪼 악장을 겸한 분위기를 가지고 있다는 점이다. 그동안의 모차르트의 영향에서 벗어나 베토벤만의 강한 개성이 나타나기 시작한다.

제 5번(Op.12 in F Major)

베토벤의 제 1기를 대표하는 곡으로 'Spring'이라는 부제가 붙은 유명한 작품이다. 선율은 Spring이라는 부제가 붙은 것처럼 밝고 경쾌하고 제 1악장의 중심음에 전체 악장을 지배하고 있어 각 악장이 유기적인 관계를 이루고 있다. 그리고 당김음 사용이 많고 약박에 sf나 ff가 자주 나타나 일반적인 강약에서 벗어나서 베토벤 음악의 자유로움과 강렬한 인상을 잘 표현하고 있다고 할 수 있다. 또한 이 곡은 전형적인 고전 소나타 형식의 바탕 위에 바이올린 소나타에서는 처음으로 4악장 구성을 시도하였고 제 2악장과 제 4악장 사이가 고전 소나타의 미뉴에트 대신 스케르쪼로 연결되고 있다.

---

10) CD, The Violin Sonatas: Ludwig van Beethoven, 성음, 1995
- Gidon Kremer violin, Martha Argerich piano.

다음 Op.30의 No.6, 7, 8은 1802년에 작곡되어 이듬해에 러시아 황제 알렉산더 1세에게 헌정된다. 그래서 이 3곡의 소나타는 <알렉산더 소나타>라고 불리기도 한다.[11] 이 시기는 전기에서 중기로 넘어가는 과도기로 기존의 음악적 양식에서는 완전히 벗어나지는 못했지만 바이올린 파트가 상당히 중시되어 이중주의 성격에 많은 진보를 가져왔다.

제 6번(Op.30 in A Major)

이 곡은 기교가 비교적 간소하며 단순한 화성과 형식을 띠는 점에서 모차르트의 영향에서 완전히 벗어나지 못했다고 볼 수 있다. 하지만 바이올린 파트가 중시되어 피아노와 바이올린의 비중이 균형을 이루고 있다는 점은 근대의 소나타답다. 아쉬운 점은 악상의 변화가 없고 형식적으로 완전치 못하여 Op.30의 소나타 중에서 가장 연주되는 일이 적다는 점이다.

제 7번(Op.12 in c minor)

Op.30의 소나타 중에서 가장 유명한 곡으로 제 5번 'Spring'에서도 사용되었던 제 3악장에서의 스케르쪼의 출현과 제 4악장의 확대된 구성이 더 넓어지고 결정적인 대조가 두드러져서 가장 극적인 요소가 많은 곡이라 할 수 있다.[12] 그리고 이 곡은 이미 후기작품에 나타나는 낭만주의 요소가 포함되어 있다.

제 8번(Op.30 in G Major)

비교적 규모가 작은 곡으로 전악장에 걸쳐 높은 성부의 움직임은 드물게 나타나며 각 악장의 대조가 뚜렷하다. Vincent d'Indy가 "이 곡은 당시 베토벤이 즐겨 시도한 빈 교외의 산책에서 얻은 <전원>의 인상을 엮은 것이다."라고 말한 것과 같이 가볍고 상쾌한 느낌을 가지고 있는 곡이다.

---

11) 사전편찬위원회, 「세계명곡해설전집」, 서울: 세광음악출판사, 1982, p. 322.
12) 메너이드 솔로몬 외 지음, 윤소영 옮김, 「베토벤 '윤리적 미' 또는 '승화된 에로스"」, 서울: 도서출판 공감, 1997, p. 78.

제 9번(Op.47 in A Major)

“크로이처(Kreuzer)"라는 부제를 가지고 있는 이 곡은, 베토벤이 남긴 10곡의 바이올린 소나타 중에서 가장 뛰어난 작품으로 베토벤이 독자적인 작품세계로 들어가 고유의 양식을 수립한 시기의 소산이라고 할 수 있다. 이 곡의 악보를 출판할 때 「Sonata per il pianoforte ed un Violino obligato, scritta in uno stilo concertante, quasi come d´un concerto」라고 덧붙이고 있다. ‘거의 협주곡처럼, 지극히 협주곡 스타일로 씌여진 바이올린
오블리가토의 피아노 소나타’라는 뜻으로 이는 고도의 전문적인 연주 기교를 요구하는 새로운 양상을 제기하였고, 피아노와 바이올린이 거의 동등한 위치를 가진 협주곡적인 2중주의 정점에 도달한 곡이라 할 수 있다. 이와 같이 베토벤이 두 악기의 평등성을 주려고 했던 것은 이후 낭만파 작곡가들에게 커다란 영향을 미치게 되었다.[13)]

제 10번(Op.96 in G Major)

1812년에 완성된 이 소나타는 베토벤이 제 9번 소나타에서 연주효과를 극점까지 도달시켜 버린 후 한계를 느껴서 10년동안 이 장르에 손을 대지 않다가 프랑스의 명 바이올리니스트인 로드(Jochen Rode)에 의한 의뢰로 작곡되었다. 이 곡은 앞서 작고된 곡들과 는 매우 동떨어지게 자유롭다. 전4악장을 통하여 베토벤의 풍부한 공상을 담고 있으며 평화롭고 밝음에 가득 차 있다.[14)] 특히 4악장은 변주 형식으로 되어 있으며 각 변주들은 주제의 의존도가 적어 독립된 성격을 지닌다. 이는 베토벤의 후기 작품의 특징을 나타내 주고 있다.

---

13) 음악지우사 편, 「작곡가별 명곡해설 라이브러리」, 서울: 음악세계, 1999, pp. 331-332.
14) G. Abraham, 「The New Oxford History of Music Ⅷ」, p. 273.

다음[표1]은 베토벤의 10개의 소나타 목록을 정리한 것이다.

[표1] 베토벤의 바이올린과 피아노를 위한 소나타

Op.	No.	작곡연도	각 악장의 조성	음역	연주시간	출판장소 및 연도
12	1	1799	Ⅰ-D. Ⅱ-A, Ⅲ-D	a^3~F_1	18.38	Vienna:artaria, 1799
12	2	1799	Ⅰ-A, Ⅱ-a, Ⅲ-A	f^3~$G\#_1$	17.51	Vienna:artaria, 1799
12	3	1799	Ⅰ-E, Ⅱ-C, Ⅲ-E	f^3~G_1	16.57	Vienna:artaria, 1799
23	4	1801	Ⅰ-a, Ⅱ-A, Ⅲ-a	g^3~A_1	18.02	Vienna:Mollo, 1801
24	5	1801	Ⅰ-F, Ⅱ-B, Ⅲ-F, Ⅳ-F	f^3~F_1	24.33	Vienna:Mollo, 1801
30	6	1802	Ⅰ-A, Ⅱ-D, Ⅲ-A	e^3~G_1	22.01	Vienna:Bureau, 1803
30	7	1802	Ⅰ-C, Ⅱ-A, Ⅲ-C, Ⅳ-c	f^3~F_1	27.47	Vienna:Bureau, 1803
30	8	1802	Ⅰ-G, Ⅱ-E, Ⅲ-G	g^3~G_1	17.06	Vienna:Bureau, 1803
47	9	1802	Ⅰ-A, Ⅱ-F, Ⅲ-A	a^3~F_1	34.01	Bonn:Simrock, 1805
96	10	1802-3	Ⅰ-G, Ⅱ-E, Ⅲ-G	a^3~G_1	27.30	Vienna:Stener, 1816

* CD - David Oistrakh violin, Lev Oborin piano.참고

C. L.van Beethoven Violin Sonata Op.12,No.2의 분석

이 곡은 모차르트와 하이든의 작품을 모방하던 시기인 1799년에 베토벤의 바이올린 소나타 10곡 중에서 가장 먼저 작곡된 피아노와 바이올린을 위한 소나타로 Op.12의 3곡 중에서 모차르트에 가까운 분위기를 가지고 있다. 그래서 전체적인 연주법에 있어서도 다이나믹한 폭을 주지 않는 것이 좋다. 이 곡의 전체적인 특징은 주제의 평범한 구조나 배치, 가교적인 면에서도 소박하고 단조로우며 액센트, cresc.와 decresc., fp, sf, ff등 강약이 뚜렷하게 나타나며 주제와 제시부, 발전부의 구성도 단순하다.

제 1악장의 소나타 형식과 제 2악장의 느린 3부형식, 제 3악장은 론도 형식으로 되어 있으며, 이 곡 또한 제 1번 소나타와 비슷한 구조로서 고전악파의 전통을 답습하여 작곡된 곡이다. 제 1악장의 처음 8마디는 물음과 대답을 하는 것과 같이 두 사람의 여성이 말을 주고 받는 것 같다. 제 2악장은 피아노로 제 1주제가 연주되며, 그 후 바이올린이 반복하는데 이 기법은 모차르트에서 영향을 받았다고 할 수 있다. 그리고 제 2주제가 캐논적인 부분에 있어서는 바흐의 영향도 받은 것으로 여겨진다.* 마지막으로 제 3악장의 처음 피아노에 이어서 나오는 바이올린 선율은 부드럽고 가창적인 주제로 경쾌하고 사랑스러운 미뉴에트풍의 곡이다.

Beethoven Violin Sonata Op.12, No.2의 전체적인 형식 구조는 다음[표2]와 같다.

[표2] Op.12, No.2의 형식 구조

악장	마디수	박자	조성	형식	tempo
제 1악장	245	6/8	A Major	Sonata 형식	Allegro vivace
제 2악장	129	2/4	a minor	느린 3부 형식	Andante, più tosto Allegretto
제 3악장	350	3/4	A Major	Rondo 형식	Allegro piacevole

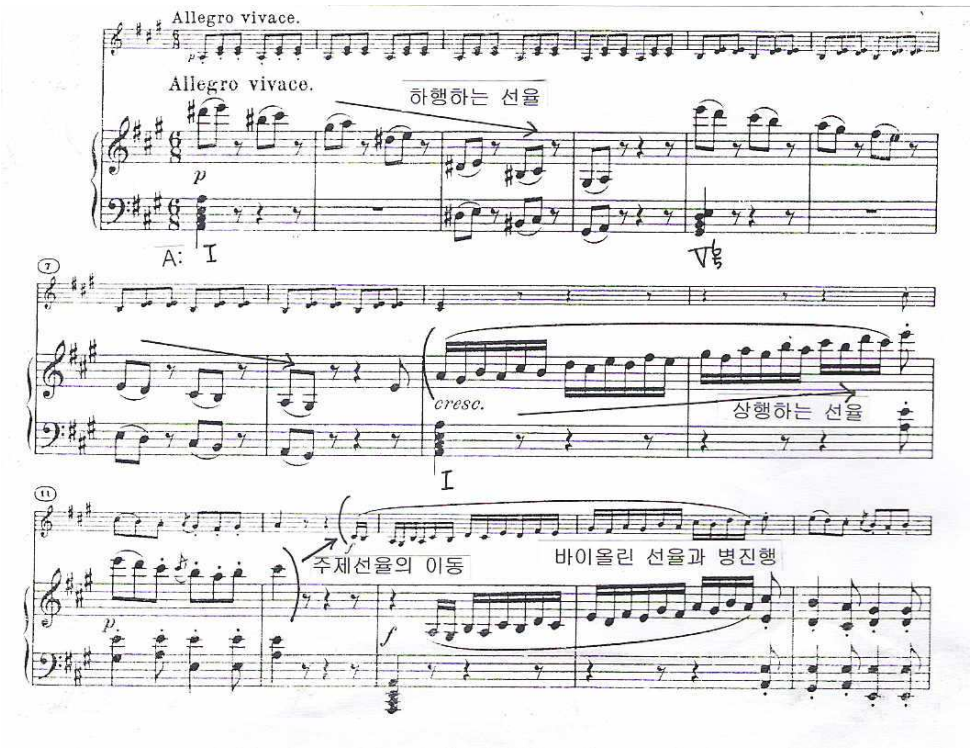
1. 제 1악장

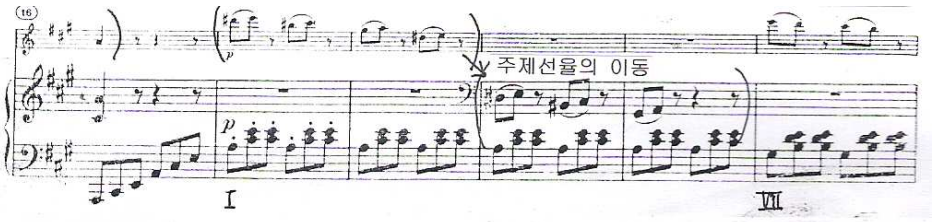
제 1악장은 Allegro vivace, 245마디, 6/8박자, A Major, 소나타 형식

제시부, 발전부, 재현부가 갖추어진 소나타 형식으로 작곡된 밝고 생기가 넘치는 곡으로 제 1악장의 제 1주제부는 8마디씩의 서로 다른 동기를 사용하는 세 개의 부분으로 구성되어 있는 1-30마디이다.

제시부(1-87마디) 첫 번째 악절 8마디(1-8마디)는 피아노의 주된 선율에 바이올린의 반주 역할로 여리게 시작된다. 피아노의 하행하는 음들과 바이올린은 으뜸화음이 함께 진행되고 그 다음의 악절 8마디(9-16마디)는 앞과는 전혀 다른 선율로 16분음표로 이루어져 피아노와 바이올린이 대등하게 다루어진다.[악보1]

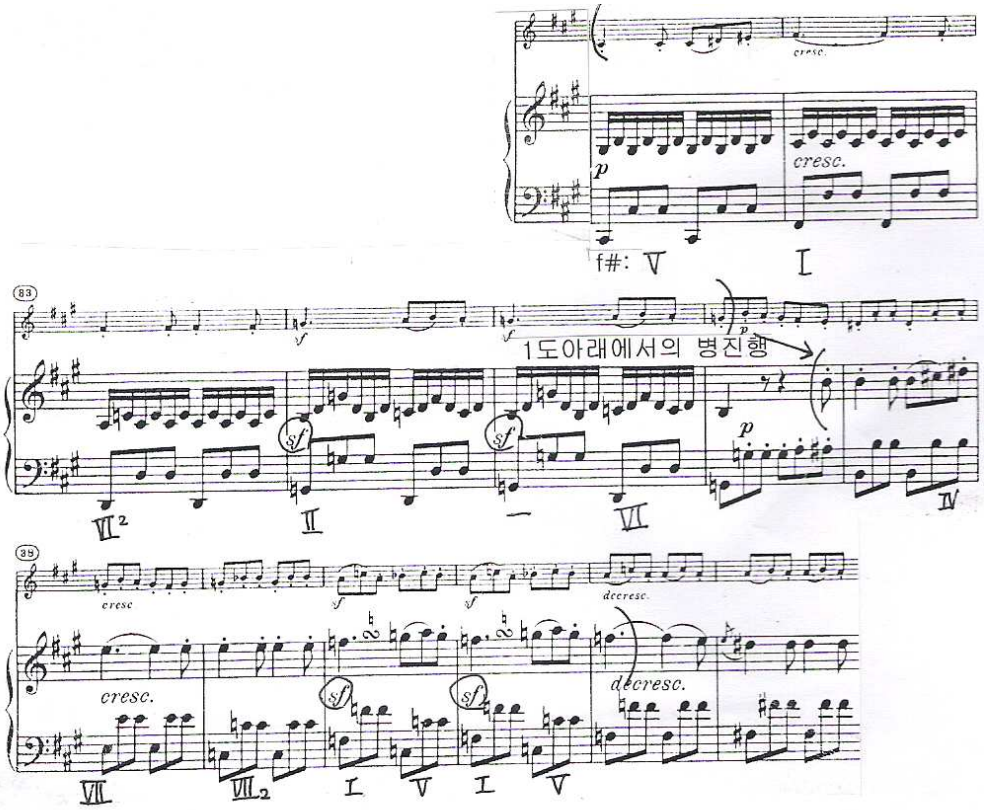
[악보1] 제1악장 마디 1-21





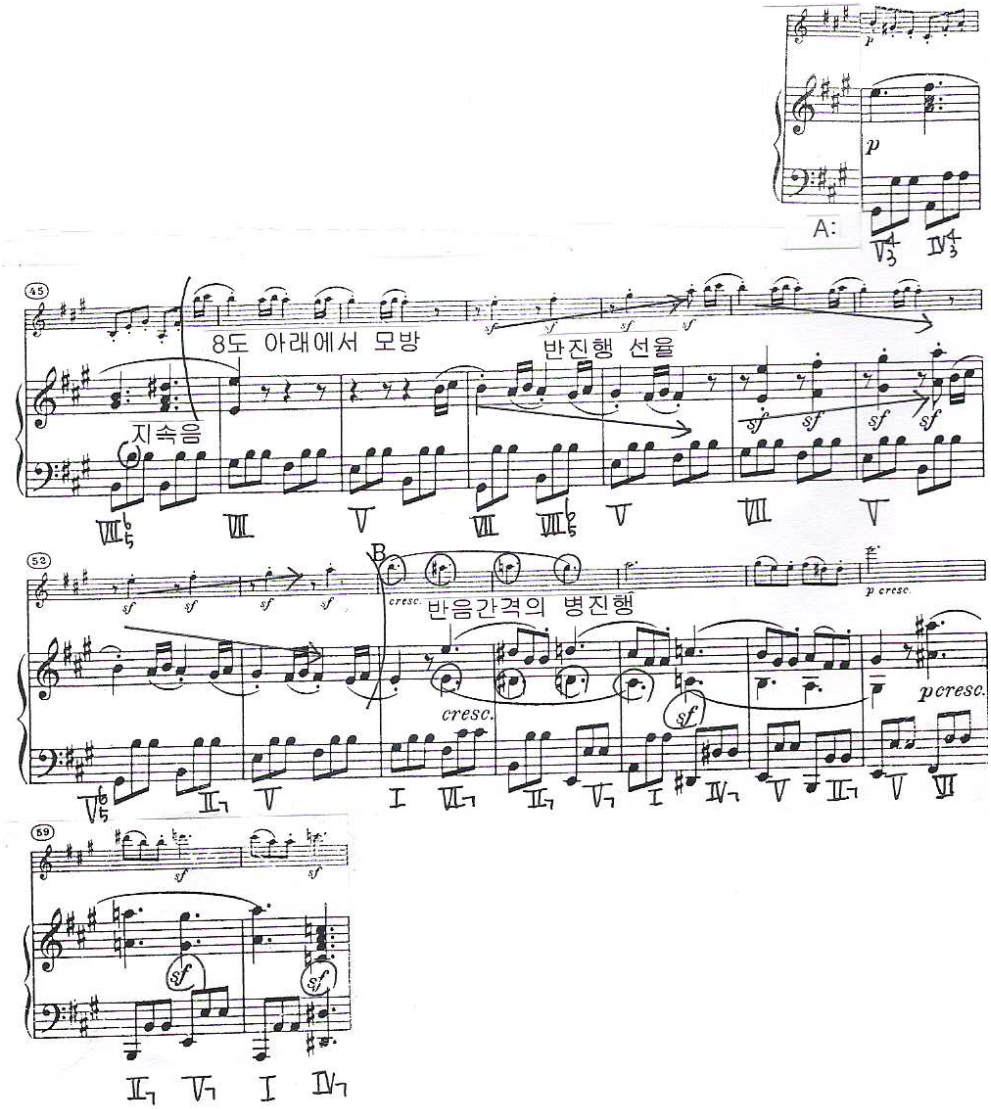
제 1주제가 약간 변화하면서 다음 경과구(31-43마디)가 13마디 전개된다. 특히 피아노의 16분음표 중심의 반주와 sf의 사용으로 좀 더 긴장감 있게 제 2주제를 향해 간다.[악보2]

[악보2] 제1악장 마디 31-43



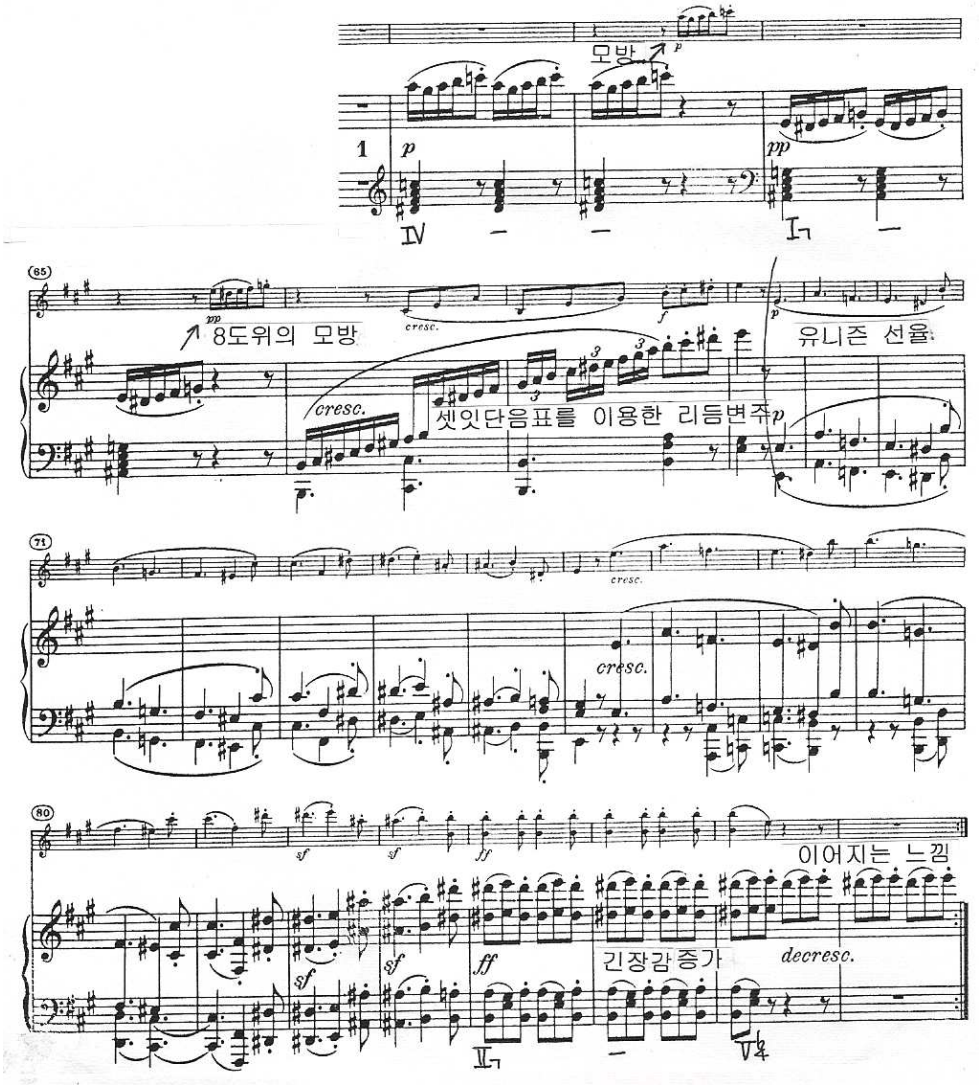
제 2주제부는 바이올린의 스타카토로 시작되며 바이올린과 피아노의 상성부에서 8도 아래에서 모방하여 피아노가 바이올린 선율을 뒤따라가면서 진행된다. 약박에 사용하는 sf는 너무 강조하지 않는 밝고 경쾌한 느낌을 살려 준다.[악보3]

[악보3] 제1악장 마디 44-60



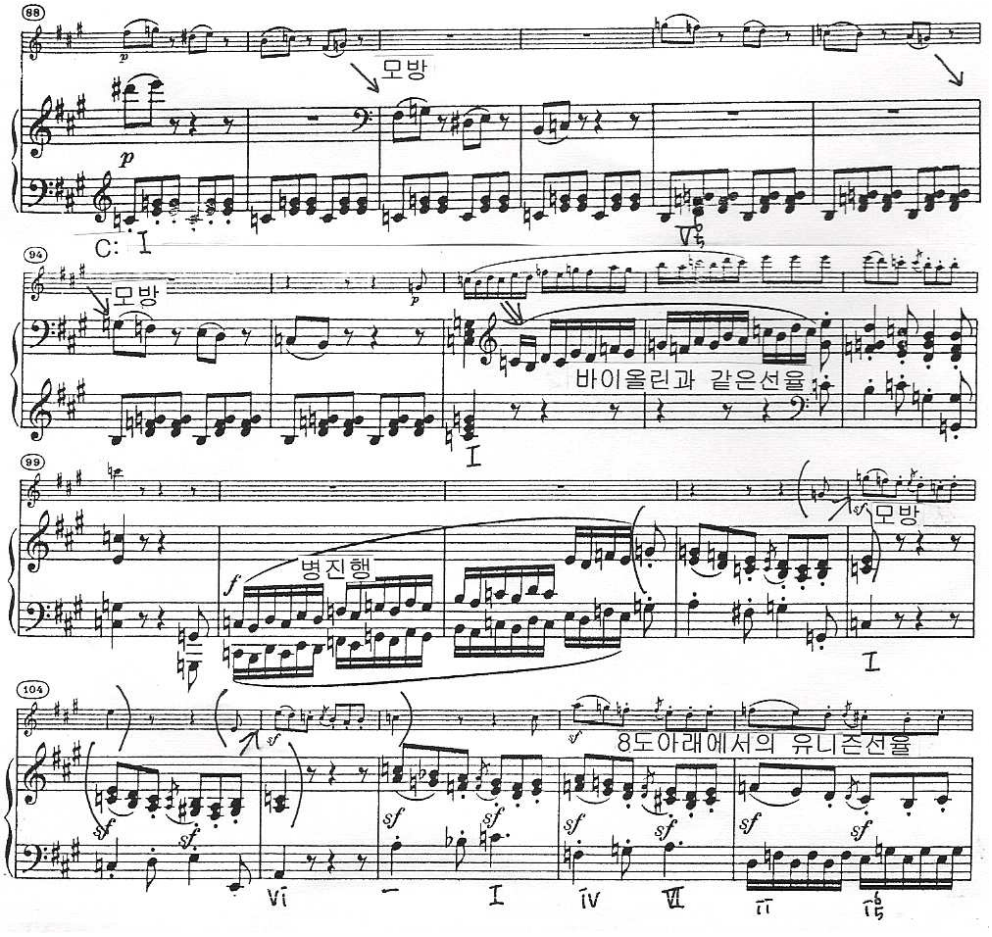
종결구(61-87)에서는 전개부가 끝난다는 암시를 피아노가 먼저 제시하고 같은 선율을 바이올린이 받아서 연주한다. 그 후 피아노가 8도 아래서 바이올린과 같은 선율로 계속 진행되고 계속적인 악구의 반복으로 긴장감을 증가 시켜 제시부를 종결한다.[악보4]

[악보4] 제1악자 마디 61-87



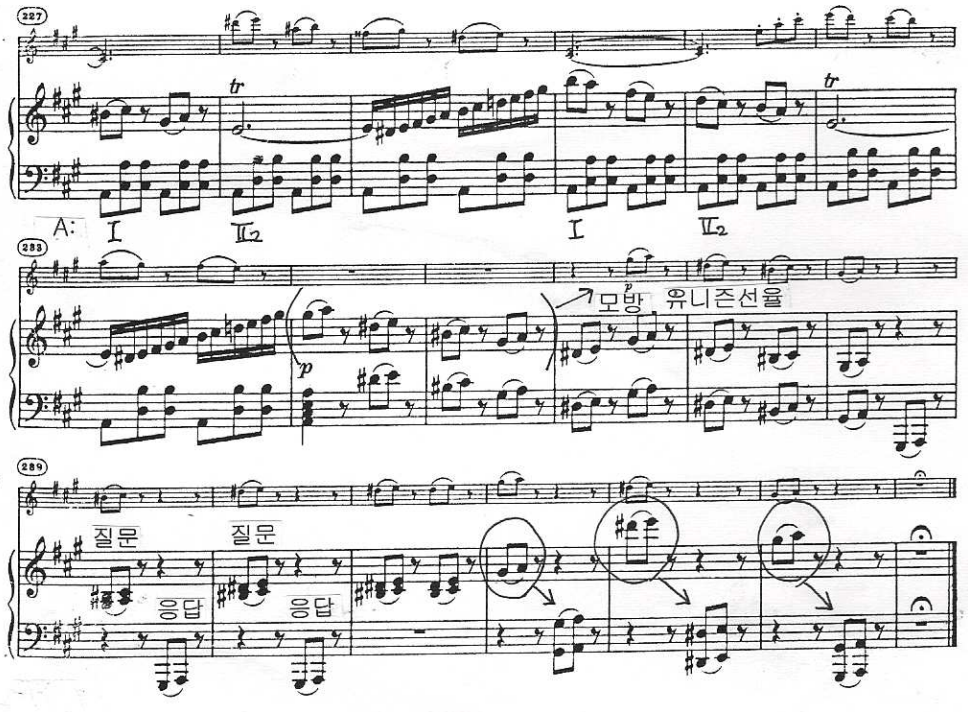
발전부(88-203마디)는 C장조로 옮겨진 제 1주제로 시작된다. 제시부와는 반대로 피아노 하성부 선율에서 바이올린으로 했던 ♩♩♩♩♩♩이 진행된다. 여기에서도 역시 바이올린 선율을 그대로 이어받는 모방 형식의 진행을 보인다. 102마디부터 제시부와는 색다른 동기의 재료로 진행하지만 전체적으로 보면 거의 재현부와 같이 단조롭게 발전부가 끝난다.[악보5]

[악보5] 제1악장 마디 88-108



재현부(204-245마디)는 제시부 제 1주제의 충실한 재현으로 시작하며 피아노와 바이올린의 문답을 되풀이 하며 경쾌하게 끝난다.[악보6]

[악보6] 제1악장 마디 227-245



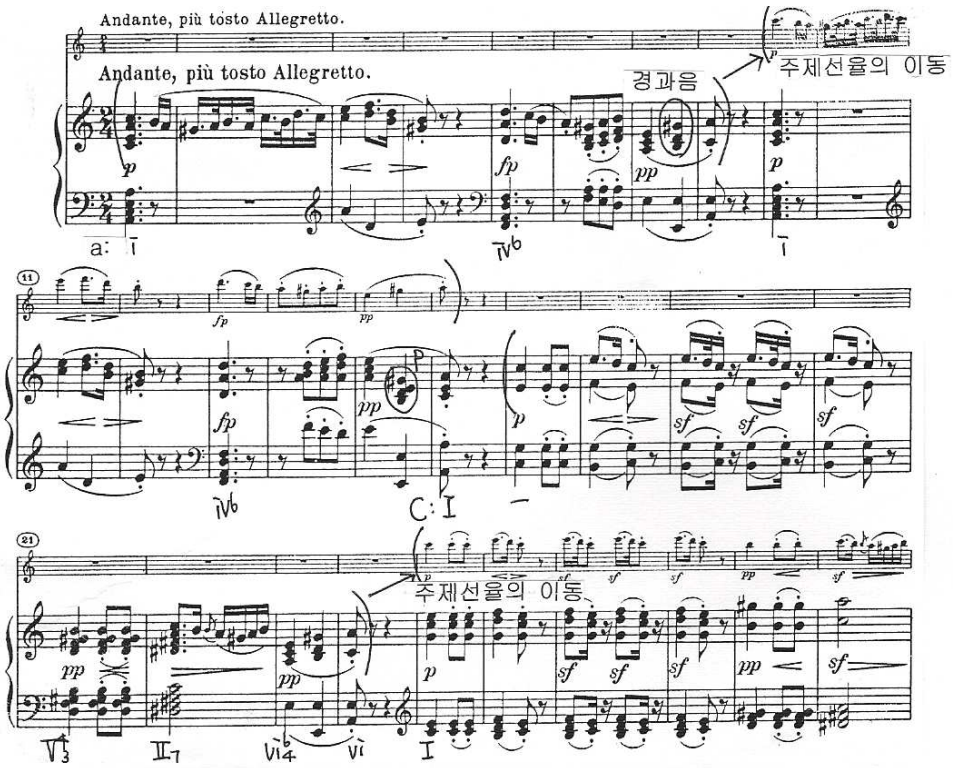
2. 제 2악장

제 2악장은 Andante, più tosto Allegretto, 129마디, 2/4박자, a minor, 느린3부 형식

빠르기는 Allegretto에 가까운 Andante라는 뜻으로 아마도 베토벤은 이 곡을 느리게 보다는 조금 빠르게 연주하는 것을 원하는듯하다.

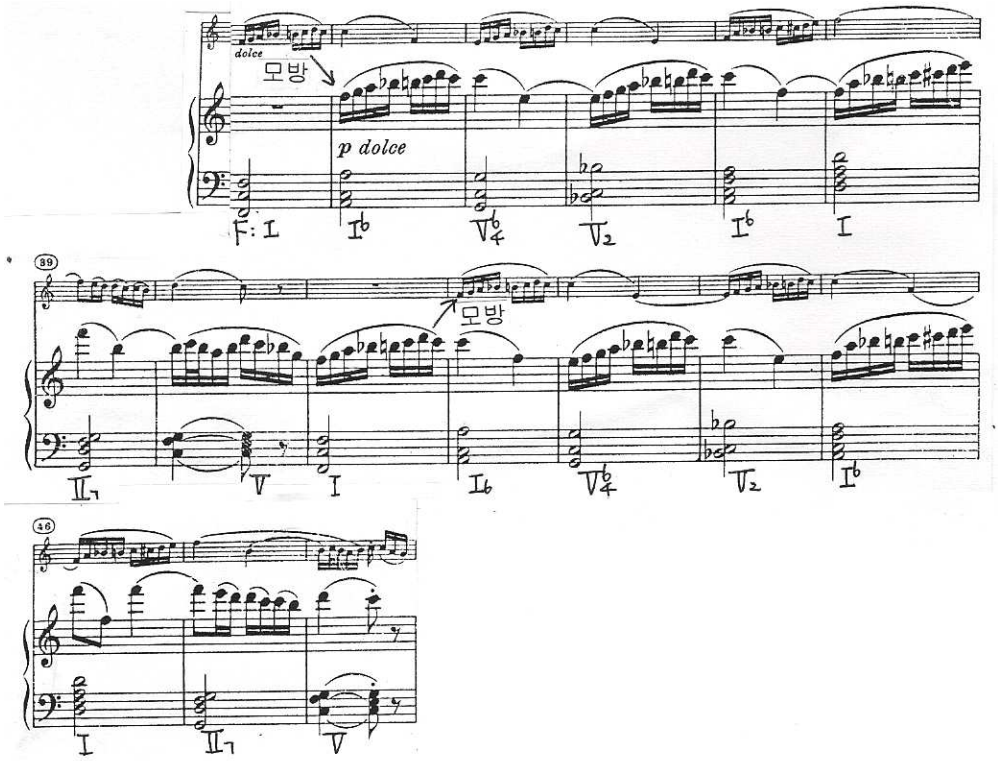
두 도막 형식으로 작곡된 이곡은 처음의 8마디부터 피아노의 선율로 제1주제(1-32마디)가 전개된다. 그 다음의 8마디(9-16마디)는 바이올린이 8도 위에서 노래하듯이 되풀이 한다. 이어 제1주제의 후반 8마디가 피아노로 연주되고 또다시 바이올린에 의해 8도위에서 되풀이된다.[악보7]

[악보7] 제2악장 마디 1-30



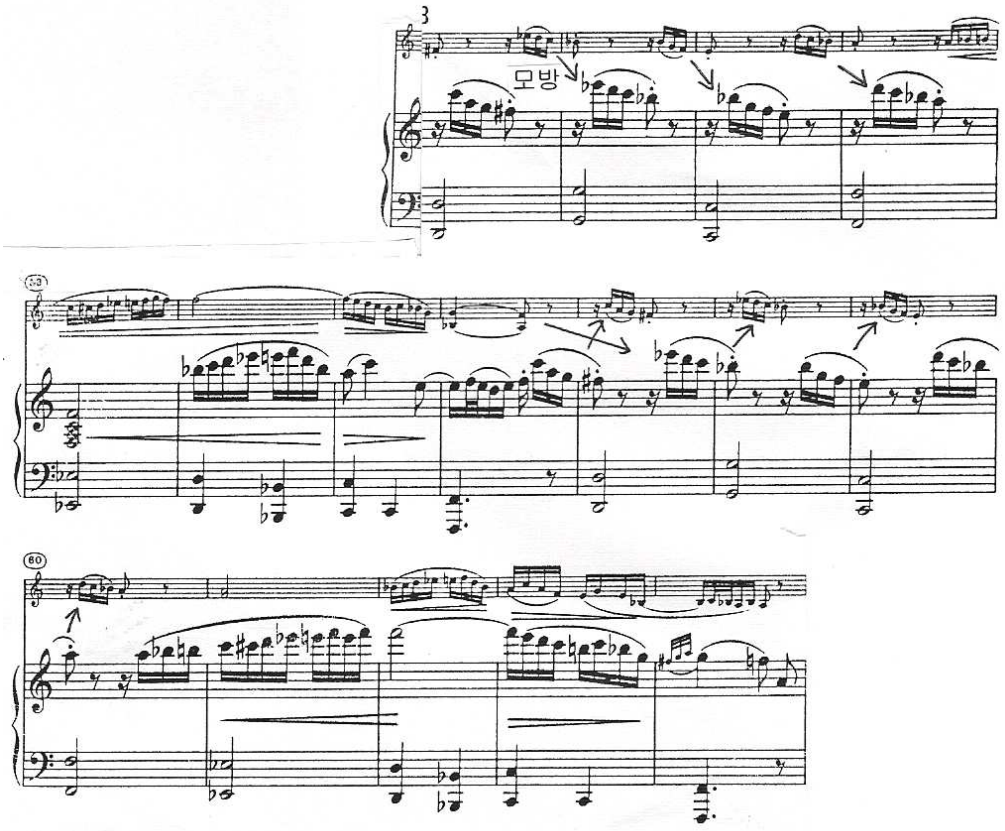
이렇게 두 도막 형식의 제 1주제가 끝나고 제 2주제(33-64마디)는 캐논 풍으로 작곡된 것으로 F Major로 시작되고 제 1주제와는 반대로 바이올린이 아주 부드러운 선율로 먼저 나온다. 그리고 피아노가 한 마디 늦게 8도 위에서 모방 하여 C Major로 조옮김하면서 마친다.[악보8]

[악보8] 제2악장 마디 33-48



제 2주제의 후 악절(49-64마디)도 피아노의 바이올린 선율의 모방으로 시작되며 57마디부터는 앞 49~56마디와는 반대로 바이올린이 피아노의 선율을 뒤따라간다. 피아노와 바이올린이 번갈아 가면서 되풀이 되어 제 2주제도 제 1주제와 마찬가지로 두 도막 형식으로 이루어졌다.[악보9]

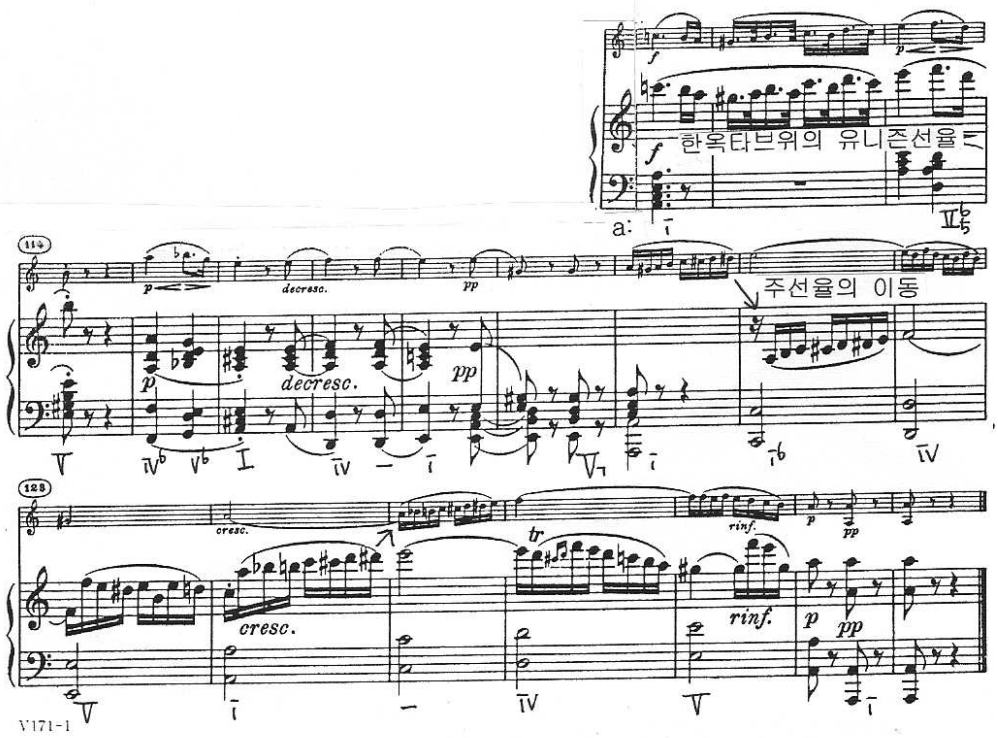
[악보9] 제2악장 마디 49-64



부드러운 스타카토로 연주되는 간주(65-68마디) 다음에 제 1주제가 재현된다. 하지만 이는
단순한 되풀이가 아니라 전개부를 연상 시킬 수 있는 주제 전개의 기교로서 작곡된 것이다.

이 주제 전개의 작곡 기교는 코다(11-129마디)에서도 다루어져 자유로운 변화를 피아노와 바이올린이 주고받으면서 pp로 끝난다.[악보10]

[악보10] 제2악장 마디 111-129

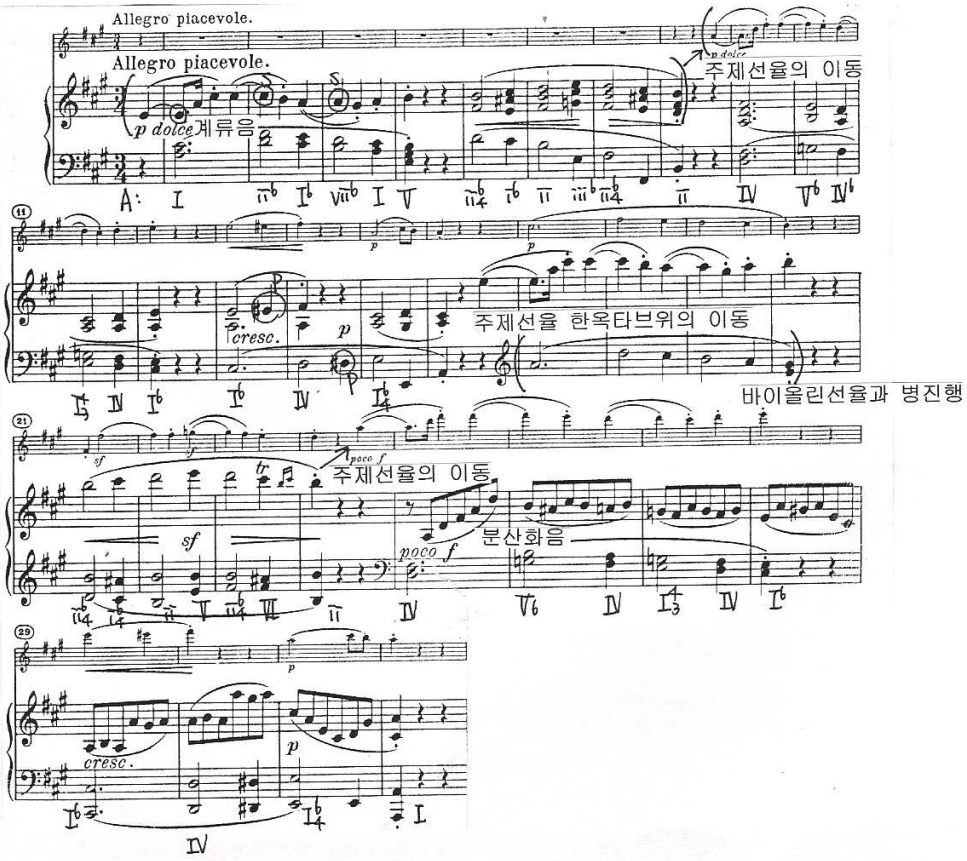


3. 제 3악장

제 3악장은 Allegro piacevole, 350마디, 3/4박자, A Major, Rondo 형식

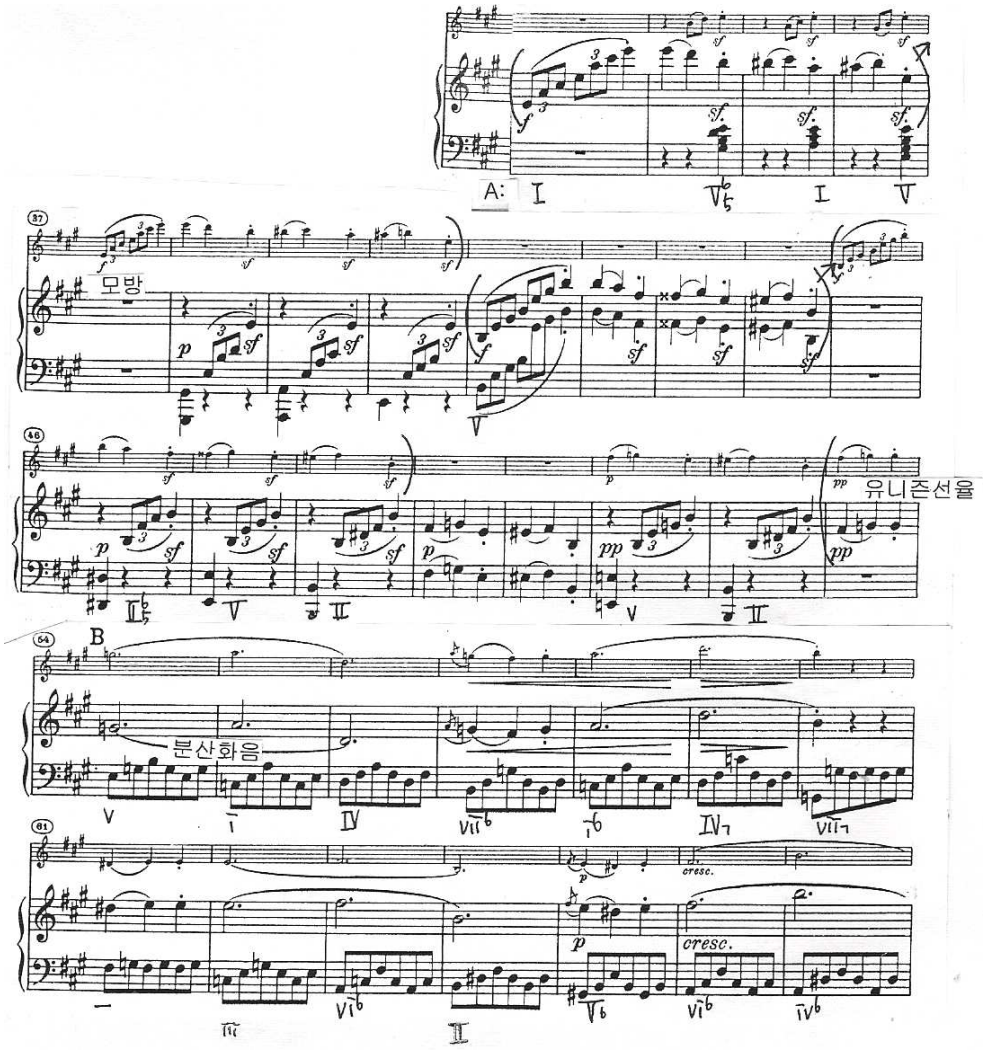
이 곡은 론도 형식의 경쾌하고 사랑스러운 미뉴에트풍의 곡으로 피아노의 아르페지오로 시작한다. 8마디 주제 선율을 제시하고 b minor로 마무리 한다. 이를 바로 바이올린이 이어받아 주제선율의 반복, 강조를 하고 A Major로 완전 종지 한다. 또다시 피아노는 1-8마디 선율의 8도 위에서 주제를 변화하여 되풀이 하고 바이올린 역시 이와 같다.[악보11]

[악보11] 제3악장 마디1-32



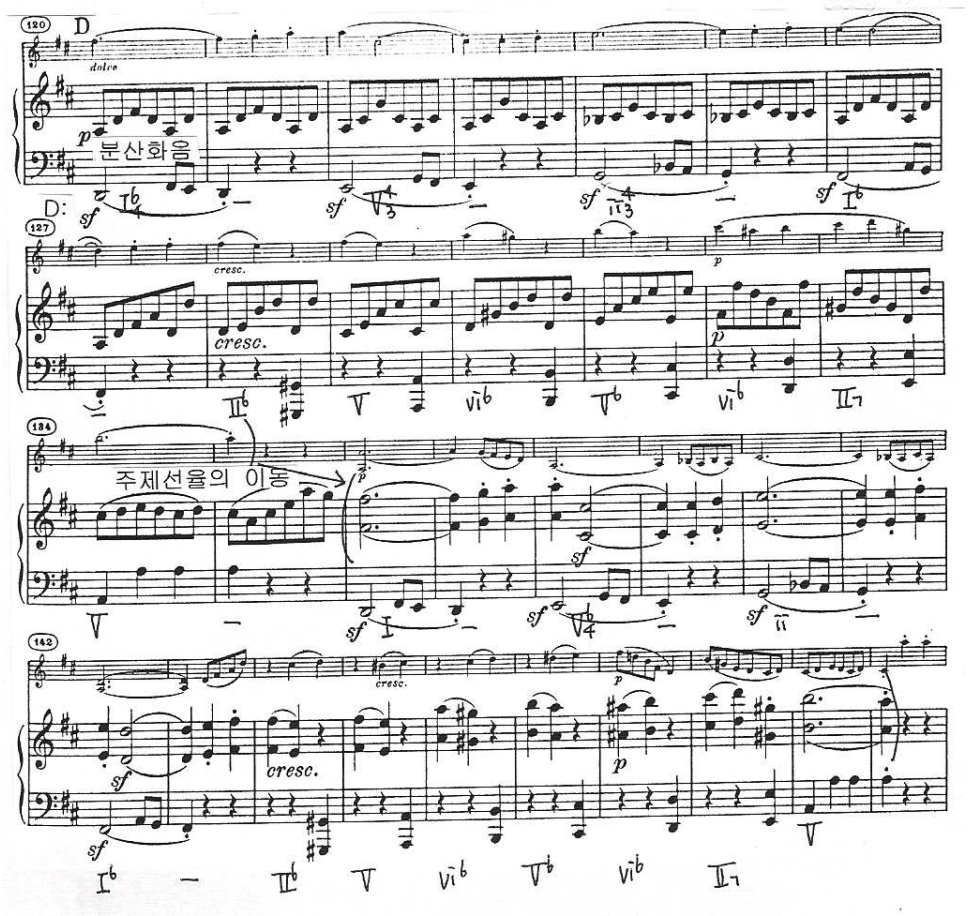
피아노가 먼저 제시되고 바이올린이 따라오는 형식의 간주(33-52마디)가 경쾌하게 진행된 다음 제 1부주제(53-68마디)가 시작된다. 지금까지와는 다르게 피아노와 바이올린이 함께 진행되는 이 부분은 두도막 형식에 의한 것으로 전 악절은 G Major로 후악절은 E Major로 마치고 있다.[악보12]

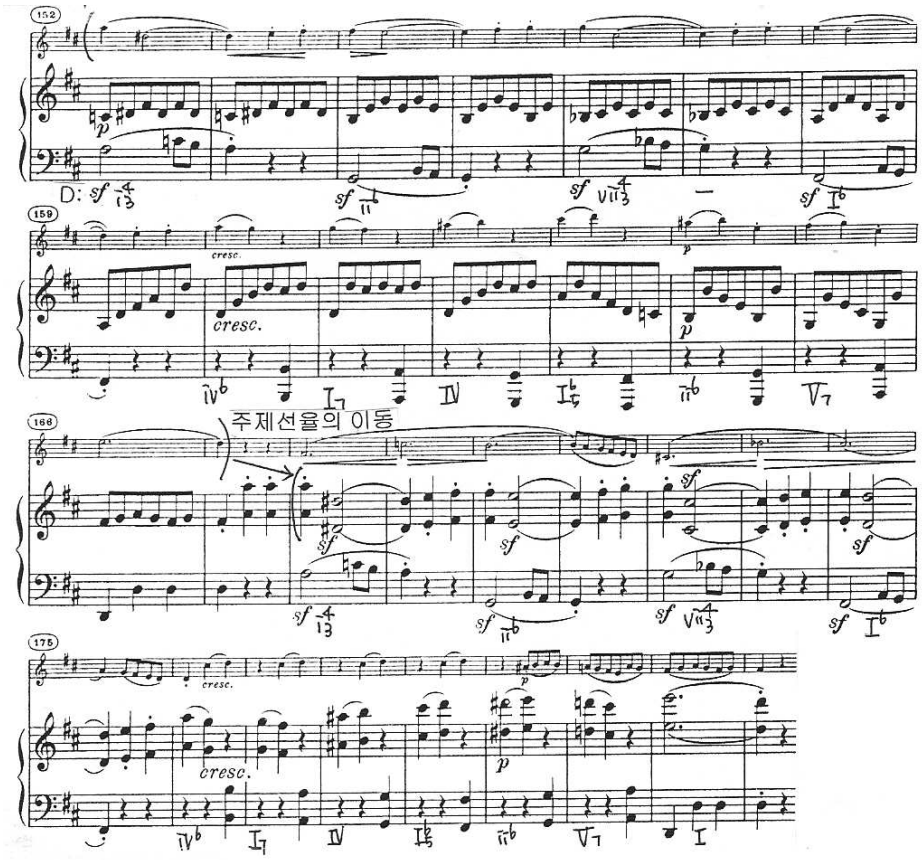
[악보12] 제3악장 마디 33-68



제2부주제(120-183마디)는 D Major이고 론도 주제 되풀이가 충실하게 이루어진 곳이다. 이 주제는 큰 두도막 형식으로 64마디로 되어 있다. 바이올린의 주선율로 시작되는 전악절은 부드럽게 노래하듯이 연주하고 피아노는 완전한 반주 역할을 맡고 있다. 이 부분은 딸림조로 마무리되고 바로 이어서 피아노가 전악절의 주선율을 반복하여 연주한다. 또다시 바이올린의 주선율이 나오고 이 부분의 마침은 D Major 의 으뜸화음이고 역시 피아노에 의해 되풀이 된다.[악보13]

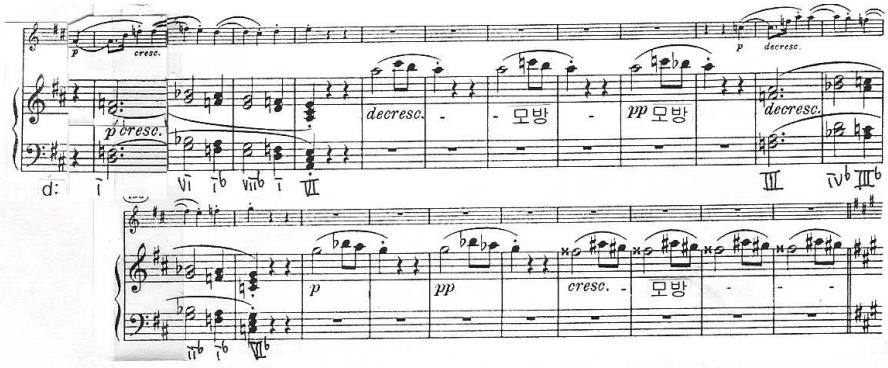
[악보13] 제3악장 마디 120-183





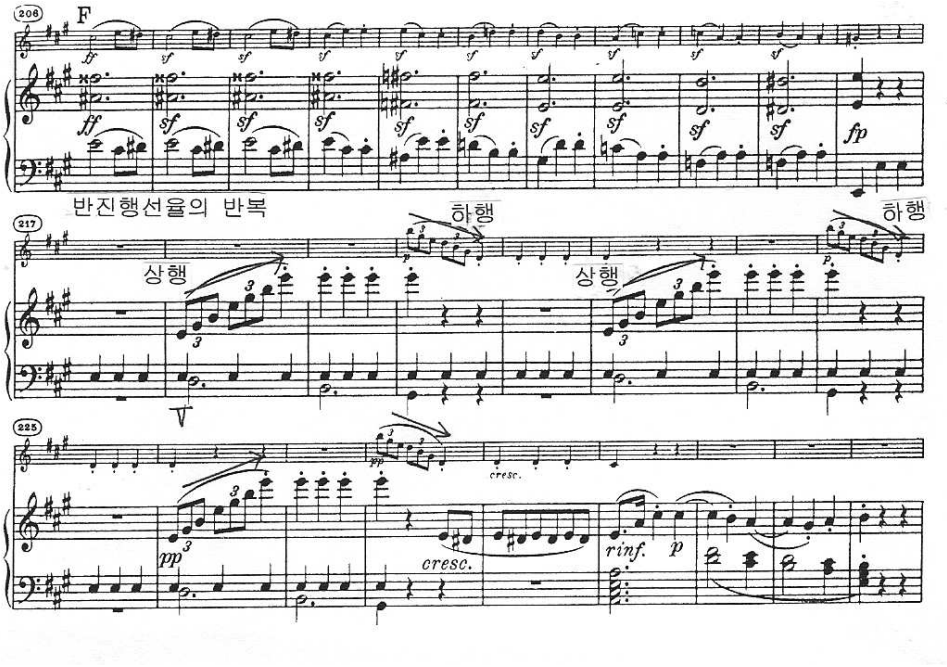
다음으로 나오는 간주(184-197마디)는 론도의 주제에서 동기를 사용하여 반복한 것으로 d minor와 F Major가 차례로 조바꿈하면서 코다로 발전해 나간다.[악보14]

[악보14] 제3악장 마디 183-205



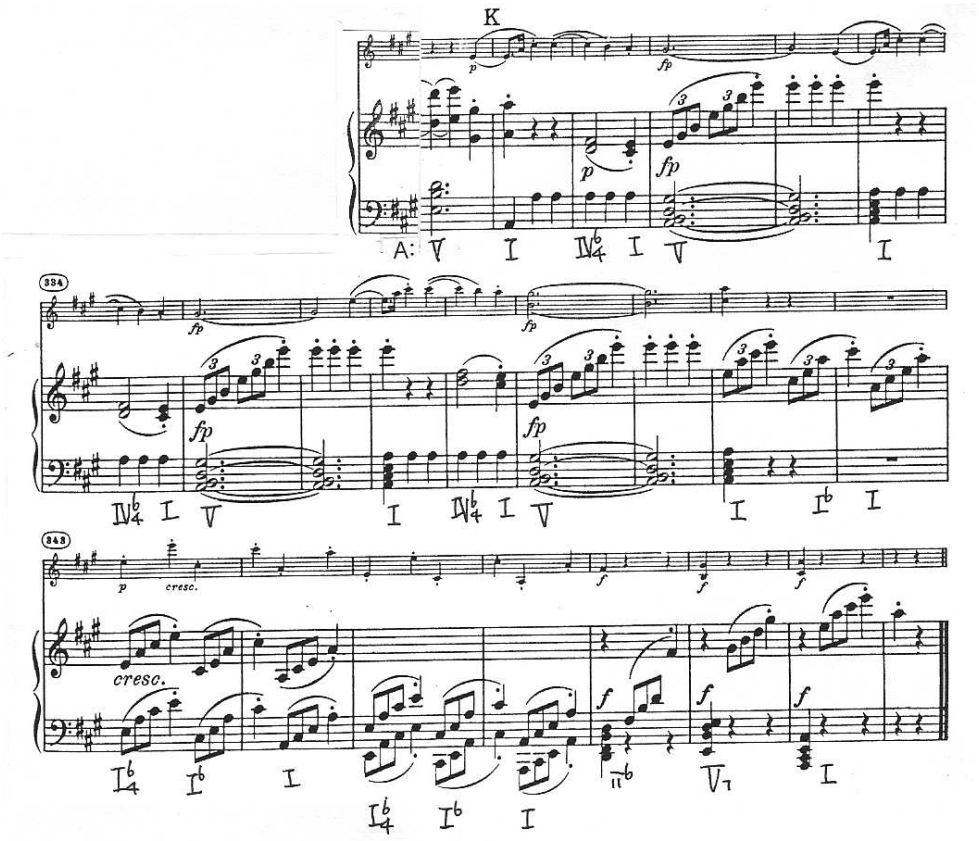
악곡 전체의 종결구 역할을 하는 코다(206-350마디)는 비교적 길이가 길다. 여기에서 베토벤이 즐겨 사용한 소나타의 론도 형식이 두드러지게 나타난다, 론도 주제가 여러 번 되풀이 된 다음 제 1부주제가 피아노의 상행선율과 바이올린의 하행선율이 교차하며 변주화 되고 있다.[악보15]

[악보15] 제3악장 마디 206-233



변화된 주제 선율을 계속적으로 반복하다가 간주 부분의 선율이 변화되어 바이올린의 경쾌한 스타카토로 종결된다.[악보16]

[악보16] 제3악장 마디 327-350



Ⅲ. 결론

베토벤은 하이든, 모차르트와 더불어 고전주의 전통을 확립시켰으며 독창적이면서 엄격한 논리가 포함된 음악 양식으로 낭만주의로 가는 길을 열어 준 작곡가이다. 베토벤이 음악사에 있어서 커다란 비중을 차지했다는 것은 이미 알고 있었지만 이번 논문을 통해서 베토벤의 생애와 음악적 특징, 베토벤의 소나타에 대해서 좀 더 자세히 파악하는데 많은 도움이 되었다.

Beethoven Violin Sonata Op.12, No.2를 좀 더 자세히 연구하기 위해서 이곡의 분석뿐만 아니라 베토벤의 생애, 음악적 특징들을 파악하고 그가 남긴 10곡의 바이올린 소나타의 작곡 배경 및 특징들을 간단하게 살펴보았다.

베토벤의 초기 소나타인 Op.12, No.2는 고전 소나타의 영향을 많이 받아서 전체적으로 선율은 단조롭고 서정적이다. 그리고 바이올린과 피아노에서 주제 선율이 교대로 나타남으로써 완벽한 2중주를 이루고 있다. 특히 베토벤은 제 3악장에 Sonata에 있어서 즐겨 사용한 소나타 형식화된 론도 형식을 도입하였고 제 2악장의 주제 전개의 기교는 베토벤만의 새로운 작곡기교를 펴나갔다고 볼 수 있다.

본 연구를 통해 베토벤의 작품 특징과 창작 세계를 이해하는데 많은 도움을 얻었으며 리듬, 화성, 선율 및 형식 등 연주상의 기교를 넘어 작곡가의 의도와 배경들을 알고 연주한다면 더욱 더 아름다운 연주를 할 수 있을 것이다.

참고문헌

곽소현, 「 L.v.Beethoven Violin Sonata Op.30-3에서 나타나는 음악어법 연구」, 대진대학교 문화예술대학원 2005.

김영아, 「바이올린 연주기법에 관한 연구」, 숙명여자대학교 대학원 2003.

김혜은, 「 L.v.Beethoven Violin Sonata Op.25 'Spring'과 Op.47 'Kreutzer'의 비교분석」, 서울대학교 대학원 2000.

민경하, 「 L.v.Beethoven 의 Violin Sonata No.5에 대한 연구」, 이화여자대학교 대학원 2006.

양영화, 「Beethoven의 violin sonata 제7번 Op.30, No.2에 대한 연구」, 숙명여자대학교 대학원 1996.

이승주, 「 L.v.Beethoven 의 Violin Sonata에 관한 연구」, 연세대학교 대학원 2000.

이승진, 「L. v. Beethoven의 초기 violin sonata에 관한 연구 : op.12, no.1을 중심으로」 이화여자대학교 대학원 2001.

D. J. Grout, 「서양음악사」, 서우석 역, 서울: 수문당, 1988.

메너이드 솔로몬 외 지음, 윤소영 옮김, 「베토벤 '윤리적 미' 또는 '승화된 에로스'」, 서울: 도서출판 공감, 1997.

사전편찬위원회, 「세계명곡해설전집」, 서울: 세광음악출판사, 1982.

송영택, 「세계의 대작곡가 루드비히 반 베토벤」, 서울 : 창원사 1985.

음악지우사 편, 「작곡가별 명곡해설 라이브러리」, 서울: 음악세계, 1999.

Apel, Willi, 「Harvad Dictionary of Music」, Central Book Company 1969.

G. Abraham, 「The New Oxford History of Music Ⅷ」.

Stanley Sadie. ed., 「*The New Grove's Dictionary of Music and Musicians*」, (London: Macmillian, 1987),

CD, The Violin Sonatas: Ludwig van Beethoven, Philips, 1962
- David Oistrakh violin, Lev Oborin piano.

CD, The Violin Sonatas: Ludwig van Beethoven, 성음, 1995
- Gidon Kremer violin, Martha Argerich piano.

저작물 이용 허락서

학 과	음악학과	학 번	20057158	과 정	석사
성 명	한글: 김경미 한문 :金 炅 美 영문 : Kim Kyoung mi				
주 소	목포시 부흥동 부영아파트 306동405호				
연락처	E-MAIL : ohui81@yahoo.co.kr				
논문제목	한글 : L.van Beethoven Violin Sonata Op.12,No.2에 대한 분석 연구				
	영문 : A study of L.van Beethoven Violin Sonata Op.12,No.2				

본인이 저작한 위의 저작물에 대하여 다음과 같은 조건아래 조선대학교가 저작물을 이용할 수 있도록 허락하고 동의합니다.

- 다 음 -

1. 저작물의 DB구축 및 인터넷을 포함한 정보통신망에의 공개를 위한 저작물의 복제, 기억장치에의 저장, 전송 등을 허락함
2. 위의 목적을 위하여 필요한 범위 내에서의 편집·형식상의 변경을 허락함. 다만, 저작물의 내용변경은 금지함.
3. 배포·전송된 저작물의 영리적 목적을 위한 복제, 저장, 전송 등은 금지함.
4. 저작물에 대한 이용기간은 5년으로 하고, 기간종료 3개월 이내에 별도의 의사 표시가 없을 경우에는 저작물의 이용기간을 계속 연장함.
5. 해당 저작물의 저작권을 타인에게 양도하거나 또는 출판을 허락을 하였을 경우에는 1개월 이내에 대학에 이를 통보함.
6. 조선대학교는 저작물의 이용허락 이후 해당 저작물로 인하여 발생하는 타인에 의한 권리 침해에 대하여 일체의 법적 책임을 지지 않음
7. 소속대학의 협정기관에 저작물의 제공 및 인터넷 등 정보통신망을 이용한 저작물의 전송·출력을 허락함.

동의여부 : 동의(0) 반대( )

2007년 2월 일

저작자: 김 경 미 (서명 또는 인)

조선대학교 총장 귀하