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

[UCI]I804:24011-200000235889

2008년 2월
석사학위논문

*J. S. Bach*의 플루트 소나타 *in E Major, BWV 1035*의 분석연구

조선대학교 대학원

음 악 학 과

이 수 경

*J. S. Bach*의 플루트 소나타 *in E Major, BWV 1035*의 분석연구

A Study on Analysis of the J. S. Bach Flute Sonata in E Major, BWV 1035

2008년 2월

조선대학교 대학원

음 악 학 과

이 수 경

*J. S. Bach*의 플루트 소나타 *in E Major, BWV 1035*의 분석연구

A Study on Analysis of the J. S. Bach Flute Sonata in E Major, BWV 1035

지도교수 박 계

이 논문을 음악학 석사학위신청 논문으로 제출함

2007년 10월

조선대학교 대학원

음 악 학 과

이 수 경

이수경의 석사학위논문을 인준함

위원장 조선대학교 교수 이 한 나 인

위 원 조선대학교 교수 김 승 일 인

위 원 조선대학교 교수 박 계 인

2007년 11月

조선대학교 대학원

목　　차

ABSTRACT

Ⅰ. 서 론 ····· 1
1. 연구의 목적 ····· 1
2. 연구의 방법 및 범위 ····· 2

Ⅱ. 바로크시대의 음악사적 배경 ····· 3
1. 바로크 시대의 역사적 배경 ····· 3
2. 바로크 시대의 음악적 특징 ····· 3
3. 바로크 시대의 소나타 ····· 6

Ⅲ. Johann Sebastian Bach의 생애와 작품세계 ····· 10
1. J. S. Bach의 생애 ····· 10
2. J. S. Bach의 플루트 소나타 ····· 12

Ⅳ. J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035의 분석 ····· 15
1. 악장별 분석 ····· 15
1) 1악장 ····· 15
2) 2악장 ····· 23
3) 3악장 ····· 31
4) 4악장 ····· 36
2. 분석결과의 종합적 논의 ····· 42

Ⅴ. 결 론 ····· 43

참고문헌 ····· 44

표 목 차

<표 1> Johann Sebastian Bach의 생애와 작품세계 ····· 14

<표 2> 플루트 소나타 E장조의 전체 형식 구조 ····· 15

<표 3> 1악장의 형식구조 ····· 16

<표 4> 2악장의 형식구조 ····· 23

<표 5> 3악장의 형식구조 ····· 31

<표 6> 4악장의 형식구조 ····· 36

ABSTRACT

A Study Analysis of the J. S. Bach Flute Sonata BWV 1035 in E Major

Lee, Su Kyung
Advisor : Prof. Pahk, Kay
Department of Music,
Graduate School of Chosun University

J. S. Bach, a representative composer in Baroque period. Composed a lot of church music pieces and secular instrumental music pieces except operas.

Most of Bach`s instrumental music were composed at that time. The purpose of the present paper was to find out the historical background and the musical feature of Baroque period, Baroque sonata, and the life of J.S. Bachand his flute sonata and to analyze flute sonata in E Major a typical church sonata.

The details of the present study comprised the examination of forms, melody, harmony, rhythms, and composition techniques. The form was consist of four movements. The first movements adopts the 2- part form of "A-B", while the second movement uses the 3- part form of "A-B-A'" the third movement consist of 2- part invention, while the fourth movement has the 2- part form of "A-B"

The theme melody and rhythm were transformed and developed throughout the movements.

Mainly sequential upward, sequential downward were used. By using imitation, sequence, retrograde between flute and continuo, Bach displays relevancy through variation and development. Frequent modulation appeared throughout the movements that happened according to the relative key.

The flute sonata BWV 1035 of Bach showed the transitional form of the later Baroque sonata to classic sonata.

저작물 이용 허락서

학 과	음악학과	학 번	20057163	과 정	석사
성 명	한글: 이 수 경 한문 : 李 秀 敬 영문 : Lee Su Kyung				
주 소	광주광역시 북구 매곡동 서광인텔파크 102동1204호				
연락처	E-MAIL : sklovesp@hanmail.net				
논문제목	한글 : J. S. Bach의 플루트 소나타 in E Major, BWV 1035의 분석 연구 영어 :A Study on Analysis of the J. S. Bach Flute Sonata in E Major, BWV 1035				

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( ) 반대( )

2008년 월 일

저작자: 이 수 경 (서명 또는 인)

조선대학교 총장 귀하

Ⅰ. 서 론

1. 연구의 목적

후기 바로크 시대[1]를 대표하는 작곡가 바흐(Johann Sebastian Bach: 1685 ~1750)는 오페라를 제외한 수 많은 교회음악과 여러 쟝르의 다양한 곡을 작곡하였다.

바로크 시대의 Flute은 음량, 음역, 음정면에서 오르간이나 현악기에 비해 부족한 초기 단계였지만 바흐는 Flute의 구조와 기교를 최대한 활용하여 독주악기로 일반 화하는데 큰 역할을 하였으며, 트리오 소나타를 발전 변형시켜 하나의 선율악기와 건반악기를 위한 소나타를 많이 작곡하였다.

바흐의 플루트 작품은 그가 가장 왕성한 작품활동을 했던 쾨텐 시절에 작곡했으며 <무반주 파르티타>1곡 <플루트와 첨발로를 위한 소나타>4곡 <플루트와 통주저음을 위한 소나타>3곡으로 모두 8곡의 플루트 소나타가 있다.

본 논문은 바흐의 일생 중 가장 만족할 만한 시기인 쾨텐 시절에 작곡한 플루트 소나타 BWV[2] 1035를 분석 연구하여 바로크시대의 소나타에 대한 이해와 바흐의

음악에 대한 이해를 높임으로써 작곡가의 의도에 가까운 연주를 하는데 도움이 되고자 하는데 목적이 있다.

---

1) 바로크 시대는 일반적으로 1600년부터 1750년까지를 말한다.

2) BWV: 쉬미더(M. Schmider)의 바흐 작품 목록(Thematisch-Systematisches Verzeichnis der Musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach) Bach Werke Verzeichnis의 약자로 바흐의작품을 언급할 때 BWV를 사용한다.

2. 연구의 범위

본 논문은 바흐의 전형적인 교회 소나타인 <Sonata in E Major, BWV1035>를 악장별로 형식, 선율, 및 화성, 리듬을 나누어 분석하였다. 이론적으로 바로크 시대의 정치, 경제, 종교, 철학, 예술적인부분에서의 역사적 배경과 르네상스 시대의 음악에서 바로크 시대로 넘어 오면서 생긴 음악적 특징, 바로크 시대의 초기, 중기, 후기소나타에서 보여지는 시대별 특징에 대하여 알아 보았다. 그리고 바흐의 생애와 바흐의 8곡의 플루트 소나타의 각 악장별 조성과 형식, 빠르기, 반주형태에 대하여 살펴보았다.

분석에 사용한 악보는 원본에 가장 가깝다는 독일 Bärenreiter사의 슈미츠판

(Hans-Peter Schmitz edition)[3]을 사용하였다.

3) 신 바흐 협회에서 만든 전집(NBA:Nene Bach Ausgabe, 1963)의 4편 챔버 뮤직 중 3권에 수록되어 있으며 이를 1963년 독일 Bärenreiter사에서 출판하였다.

Ⅱ. 바로크시대의 음악사적 배경

1. 바로크 시대의 역사적 배경

17세기는 종교적으로 끊임없는 분쟁 속에서 구교(Catholic)에서 신교(Protestant)로 분리되었고 철학적으로 합리주의적 관념철학이 뚜렷이 나타난다.

정치적으로는 유럽 국가들이 프랑스를 표본으로 절대군주국으로 성장하여 계몽 군주주의로 옮겨 가는 과정에 있었다. 그리고 경제적으로는 상업 자본주의에서 중상주의[4], 산업혁명 으로 이어지게 된다. 바로크 시대는 새로운 과학적 탐구가 이루어지는데 이는 예술 에도 학문과 지식의 탐구를 반영하게 된다.

이와 같은 바로크 시대의 역사적인 배경은 음악에도 많은 영향을 끼쳤다.

2. 바로크 시대의 음악적 특징

1) 정서론 (Doctrine of Affections)

바로크 시대의 음악은 감정표현이 풍부해졌다. 이는 '무지카 레세르바타' (Musica Reservata)[5]라는 르네상스의 이념에서부터 볼 수 있다.

16세기는 감정표현이 제한되었고 귀족적 개념의 범위를 벗어나지 못했으나 바로크 시대의 음악은 예술가 개인의 감정표현보다는 일반적인 공통적으로 지각될 수 있는 인간감정을 표현하고자 했다.

이러한 바로크 시대의 음악적 표현 특징을 정서론이라 한다.

---

4) 중상주의: 나라의 국력은 그 나라안에 보유하고 있는 금이나 은 등이 많고 적음에 따라 구분한다고 하여, 안으로는 상공업을 중시하고 밖으로는 국가보호 아래 국산품의 수출을 권장하여 나라의 부강을 꾀한다는 주의

5) 무지카 레세르바타(Musica Reservata): 르네상스시대 플랑드르 악파안에서 이탈리아, 독일, 프랑스 등에서 나타났던 음악이념으로 음악이 가사의 내용을 표현하기 위해 사용되는 것을 말한다.

2) 통주저음 (Basso Continuo, General bass, Through Bass)

한 성부가 선율을 이루고 저음선율이 전곡에 지속적으로 연주되기 때문에 이를 통주저음(Basso Continuo-지속적인 저음, Thorough Bass-전체적으로 연주 되는 저음)이라고 한다. 멜로디 및 하모니 저음은 보통 두 종류의 악기로 연주되었다. 그것은 하나 이상의 멜로디 악기<바순, 첼로, 비올라 다 감바>와 화음악기 <오르간, 하프시코드, 류트>중에서 한 악기로 연주하였는데 베이스 성부는 음표 아 래에 숫자와 번호기호를 매겨 낮은 음자리표로 표시해 주었다. 숫자가 적힌 베이스 라는 뜻으로 '숫자저음(Figured Bass)' 이라고도 한다. 이처럼 바로크 시대의 음악이 추구하는 음향은 거슬리지 않는 화성과 함께 결합된 확고한 저음과 화려한 상성부였다. 베이스를 강조하고 구조에 있어서 본질적인 두 선율로 베이스와 상성부를 분리시켜 나갔는데 이는 음악이 대위법에서 호모포니로 옮겨가는데 중요한 교량 역할을 하였다.[6)]

3) 화성

숫자 저음은 새로운 화성 개념을 반영하는데 화음과 자리바꿈은 라모(Jean-

Philippe Rameau)의 <화성론 1722>이 발표된 바로크 후기에 정립된다. 정격종지 진행이 교회선법(Church mode)[7] 마침꼴을 대신하고 반음계적 화성이 중요한 역할을 한다. 불협화음과 예비되지 않은 7화음이 도입되고, 경과음(Passing.note)

6) D. J. Grout, 서양음악사2 한국음악교재연구회 역. 서울:세광음악출판사.p401

7) 교회선법(church mode): 그레고리아 성가의 집대성과 더불어 조직화된 음조직. Idnian, Dorian, Phrygian ,Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian 등 7가지 종류로 구성되어 있다.

이나 계류음(Suspension)등 비화성음이 사용되면서 불협화음은 더욱 자유롭게 나타나게 되었다.

4) 장·단조의 조성체계의 확립

장·단조의 조성체계는 교회선법을 이어 받아 발전하게 되었다. 성악중심의 다성음악이었던 음악의 짜임새(Textur)가 모노디(Monody)[8], 단성음악(Homophony) 으로 변천하면서 단순한 화성체계가 필요함에 따라 번거로운 선법체계는 이제 장·단조의 중심음(Key center) 또는 으뜸음(Tonic)을 향한 음악으로[9] 변하게 된다.

5) 리듬 (Rhythm)

바로크 음악은 작곡가의 자유로운 표현과 작품 안에서의 질서와 반복되는 규칙이

갈등과 긴장을 보여 주면서 활기 있는 리듬을 추구하게 된다. 다양한 리듬은 모티브의 확대, 전위, 모방, 역행등의 형태로 명확한 선율을 만들었다.

6) 빠르기 (Tempo)와 강약법 (Dynamics)

서로 다른 빠르기와 셈 여림이 대비되도록 사용되었는데 속도가 점점 빨라지거나 느려지는 것이 아니라 악장 단위로 빠른 악장 느린 악장이 구분 되어지고 크레센도(cresc.)나 디미뉴엔도(dim.)가 아닌 f와 p의 대비로 변화를 추구하였다.

7) 박자 (Time)

강약의 규칙적인 진행은 명확한 반복 조직을 이루며 바로크 후기 이래로 오늘날과 같은 박자 체계가 완성되었다.

---

8) 모노디(Monody):그리스어 monos(단일의)와 ode(노래)의 합성어로 넓은 의미로는 단성가 혹은 단성음악(die einsti-mmige Musik)일반을 의미한다

9) 김승일 편저 문화사로부터 접근하는 서양음악사. 서울; 예일출판사.2004 p147

8) 2중 양식

바로크 시대의 새로운 양식은 르네상스 양식을 완전히 대치 한 게 아니라, 같이 공존하였다고 할 수 있다. 오히려 바로크 전 시대를 통해 두 가지 뚜렷한 양식이 의식적으로 배양되었다. 이 양식을 <구양식>(stile antico)과 <신양식>(stile mode wno), <장엄 양식>(stilus gravis)과 <화려 양식>(stylus luxurians)등으로 구분하

였다[10)]

9) 새로운 형식

새로운 다악장 성악 형식으로 오페라(Opera), 오라토리오(Oratorio), 칸타타(Cantata)가 있고, 기악 형식으로는 소나타(Sonata), 협주곡(Concerto), 모음곡(Suite), 서곡(Overture)등이 있다

3. 바로크 시대의 소나타

소나타(Sonata)는 이탈리아어의 동사인 'sonare(울려퍼지다, 연주하다)'에서 유래된 것으로 바로크 초기 'cantare(노래하다)'에서 유래된 성악곡 칸타타(Cantata)와 대비되는 기악곡을 의미하였다. '소나다(sonada)'라는 말은 이미 1535 년 밀란(Milan)의 류트집 가운데서 나타났다[11)]. 16세기 후반 다성적 성악곡 칸초나(Canzona)[12)]를 기악화 한 것을 칸초나 다 소나레(Canzona da sonare)라 부르고, 칸초나 소나타(Canzona sonata)로 불리다가 '소나타(Sonata)'로 불리 게 되었다.

10) 김문자외. 들으며 배우는 서양음악사. 서울: 심설당. P274

11) Miler, H. M. 서양음악사. 서울:태림출판사 1989 p.128

12) 칸초나(Canzona) : 16세기 프랑스의 샹송에서 파생된 16-17세기 이탈리아 기악곡의 중요한 형식으로 샹송은 류트나 건반악기용으로 편곡되고 성악의 샹송형식을 본받은 기악곡이 작곡되었다. 칸초나의 대위법적 선법은 푸가의 발전으로 이어진다.

소나타는 크게 성악에서 기원된 교회 소나타(Sonata da Chiesa)와 기악에 의한 무도음악에서 기원된 실내 소나타(Sonata da Camera)로 분류되었다.

교회 소나타는 교회에서 사용 할 목적으로 미사의 특정 부분에 연주하기 위하여 작곡된 소나타로 느림-빠름-느림-빠름의 대조되는 템포의 4악장 곡이다. 실내 소나타에 비해 상대적으로 춤 악장이 드문 점, 진지한 양식, 통주저음 악기로서 대개 오르간이 지정된다는 것 등이 교회 소나타를 특징지어 준다.[13] 이러한 형태는 세속 기악곡으로 발전하여 고전파 소나타의 기본 틀이 되었다.[14]

실내 소나타는 교회 소나타와 대응하여 사용되는 용어로 빠름-느림-빠름-느림의 4악장 구성을 표준으로 하여 알르망드(allemande)-코랑트(corrente)-사라방드(sarabande)-지그(gigue)의 무곡형식을 취하는 궁정이나 학술 모임 같은 교회에 대해 세속적인 장소에서 연주를 위한 것이었다. 실내 소나타는 점차 모음곡 형태로 발전하여 <Partita>[15], <Suite>[16], <Ordre>[17]등의 여러 가지 이름으로 불리게 되었다. 실내 소나타와 교회 소나타는 1585년부터 150년 이상 유지해 온 음악형식으로서 초기, 중기, 후기의 특징이 각각 다르다.

13) 편집부편 음악대사전 서울:세광음악출판사 p85

14) Grout, D. J. 서양음악사. 1984 p422

15) Partita : 17.18세기에 사용된 용어로서 본래의 의미로는 변주곡을 뜻하며 17세기 말부터 독일에서 모음곡의 뜻으로 사용되기 시작하였다

16) Suite : 각 악장이 무곡의 형식을 가지며 조가 같은 몇 개의 악장을 합친 바로크 음악의 중요한 기악 형식이다.

17) Ordre : 모음곡과 같은 의미로서, 쿠프랭이 4권으로 된 <클라브생곡집 Livre de clavecin> (1713~1730)에 이름을 붙였다.

1) 초기 바로크 소나타 (1611~1650년경)

초기 바로크 소나타는 17세기 중반까지로 16~17세기의 칸초나의 영향이 많이 남아 있다. 형식은 대부분이 몇 개의 부분으로 이루어진 1악장 형식을 취하며 길이는 100마디 미만이 보통이고, 화성법상으로는 교회선법의 느낌을 남기고 있다. 이탈리아를 중심으로 빈, 뉘른베르크, 드레스덴으로 퍼져갔다.

대표적인 작곡가는 G. 가브리엘리(Giovanni Gabrieli 1553~1612)와 몬테베르디(Claudio Monteverdi 1567~1643) 등이 있다.

2) 중기 바로크 소나타 (1650~1700년경)

중기 바로크 소나타는 거의 17세기 후반으로 형식적으로는 다악장이 일반화되며, 전체길이도 200마디 정도까지 확장된다. 장·단조에 입각한 통주저음[18]의 기법이 한층 확립되고, 악장 사이의 리듬과 템포의 대조도 명료해지고, 악기의 연주기법의 진보에 의한 다양한 표현도 가능하게 된다. 형식적으로는 교회 소나타와 실내 소나타의 2개의 계통이 분리된다. 대표적인 작곡가는 이탈리아의 코렐리 (Ar cangelo Corelli, 1654~1713), 독일의 쿠나우(Johann Kuhnua, 1660~1722), 북스테후데(Dietrich Buxtehude, 1637~1707), 라인켄(Johann Adam Reinken, 1623~1722)등이 있다

3) 후기 바로크 소나타 (1700~1750년경)

후기 바로크 소나타는 18세기 전반까지로 교회 소나타와 실내 소나타가 혼합되어 느림-빠름-느림-빠름의 4악장 구조가 표준화되었고, 콘체르토의 빠름- 느

18) 통주저음 : 바소 콘티누오(Bass continuo)를 말하는데 건반악기 주자가 주어진 저음 위에다 즉흥으로 화음을 맞추어 반주 성부를 완성시키는 방법으로 긴 지속음을 연주하는 저음 자체를 말한다. 이는 숫자 저음이라고도 한다. 계속저음 악기로는 비올라 다 감바, 첼발로등이 있다

림-빠름의 악장 배치와 그 빠른 악장에서의 리토르넬로 형식(Ritornello form)[19] 이나

론도 형식(Rondo form)[20]소나타에도 영향을 주기 시작했고, 그 사이에 실내 소나타와의 중간형인 느림-빠름-빠름의 3악장 배치도 나타났다. 곡의 규모도 커지고 곡의 길이도 평균 350마디 정도가 되었다. 대표적인 작곡가는 이탈이라의 알비노니 (Thomas Giovanni Albinoni, 1647~1751), 비발디(Antonio Vivaldi, 1678~174 1), 마르첼로(Alessandro Marcello, 1684~1750)와 독일의 텔레만 (Georg Philipp Telemann, 1681~1767), 헨델(Georg Fredrich Händel, 1685~1759), 바흐(Johann Sebastian Bach 1685~1750)등이 있다.[21]

19) 리토르넬로 형식(Ritornello form) : 후기 바로크 협주곡, 특히 콘체르토 그로소에서 첫악장엔 반드시, 마지막 악장에선 종종 사용되었던 전형적 형식이다. 총주(tutti)와 독주(solo)가 교대로 나오는데, 독주부분이 계속 변화하는데 반해 총주 부분은 동일 소재에 바탕을 두고 있다.

20) 론도 형식(Rondo form) : 주요 주제나 주요부가 부주제를 사이에 두고 여러 차례 되풀이 출현하는 것을 구성 원리로 하는 악곡 종류의 하나

21) 편집부편 음악대사전 서울 : 세광음악출판사 p844 p845 p846

Ⅲ. Johann Sebastian Bach의 생애와 작품세계

1. J. S. Bach의 생애

J. S. Bach는 1685년 3월21일 중부 독일 튀링겐 지방의 아이제 나흐(Eisenach)에서 거리의 악사 겸 궁중 음악가인 아버지 요한 암브로시우스 바흐(Johann Ambrosius Bach, 1645~1695)와 어머니 마리아 엘리자베스 렘머히르트(Maria Elisabeth Lämmerhirt, 1644~1694)의 여덟 자녀 중 막내아들로 태어났다. 그의 음악교육은 아버지에게서 바이올린을 배우면서 시작되었다. 집안 대대로 음악가의 가문으로 어린 시절부터 음악적인 분위기 속에서 자랐다. 바흐는 9세때 어머니를 여의고 그 이듬해 아버지마저 돌아가셔서 맏형인 요한 크리스토프(Johann

Christoph, 1671~1721)를 따라 오르트루프로 이주한다. 형은 당시 최고의 오르 간 연주자였던 파헬벨(Johann Pachelbel, 1653~1706)[22]의 제자로 형에게 하프시코드와 오르간 그리고 파헬벨의 음악양식을 배웠다. 또한 형은 프로베르거(Johann Jakib Froberg er, 1616~1667), 케를(Johann Kasper, 1627~1693), 북스테후데(Dietrich Buxteh ude, 1637~1707), 뵘(Georg Böhm, 1661~1731) 등의 작품 사보도 많이 소장하 고 있어 그들의 양식도 살펴볼 수 있었다. 그는 다른 작곡가의 악보를 베끼거나 편곡하는 전통적인 방법으로 다른 사람의 음악을 배웠는데 이 습관을 평생 동안 유지하였다.[23] 형의 가족이 늘자 1700년 바흐는 뤼네부르크(Lüneburg)로 옮겨와 고등학교에 입학하게 되고 교회 오르가니스트의 대가인 게오르크 뵘을 개인적으로 알게 된다. 1703년 바흐는 학교

---

22) 파헬벨(Johann Pachelbel, 1653~1706) : 남부 중부 독일의 오르간음악을 대표하는 작곡가검 오르간 연주자. 코랄, 푸가, 코랄 파르티타 등 다수의 걸작을 남겼다.

23) Grout. D. J. 서양음악사 1977

를 마치고 바이마르의 궁정 악단에서 바이올린 주자로 취직하게 되어 독일 바이올린 악파의 대가 베스트호프(Johann Paul von Westhoff, 1656~1705)를 알게 되어 다성적 연주법을 배울 수 있었다. 이것이 무반주 바이올린 곡의 기초가 되었다. 같은 해 아른슈타트(Arnstadt)에서 교회 오르가니스트로 일하면서 성가대

지휘를 하였다. 이 시기는 바흐에게 직무상의 구속 이 별로 없었던 때로 오르간 연주나 작곡에 기초를 굳혀 자기의 양식을 만들었다. 1707년 5월 뮐하우젠(Mühlhausen)에 있는 성 블라시우스 교회의 오르가니스트로 취직되었고, 같은 해 10월에 육촌 누이동생인 마리아 바르바라(Maria Barbara,1684~1720))와 도른하임에서 결혼했다. 1708년 바흐는 바이마르 궁정의 오르가니스트 겸 바이올린 주자로 취임하여 수 많은 칸타타와 오르간 음악을 작곡하였다. 그러한 의미에서 바이마르 시대를 그의 '오르간 시대'라고도 한다. 1717년 바흐 는 쾨텐(Cöthen)의 궁정 악장이 되었다. 그는 주로 17명으로 구성된 궁정 악단을 위해 합주곡, 실내악곡 등을 작곡하였다. 바흐의 재능을 높이 평가한 이례적인 대우는 그의 창작의욕을 높여 주었고 풍요한 환경과 생활을 반영하듯 밝고 즐거운 기분으로 가득 차 있다. 세속적인 기악곡의 대부분이 이 시기에 작곡 되었다

1720년 아내 바르바라가 갑작스럽게 죽고 이듬해에 16살이 어린 쾨텐 궁정의 여가수 안나 막달레나 빌케(Anna Magdalena Wilcke, 1701~1760)와 재혼했다. 그녀는 바흐의 작품을 사보, 정서했는데 이는 바흐가 왕성한 창작 활동을 할 수 있도록 하였다. 바흐도 젊은 아내의 애정에 보답하여 2권으로 엮은<안나 막달레나 바흐를 위한 클라비어 소곡집>을 작곡하였다. 1723년 아들의 대학 공부를 위해 라이프치히로 옮겨 토마스 교회의 작곡가 쿠나우(Johan Kuhau, 1660~1772)의

후임으로 칸토르(Kantor)[24]라는 직위를 얻어 27년 동안 교회음악을 많이 작곡하였다.

24) 칸토르(Kantor) : 교회 부속 학교의 음악교사의 직책으로 교육과 교회음악의 작곡 연주할 책임이 있다. 음악감독. 카톨릭 예배에서 합창을 선도하는 사람을 말한다.

종교음악에 전념하여 그의 뛰어난 합창 작품의 대부분이 이시기에 쓰여졌고 수많은 칸타타와 수난곡을 작곡하였다. 1729년부터 1742년까지 콜레기움 무지쿰(Collegium musicum)[25]의 감독을 맡아 오르간과 지휘를 가르치기도 하고 이 단체를 위하여 많은 세속 칸타타와 클라비어 협주곡 등을 작곡하였다. 이 시기에 대위법의 핵심이라 할 수 있는 <음악의 헌정> 과 <푸가의 기법>이 쓰여졌다. 두 번의 눈 수술을 받았지만 결국 시력을 잃고 1750년 7월 28일 바흐의 마지막 작품인 <푸가의 기법>을 미완성으로 남긴 채 뇌졸증으로 사망하였다.

2. J.S. Bach의 Flute Sonata

바흐는 1717년 드레스덴(Dresden) 궁정 오케스트라의 수석 플루트 주자인 뷰파르뎅 (Pieer Gabriel Buffardin, 1689 ~ 1768)의 연주를 듣고 감명을 받아 플루트곡을 작곡하게 되었다. 바흐는 브르덴부르크 협주곡 4번까지는 Recoder (Flute a

bec)[26]을 사용하였고, 그 다음 작곡한 5번부터는 Traverso Flute[27]을 score에 사용하기 시작했다.

바흐는 Flute곡으로 8개의 Flute Sonata를 작곡하였다. 1곡의 무반주 flute을 위한 파르티타, 4곡의 flute와 첨발로를 위한 소나타, 3곡의 flute와 통주저음을 위한 소나타이다.

---

25) 콜레기움 무지쿰(Collegium musicum) : 대학에 관계되는 아마추어 음악단체

26) Recoder(Flute a bec) : 세로로 부는 플루트을 말한다. 1770년까지는 단순히 <플루트>라고 할 경우<Flute a bec> 을 가리켰다.

27) Traverso Flute : 가로로 부는 플루트를 말하며 현대 flute의 전신이라 할 수 있다. 1730년을 전후하여 작곡된 바흐의 플루트 소나타는 모두 Traverso Flute을 위한 곡이다

무반주 파르티타 a minor(BWV 1013)는 4악장으로 구성된 모음곡으로, 알르망드(Allemande), 쿠랑트(Corrente), 사라방드(Sarabande), 부레 앙글레즈(Bourrée anglaise)로 구성된 전형적인 실내 소나타이다

Flute와 첨발로를 위한 소나타 g minor(BWV 1020), b minor(BWV 1030), E Major(BWV 1031), A Major(BWV 1032)는 3악장으로 빠름-느림-빠름으로 교회 소나타와 실내 소나타의 혼합적인 성격을 보여준다.

Flute와 통주저음을 위한 소나타 C Major(BWV1033), e minor(BWV1034), E Major(BWV1035)는 4악장으로 느림-빠름-느림-빠름의 대조를 보이는 소나타로 교회 소나타이다. C Major(BWV 1033)는 4악장에 미뉴에트 (Menuetto)가, E Major(BWV 1035)는 3악장에 시칠리아노(Siciliano)가 사용되어 실내 소나타가 혼합되어 있음을 볼 수 있다.

각 작품들과 구성 양식을 도표로 정리하면 다음과 같다. <표1>

.

<표1> J. S. Bach의 Flute Sonata 작품과 구성 양식

No.	BWV	작곡 연도	조성	악장별			소나타	반주 형태
				조성	형식	속도		
1	1013	1720	a	a	2부	Ⅰ. Allemande	실내	무반주
				a	2부	Ⅱ. Corrente		
				a	2부	Ⅲ. Sarabande		
				a	2부	Ⅳ. Bourrée Anglaise		
2	1020	연대 미상	g	g	2부	Ⅰ. Allegro	실내 교회 소나타	첨발로 또는 피아노
				E♭	3부	Ⅱ. Adagio		
				g	2부	Ⅲ. Allegro		
3	1030	1717 ~ 1723	b	b	4부	Ⅰ. Andante		
				D	2부	Ⅱ. Largo e dolce		
				b	2부	Ⅲ. Presto-Allegro		
4	1031	연대 미상	E♭	E♭	4부	Ⅰ. Allegro moderato		
				g	2부	Ⅱ. Siciliano		
				E♭	3부	Ⅲ. Allegro		
5	1032	1717 ~ 1723	A	A	4부	Ⅰ. Vivace		
				a	2부	Ⅱ. Largo e dolce		
				A	4부	Ⅲ. Allegro		
6	1033	1731	C	C	2부	Ⅰ. Andante-Presto	교회 소나타	통주 저음
				C	3부	Ⅱ. Allegro		
				a	3부	Ⅲ. Adagio		
				C,a	3부	Ⅳ. Menuetto Ⅰ-Ⅱ		
7	1034	1725 ~ 1726	e	e	3부	Ⅰ. Adagio ma non tanto		
				G	3부	Ⅱ. Allegro		
				G	2부	Ⅲ. Andante		
				e	4부	Ⅳ. Allegro		
8	1035	1731	E	E	2부	Ⅰ. Adagio ma non tanto		
				E	2부	Ⅱ. Allegro		
				C#	2부	Ⅲ. Siciliano		
				E	2부	Ⅳ. Allegro assai		

Ⅳ. Flute Sonata BWV 1035의 분석

1. 악장별 분석

Flute Sonata BWV 1035는 느림-빠름-느림-빠름의 4악장으로 구성된 전형적인 교회 소나타 (Sonata da Chiesa)이다.

전체적인 형식을 각 악장별로 살펴 보면 다음과 같다. <표2>

<표2> 플루트 소나타 E장조의 전체 형식 구조.

악장	빠르기	조성	박자	형식
1	Adagio ma non tanto	E	4/4	2부분 형식 (A – B)
2	Allegro	E	2/4	3부분 형식(A – B – A')
3	Siciliano	c#	6/8	Invevtion
4	Allegro assai	E	3/4	2부분 형식 (A – B)

1) 1악장

Adagio ma non tanto, 4/4박자인 1악장은 20마디로 구성되어 있고, A-B의 2부분 형식으로 되어 있다. 곡 후반부에 짧은 코다(Coda)를 가진다. A부분은 곡 전체 내용의 제시부적인 성격이 강하고, B부분은 A의 요소를 많이 포함하고 잦은 전조가 특징적으로 나타난다. 1악장의 구성과 조성의 변화를 도표화 하면 다음과 같다. <표3>

<표3> 1악장의 형식구조

형식	마디	조성
A	1~8	E -B
B	8~17	A-F#-B-g#-F#-c#-E
Coda	17~20	E

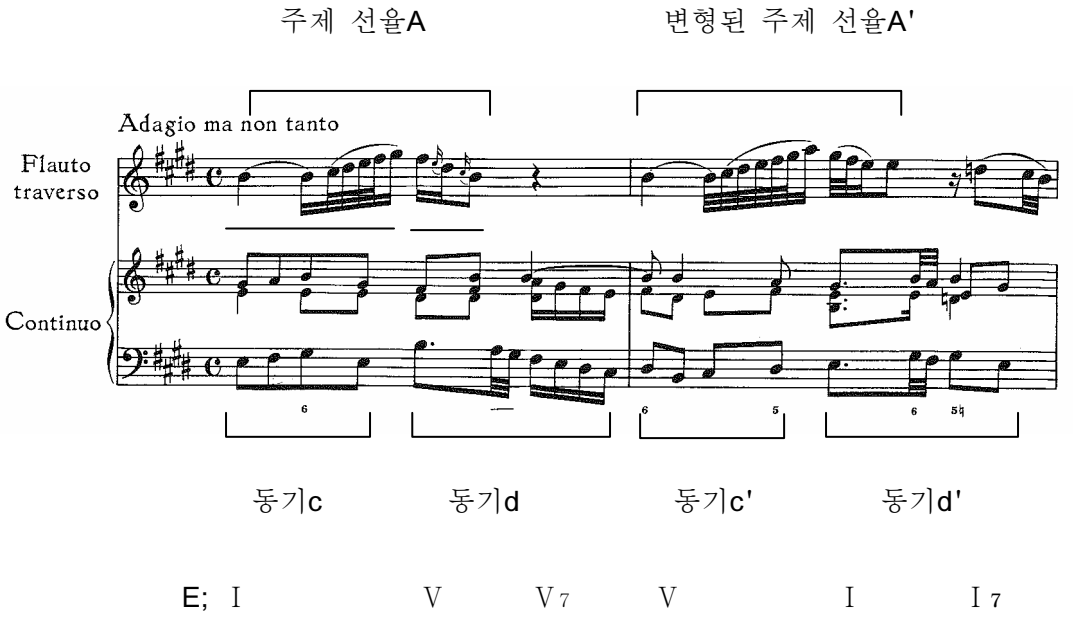
(1) A부분 (1~8마디)

마디1에서 제시하는 주제 선율 A는 순차 상행하는 동기a와 꾸밈음에 의해 순차

하행하는 동기b로 되어 있고, 아래 성부인 Continuo는 동기c와 동기d로 나타나는데, 동기d의 ♩. ♫의 리듬형은 이 곡의 중심 리듬형으로 Continuo 성부에 리듬감을 더하고 있다.

마디2의 플루트 선율은 주제 선율에 A음이 첨가 되고 리듬도 더 세분되어 변형되어 나타난다. Continuo 성부도 동기c와 동기d가 나타난다. 변형된 동기d'는 동기c와 동기d가 합쳐진 형태로 1악장 전체의 주된 반주로 응용된다. (악보1)

(악보1) 1~2마디

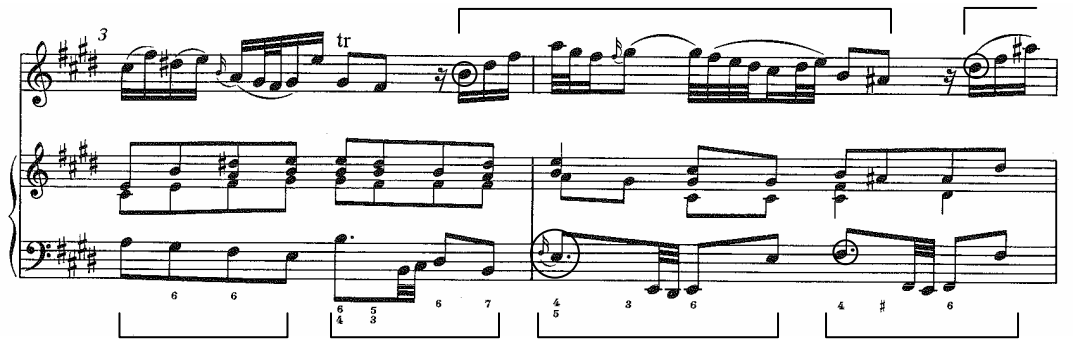


마디3~5의 플루트 성부와 Continuo 하성부에서 동형진행이 이루어지는데, 플루

트는 한마디 단위로 3도 위로, Continuo 하성부는 변형된 동기d'가 4~5마디까지 2도씩 상행 동형 진행으로 나타난다. Continuo 성부에서 반복되는 ♩.♫ ♫리듬은 악장 전체에 걸쳐 Continuo 성부의 주된 리듬으로 변형되어 나타난다. 마디4부터는 E장조의 딸림조인 B장조의 전조가 이루어진다. 화성의 진행은 으뜸화음(Ⅰ)과 딸림화음(Ⅴ)위주로 진행되며 기본 위치보다Ⅰ전위된 6도 화음이 많이 사용되어 선율의 부드러운 진행을 보여 준다. (악보2)

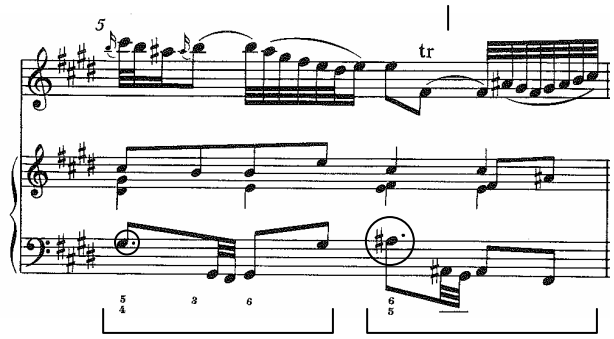
(악보2) 3~5마디

3도 상행 동형 진행



동기c'　　동기d'　　2도 상행 동형 진행

E; Ⅳ Ⅰ6 vii$^{0}_{6}$ Ⅰ Ⅰ$^{6}_{4}$ Ⅴ$-^{6}_{5}$ −7 Ⅰ Ⅴ iii6

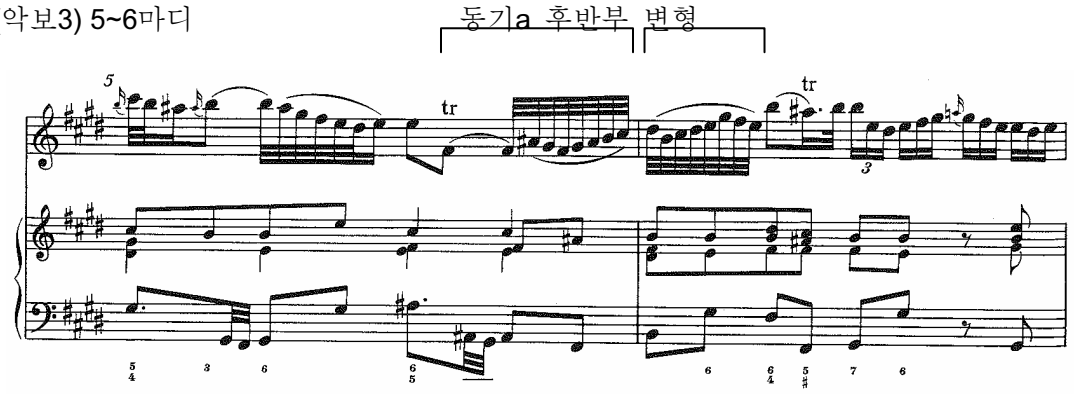


2도 상행 동형 진행

iv　　Ⅳ　　V^{6}_{5}

마디5~6에 걸쳐 동기a의 후반부를 변형하고 있는데 이는 A부분의 절정으로 향하는 것이다. (악보3)

(악보3) 5~6마디

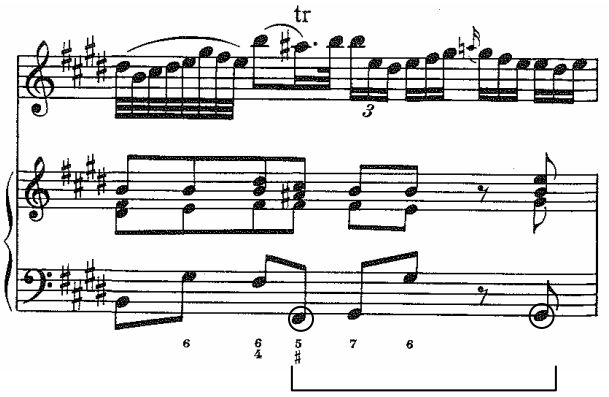


vi　　Ⅳ6　　V^{6}_{5}　　Ⅰ　Ⅳ6　I^{6}_{4} V　vi7　Ⅳ6

마디6~7의 Flute 성부는 셋잇단음표로 이루어진 선율이 장2도씩 상행 동형 진행한다. Continuo 하성부에서도 2도씩 상행하는 동형진행이 나타난다. Flute 성부

에서 나타나는 셋잇단음표 리듬은 B부분으로 이어가는 연결구의 역할을 하며 Continuo 하성부는 𝄾♪♫의 형태로 변형 반복된다. (악보4)

(악보4) 6~7마디

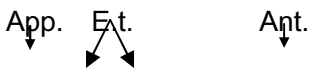


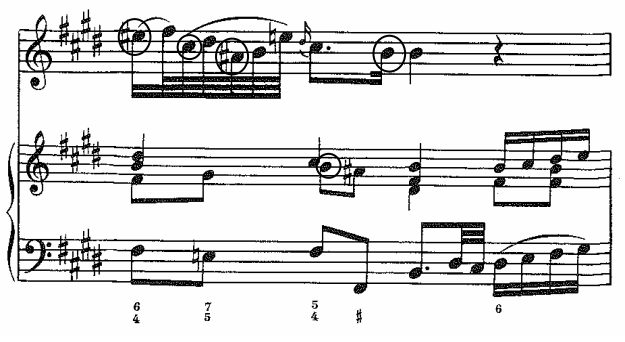
2도 상행 동형 진행

Ⅰ Ⅳ6 Ⅰ$^{6}_{4}$ Ⅴ vi7 Ⅳ6

마디8에서는 전타음(Appoggiatura)과 이탈음(Escape tone), 선행음 등의 비화성음이 사용되었고 B장조의 Ⅴ－Ⅰ 정격종지로 A부분을 마무리 한다. (악보5)

(악보5) 8마디





I $^{6}_{4}$ IV7 V I

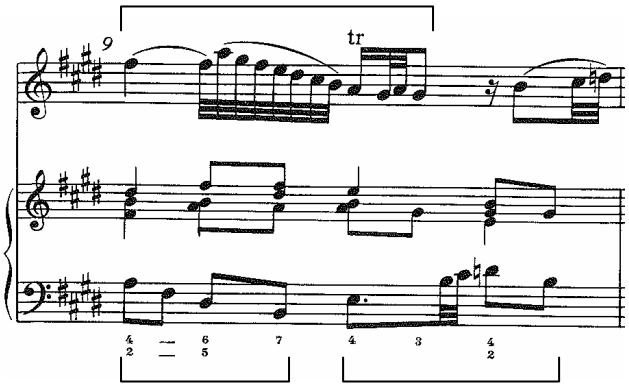
(2) B부분 (8~17마디)

B부분은 A부분의 요소를 변형 발전시키고 동형진행과 모방, 잦은 전조가 일어나는 것이 특징이다.

마디9의 Flute 선율은 주제 선율이 반진행으로 변형되고, Continuo 성부에서도 동기c'와 동기d'가 변형되어 사용되었다. (악보6)

(악보6) 9마디

반진행으로 변형된 주제 선율

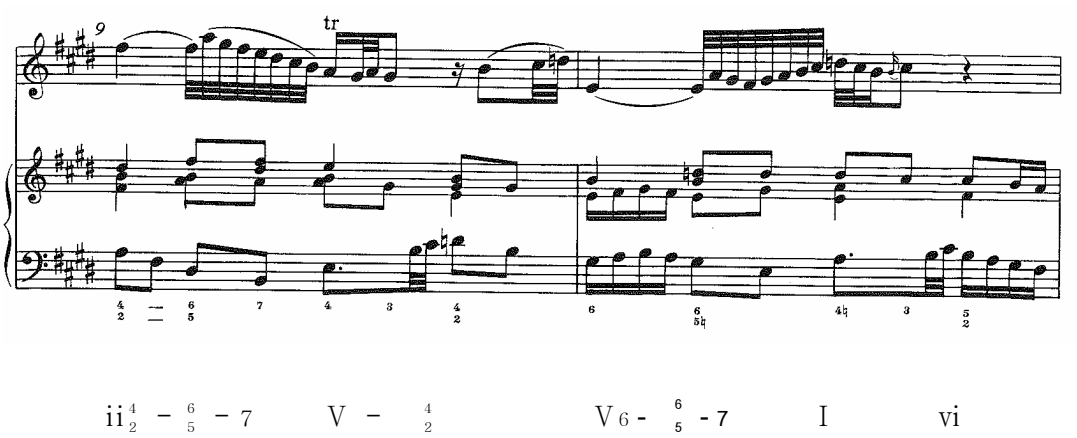


동기c' 동기d'

A; ii$^{4}_{2}$ – $^{6}_{5}$ - 7 V – $^{4}_{2}$

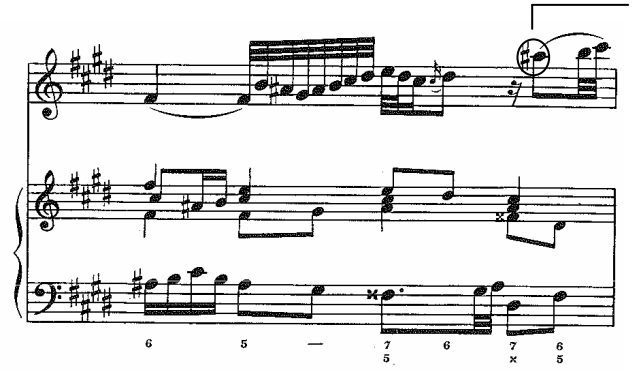
마디9~10의 Flute 선율과 Continuo 선율이 마디 11~12에서 장2도로 모방 반복된다. 이 때 조성은 E장조-A장조, F#장조-B장조-g#단조로 전조가 이루어진다. (악보7)

(악보7) 9~10마디



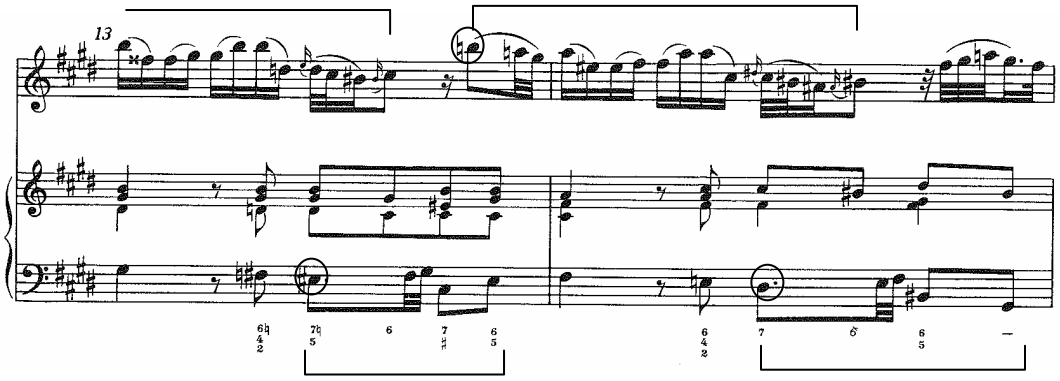
마디12~14의 Flute 성부에서는 2도 상행 동형진행이 나타나고, Continuo 성부에서는 2도 하행 동형진행이 나타난다. 조성은 g#단조-f#단조-c#단조로 전조되며, 15마디에서 원래의 조성인 E장조로 전조된다. (악보8)

(악보8) 12~14마디



f#;VII7 V7

2도 상행 동형 진행



2도 하행 동형 진행

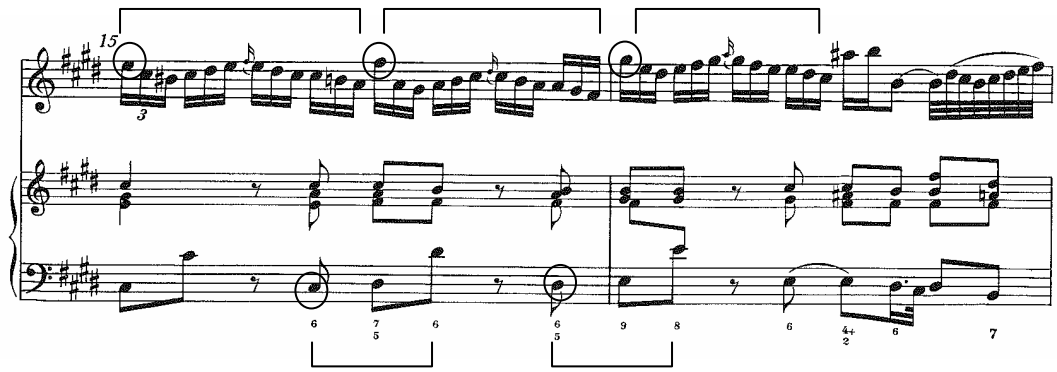
I f#; ii$^{4}_{2}$ V$^{6}_{5}$ - 7 - $^{6}_{5}$ I IV$^{4}_{2}$ ii7 vii$^{0}_{6}$ V$^{6}_{5}$ - 7

c# ; IV

마디15~16의 Flute 성부는 셋잇단음표를 이용한 선율이 2도씩 상행 동형진행하 고 하고, Continuo성부는 동기c를 응용한 선율이 2도씩 상행 동형진행이 나타난다. (악보9)

(악보9) 15~16마디

2도 상행 동형 진행



2도 상행 동형 진행

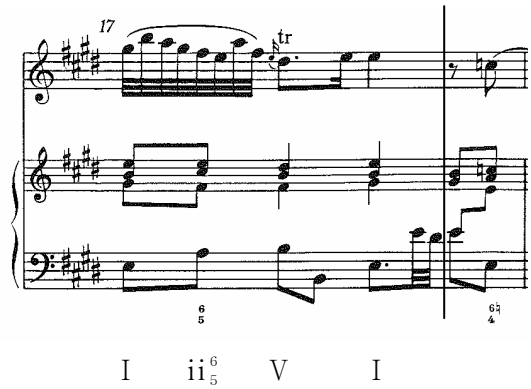
I vi6 vii°7 V6 - 6/5 I vi6 V4/2 V6 - 5/3

E ; IV6

마디17에서는 ii -V-I의 완전 정격 종지가 이루어지면서 B부분을 마무리하고 짧은 코다(coda)부분으로 도입된다. (악보10)

(악보10) 17마디

Coda

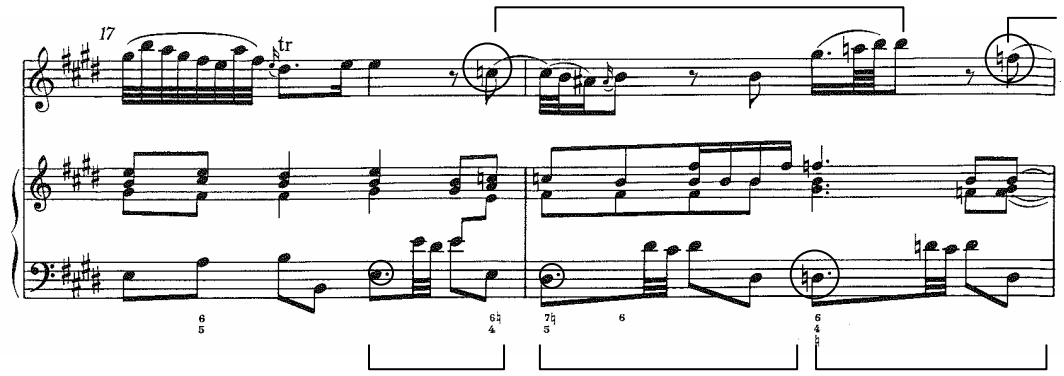


I ii$^{6}_{5}$ V I

마디17~19는 코다 부분으로 Flute 성부는 선율이 4도 위로 동형진행 하는데, 이는 1악장의 절정으로 향한다. Continuo 하성부는 동기d를 변형한 리듬이 2도씩 하행하는 동형진행을 하다가 마디19에서 g음을 제외한 반진행 모방이 이루어진다. e-d#-d-c#인 반음계적인 하행진행으로 나타난다. 마디20에서는 I $^{6}_{4}$ -V-I의 완전정격 종지를 이루며 종결된다. (악보11)

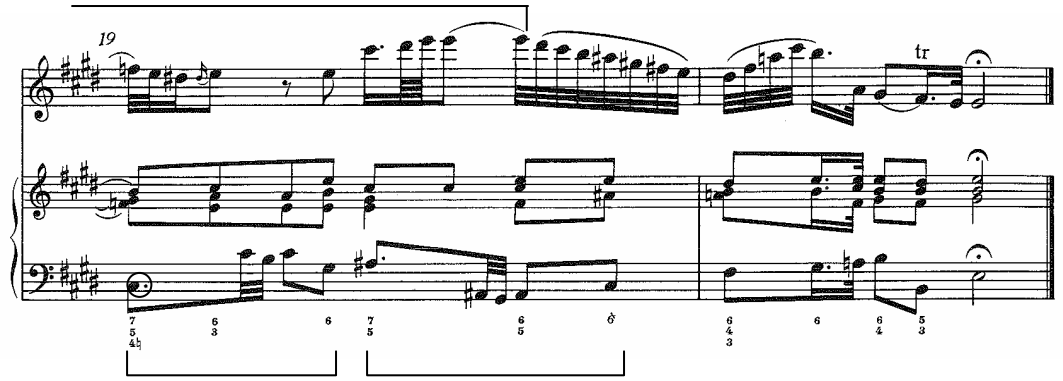
(악보11) 17~20마디

4도 상행 동형 진행



2도 하행 동형 진행

E ; I ii$^{6}_{5}$ V I IV$^{6}_{4}$ vii$^{0}_{7}$ V6 vii$^{4}_{3}$ V iii



2도 하행 동형 진행 반진행

E ; vi iv I vii$^{0}_{7}$ V$^{6}_{5}$ V$^{3}_{4}$ I 6 ii$^{6}_{5}$ I $^{6}_{4}$ V I

2) 2악장

Allegro, 2/4박자인 2악장은 80마디로 구성 되어 있고, A-B-A' 의 3부분 형식으로 되어 있다. A부분은 제시된 주제가 변형 발전되어 B부분이 사용되고, B부분은

잦은 전조가 특징적이다. A' 부분은 A부분을 반복 재현한다. 곡의 후반부에서는 6 마디의 코다를 포함한다. 2악장의 구성과 조성의 변화를 도표화 하면 다음과 같다.

<표4> 2악장의 형식구조

형식	마디	조성
A	1~32	E -B
B	32~56	B - E - f# - A - f# - b-A -E
A'	57~80	E

(1) A부분 (1~32마디)

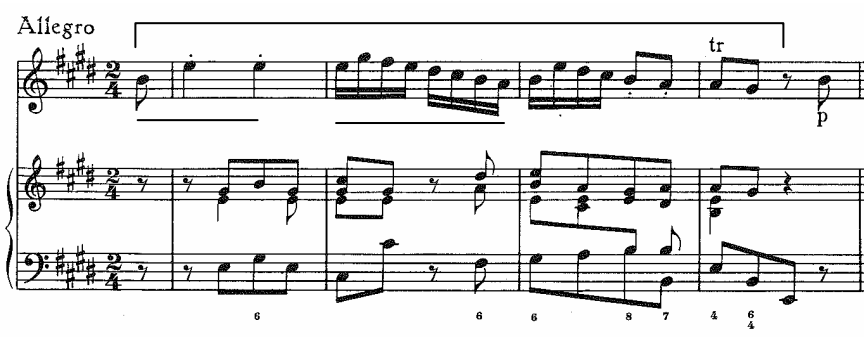
못 갖춘 마디로 구성된 A부분은 마디1~4의 Flute 선율에서 주제 선율과 동기a 동기b를 제시하고 있다. 동기b는 악장 전체에 걸쳐 주요 동기로 응용된다. 주제선율의 스타카토와 트릴은 선율을 경쾌한 느낌이 나타나도록 한다.

Continuo 성부는 악장 전체에 화성을 채워주는 진행을 보여주고, 8분음표 중심의

분산화음 형태로 전 악장의 반주부분에서 중요하게 사용된다. 주제 선율의 화성은 E장조로 마디3~4에서 Ⅳ- I^{6}_{4} - Ⅴ7 - Ⅰ 의 정격 종지를 한다. (악보12)

(악보12) 1~4마디

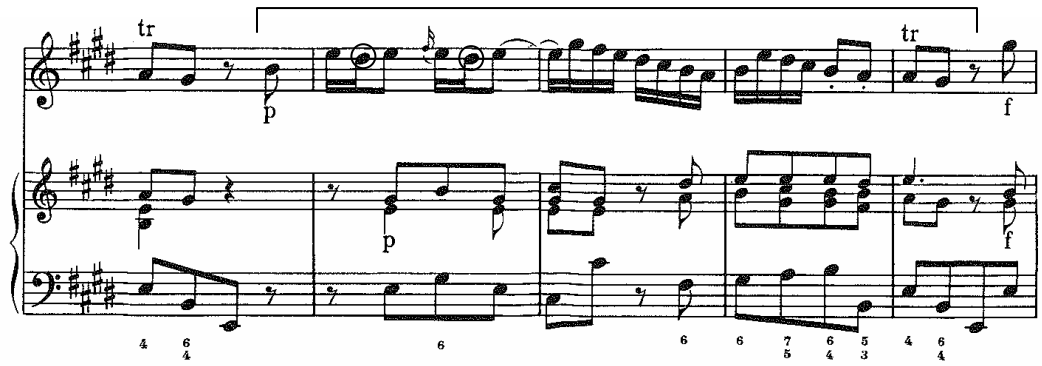
주제 선율



E ; Ⅰ -6 vi vii^{0}_{6} Ⅰ6 Ⅳ Ⅰ$^{6}_{4}$ Ⅴ7 Ⅰ -$^{6}_{4}$ Ⅰ

마디4~8의 Flute선율은 주제 선율의 동기a를 보조음과 동일음의 반복으로 변형되고, Continuo 성부의 화성은 마디1~4와 같이 그대로 반복된다. (악보13)

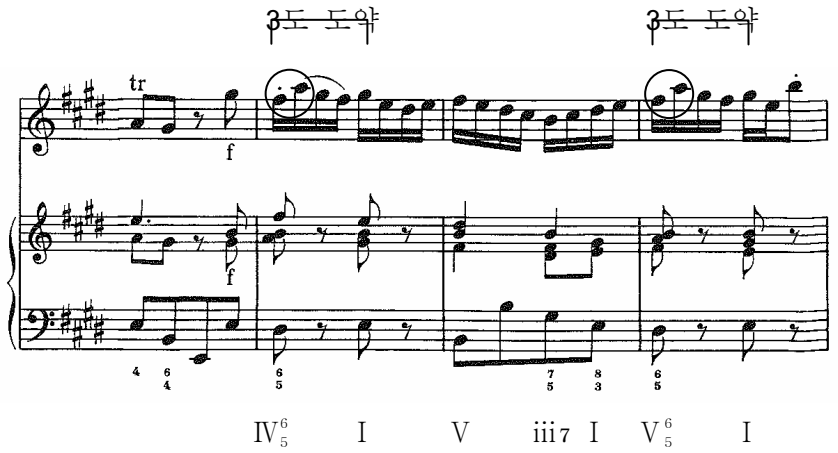
(악보13) 4~8마디 주제 선율의 변형



Ⅰ vi vii_{6} Ⅰ Ⅳ Ⅰ$^{6}_{4}$ Ⅴ7 Ⅰ -$^{6}_{4}$ Ⅰ

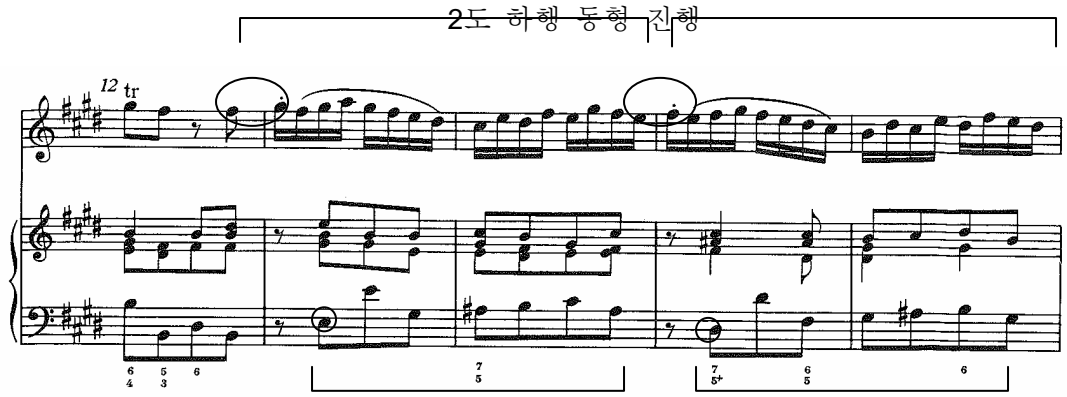
마디8~11의 Flute 성부는 주제 선율의 동기b를 응용하여 전개되는데 3도 도약과 순차 진행이 교대로 사용된다. (악보14)

(악보14) 8~11마디



마디12~16에서는 Flute 성부에서 두 마디 단위의 동형진행이 나타난다. (악보15)

(악보15) 12~16마디

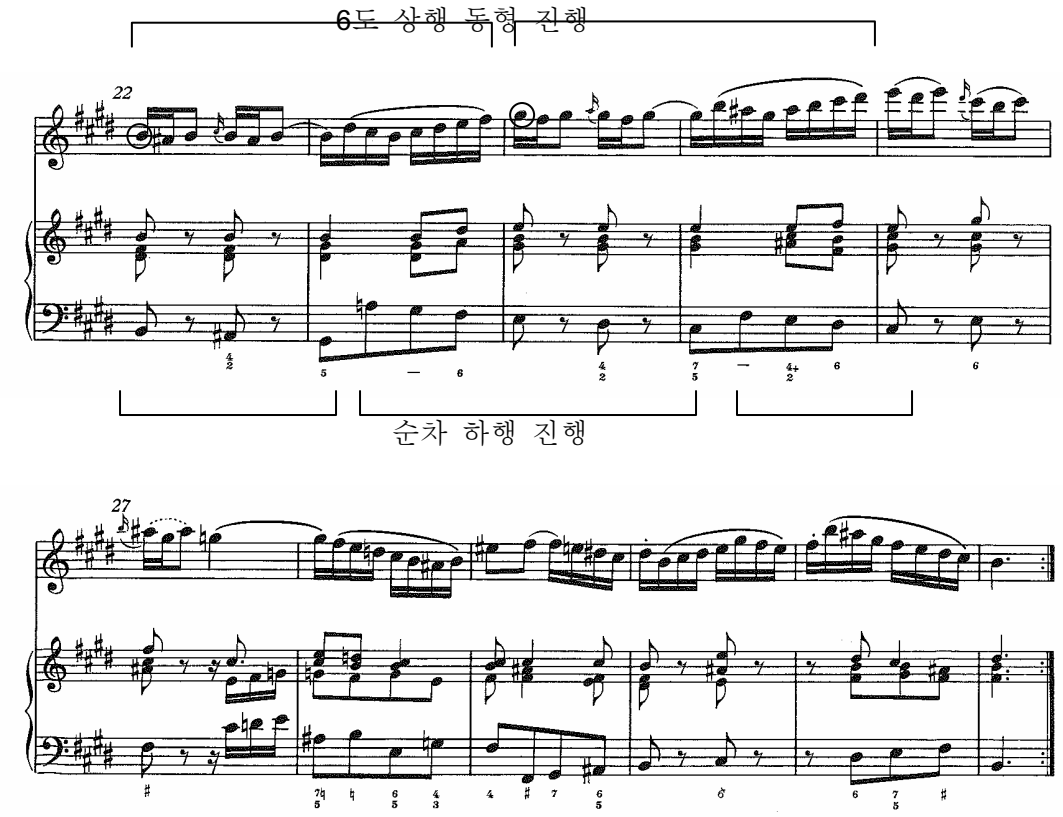


E ; I 6/4 V5 I viiv7 I ii V7 iii7-6/5 vi – 6

B ; IV

마디22~23의 Flute 성부에서는 마디5~6의 변형된 주제 선율이 사용되고 마디 25~26에서 6도 위로 동형 진행한다. 이 부분도 두 마디 단위로 동형 진행한다. Continuo 성부는 순차 하행한다. 마디27~29에서 B장조의 같은 으뜸음조인 b단조로 조바꿈 되었다가 마디29에서 B장조로 조바꿈 된다. #마디30~31에서 ii7 - V - I의 완전 정격 종지로 A부분을 종결한다. (악보16)

(악보16) 22~31마디



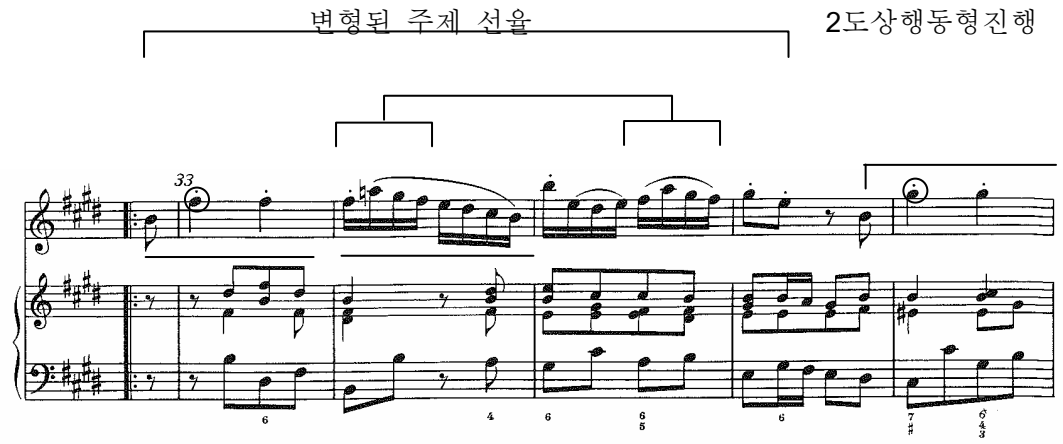
b ; II6 VII$^{0}_{7}$ I II$^{6}_{5}$-$^{4}_{3}$ V B ; V$^{6}_{5}$ I vii$^{0}_{6}$ I 6 ii$^{7}_{5}$ V I

(2) B부분 (32~56마디)

23마디로 구성된 B부분은 A부분의 요소를 변형 발전시키는 형태로 되어 있고, 잦은 전조가 특징적이다.

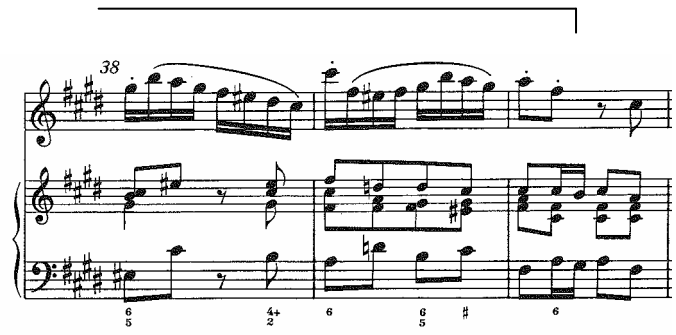
마디32~36의 Flute 선율은 주제 선율A가 변형되어 나타나는데 조성은 B장조에서 마디37~40에서 f#단조로 2도 위로 동형 진행된다. (악보17)

(악보17) 32~40마디



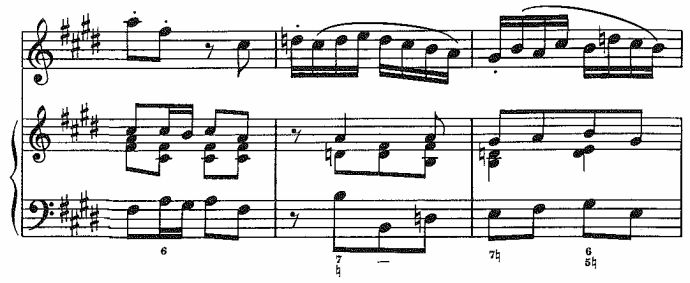
B ;　　Ⅰ-6　　Ⅰ　　Ⅴ^{4}　Ⅰ6ⅶ　ⅱ$^{6}_{5}$　Ⅴ　Ⅰ-6　ⅱ$^{6}_{5}$

E ;　Ⅴ　　f# ; Ⅴ

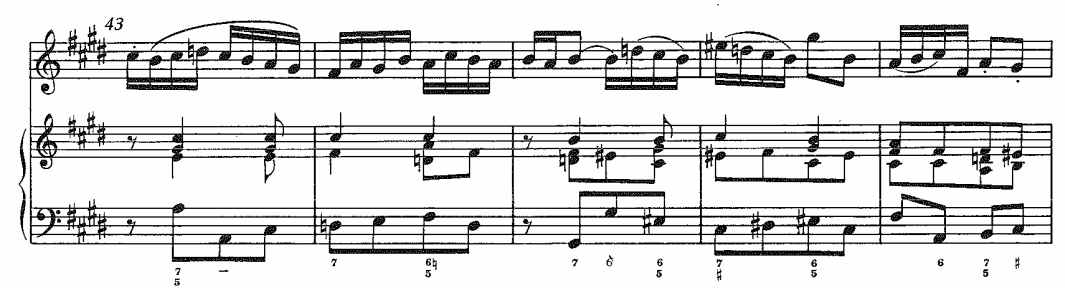


마디40~47의 Flute 선율은 A부분의 마디13~19를 4도 아래로 모방한 동형진행이 나타난다. 마디46의 Continuo 성부는 상행하는 가락단음계가 나타난다. 조성은 A장조에서 f#단조로의 전조가 이루어진다. (악보18)

(악보18) 40~47마디



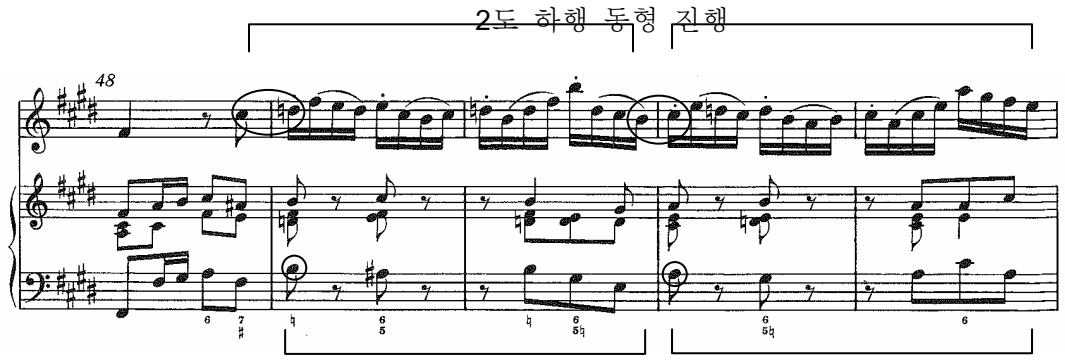
A ;　ⅱ7 - $^{6}_{5}$　Ⅴ7 - $^{6}_{5}$ - 7



I7 - 6/5 V7 - 6/5 - 7 f#; ii7 vii°6 V6/5 - 7 - 6/5 - 7 I - 6 iv7 V7

마디48~52의 Flute 성부에서는 동기 b을 응용한 2마디 단위의 동형진행이 나타나고, Continuo 성부도 2마디 단위의 동형진행이 이루어진다. 조성은 f#단조에서 b단조로 A장조로의 전조가 이루어진다. (악보19)

(악보19) 48~52마디

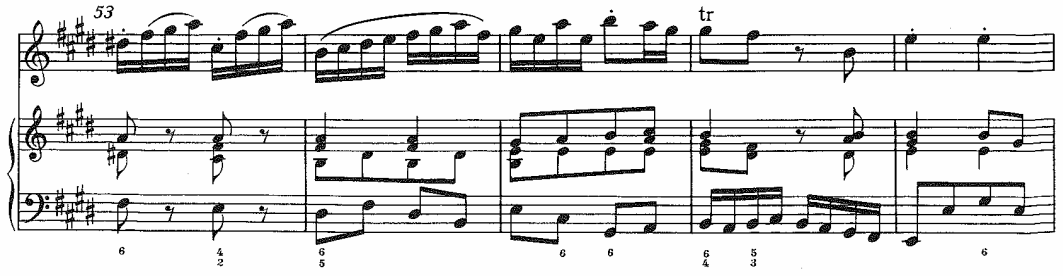


b; V7 I V6/5 I I V6/5 I -6

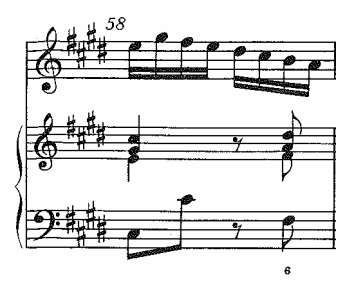
A; V6/5

마디53~56은 마디53에서 E장조로 되돌아 오고, 마디56에서 Ⅰ$^{6}_{4}$ -Ⅴ의 반종지가 이루어지면서 A' 부분이 Ⅰ로 시작된다. (악보20)

(악보20) 53~58마디



E ; vii$^{0}_{6}$ ii$^{4}_{2}$ V$^{6}_{5}$ - 7 Ⅰ Ⅳ6 Ⅰ6 Ⅳ Ⅰ$^{6}_{4}$Ⅴ Ⅰ- 6 -$^{5}_{3}$

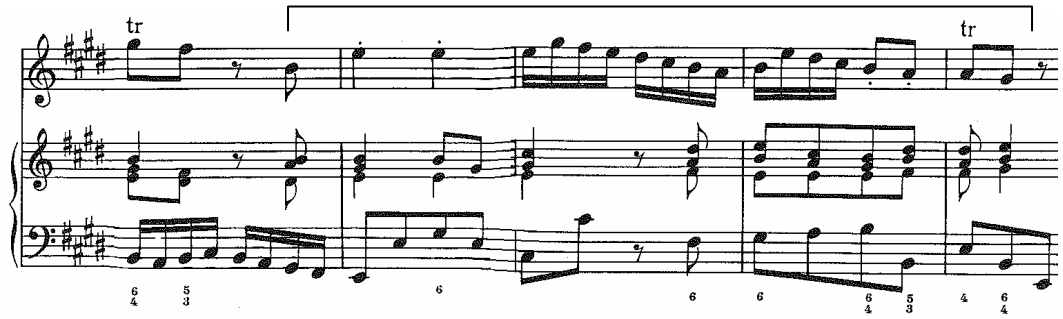


(3) A부분 (56~80)

24마디로 구성된 A' 부분은 A부분을 반복, 재현한다. 마디56~64는 Continuo 상성부의 선율만 변화시키고 A부분의 마디1~8을 동일하게 반복하고 있다. (악보21)

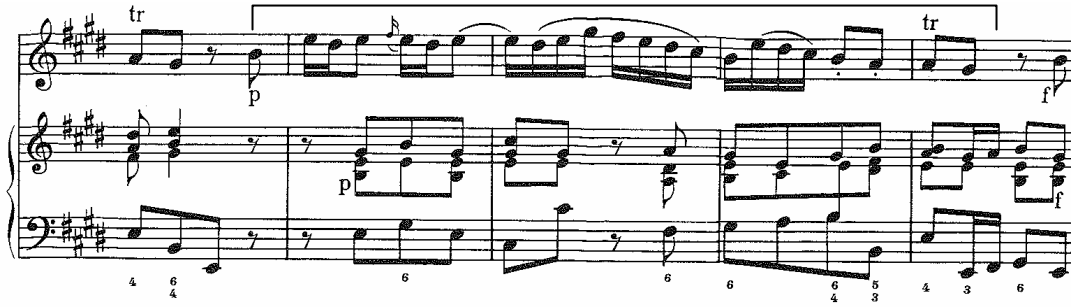
(악보21) 56~64마디

주제 선율의 재현



I - 6- $^{6}_{5}$ vi vii$^{0}_{6}$ I 6 IV I $^{6}_{4}$ V I –$^{6}_{4}$ I

변형된 주제 선율의 재현

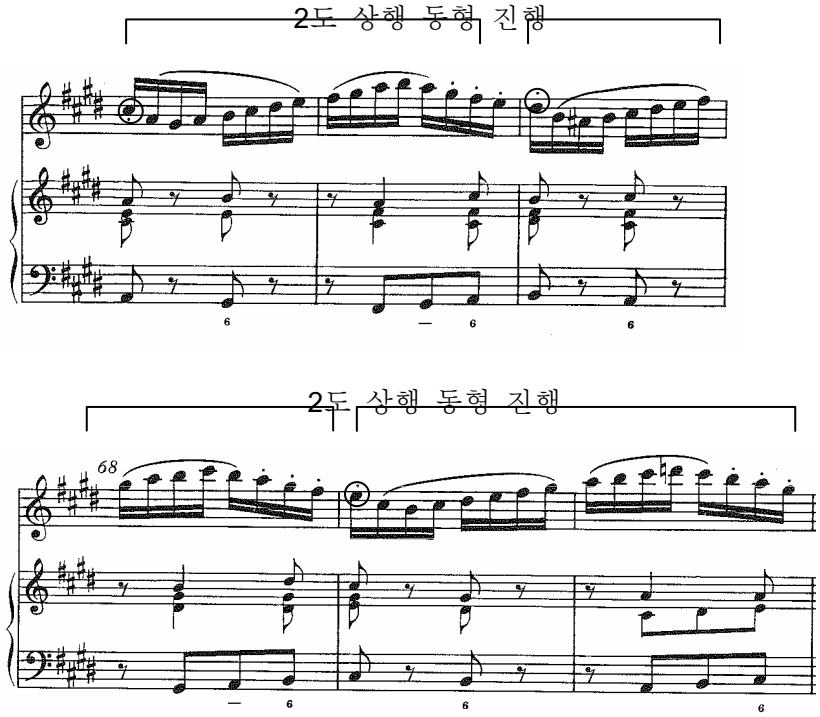


I -6 - $^{5}_{3}$ vi vii$^{0}_{6}$ I 6 IV I $^{6}_{4}$ V I – 6 - $^{5}_{3}$

마디65~66은 마디67~68, 마디69~70마디에서 2도씩 상행하며 동형 진행한다.

(악보22)

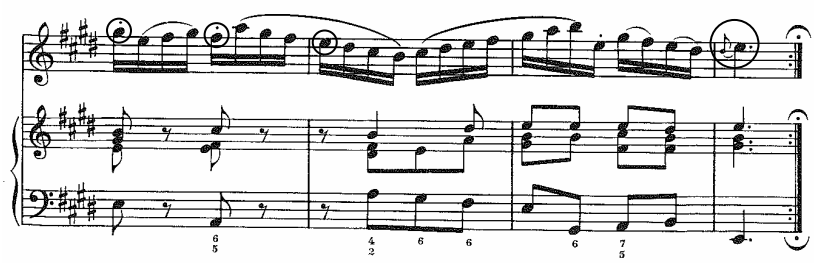
(악보22) 65~70마디



마디71의 Flute 선율은 마디72에서 3도 아래로 모방되고, 마디73부터 종지를 향한 코다가 나타난다. 코다 부분인 마디74~80의 Flute성부에서는 b-a-g#-f#-e의 순차적인 하행 선율이 나타난다. 마디79~80에서 E장조의 ii7 -V-I의 완전 정격

종지로 2악장을 종결한다. (악보23)

(악보23) 77~80마디



I ii$^{6}_{5}$ V$^{4}_{2}$ I 6 vii$^{0}_{6}$ I -6 ii 7 V I

3) 3악장

Siciliano, 느린 6/8박자인 3악장은 28마디로 구성되어 있고, Flute 성부와 Cont Inuo 성부간의 8도 모방의 2성 Invention 형식으로 A-A' 의 2부분으로 이루어졌다.

2악장의 형식구조를 도표화하면 다음과 같다. <표5>

<표5> 3악장의 형식구조

형식	마디	조성
A	1~12	c# - B - E
A'	13~28	E - f# - E - c#

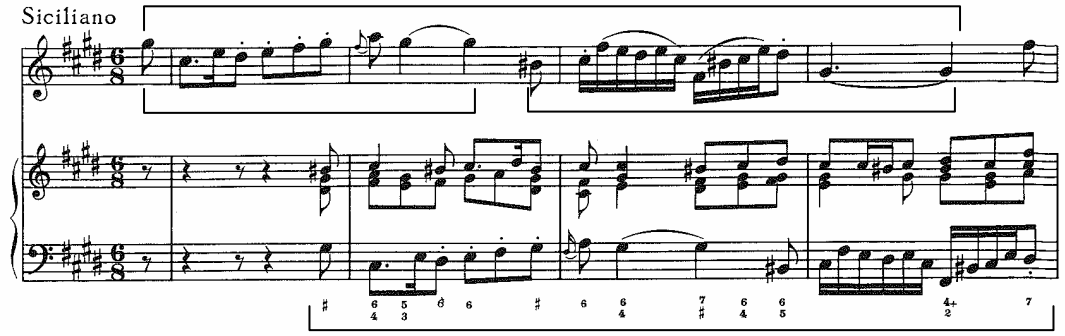
(1) A부분 (1~12마디)

A부분은 Flute 성부와 Continuo 성부간의 모방기법에 의해 발전하는데, 마디1~4에서 Flute의 주제선율이 E장조의 나란한조인 c#단조로 시작한다.

마디1~4의 주제 선율은 동기a와 동기b로 구성되는데, 주제 선율은 마디1 Continuo 하성부의 마지막 박에서 8도 아래로 근접 모방한다. (악보24)

(악보24) 1~4마디

주제 선율



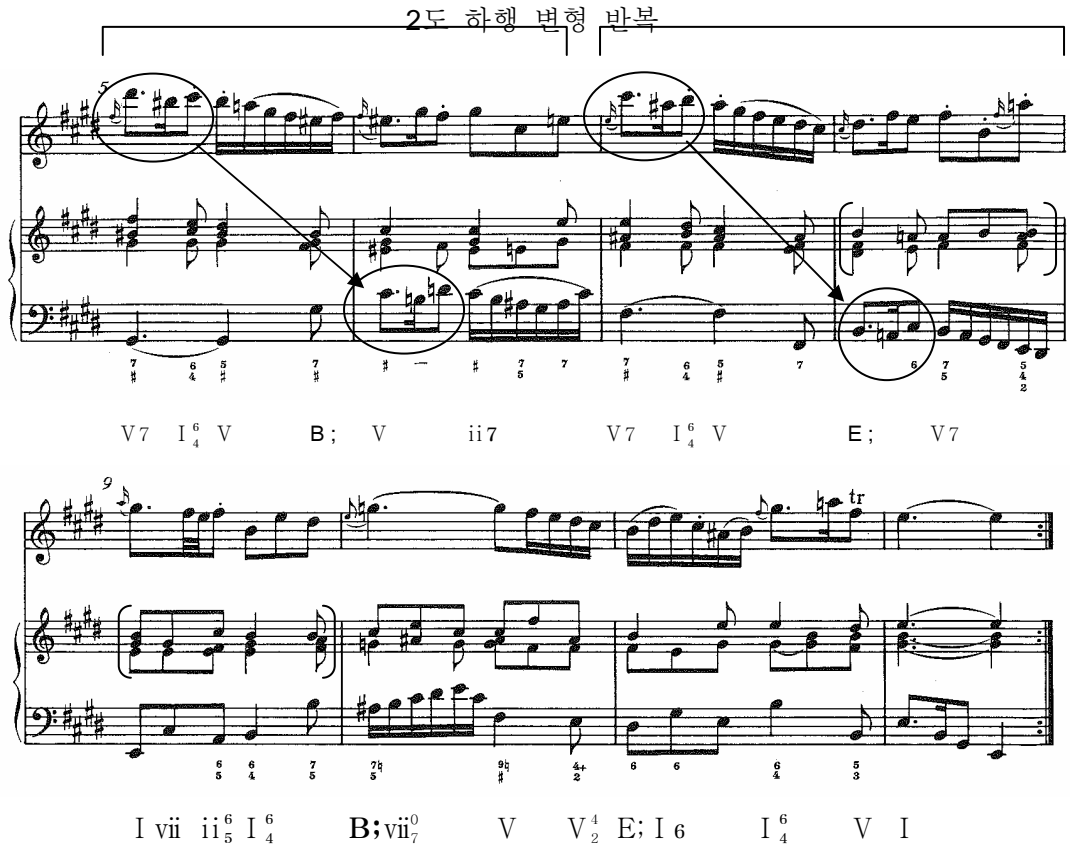
근접 모방

c# ; V iv^{6}_{4} I 6 iv 6 V 7 I V^{4}_{2}

마디5~6의 Flute 선율은 마디7~8에서 2도 아래로 변형, 반복되며, 마디5~7의 Continuo 하성부도 마디7~9에서 2도 아래로 변형된다. 8~9마디의 Continuo 상성부에서의 ♩♪ ♫♫ 리듬이 ♫♪♩로 리듬이 역행되어 나타나고, 조성은 c#단조-

B장조-E장조로 전조된다. 마디11~12에서 E장조의 I^{6}_{4} - V - I 의 완전 정격 종지가 이루어진다. (악보25)

(악보25) 5~12마디



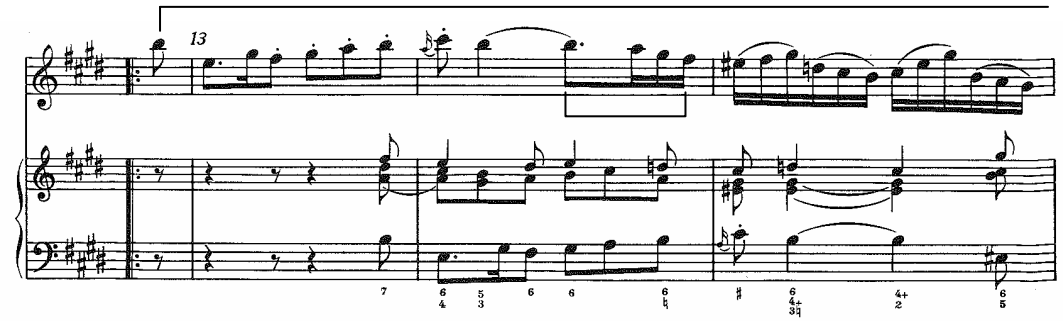
(2) A′ 부분 (13~28마디)

마디12~16의 Flute 성부에서 주제 선율이 제시되고, 마디13~17의 Continuo 하성부에서 8도 아래로 근접모방 된다. 주제 선율은 A부분의 후반부에서 변형시키

고, 조성은 마디15에서 f#단조로 전조된다. (악보26)

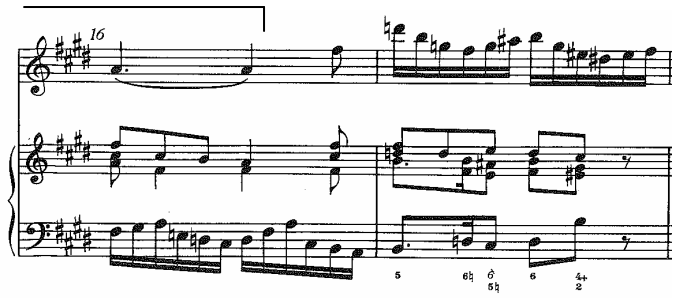
(악보26) 13~17마디

변형된 주제 선율



E ; V7 IV$^{6}_{4}$ I 6vii$^{0}_{6}$ I 6IV IV V vii V$^{4}_{2}$ – $^{6}_{5}$

f# ; iii

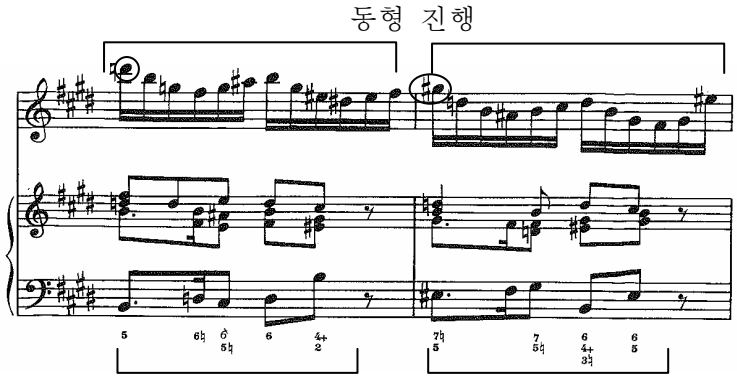


I –$^{6}_{5}$– IV vi

마디17~18은 마디17의 Flute 선율이 마디18에서 변형, 반복된다.

Continuo 하성부는 ♫♫♫ 의 동일한 리듬을 반복한다. 이 리듬은 상성부와 하성부의 대조를 이룬다. (악보27)

(악보27) 17~18마디

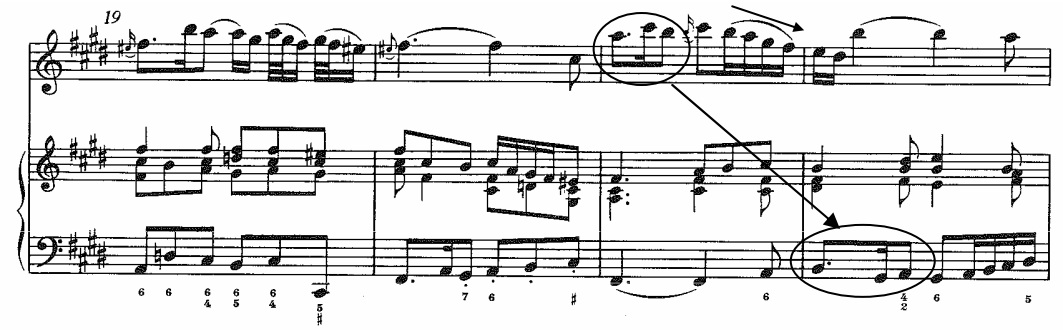


Ⅳ－6　　Ⅳ　　vii^{0}_{7}　　ii7　$V^{4}_{2}-^{6}_{5}$

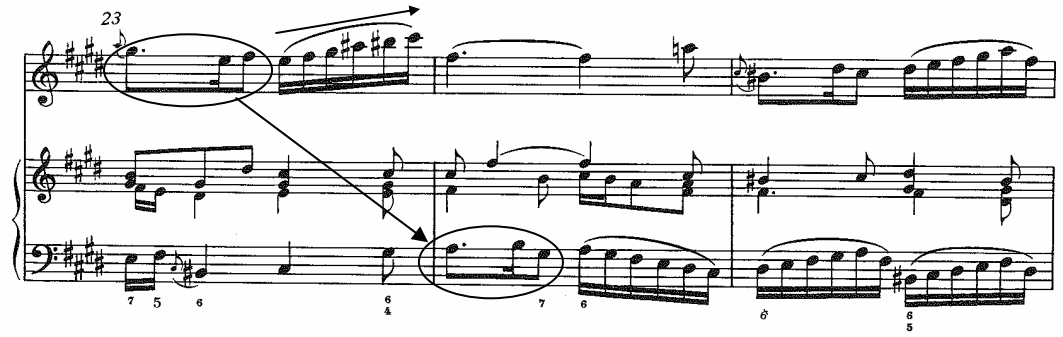
마디20~24의 Flute 선율은 마디21~25의 Continuo 하성부에서 역행 전위형으로 변형되어 모방된다. 조성은 E장조, c#이다. (악보28)

(악보28) 19~25마디

하행진행



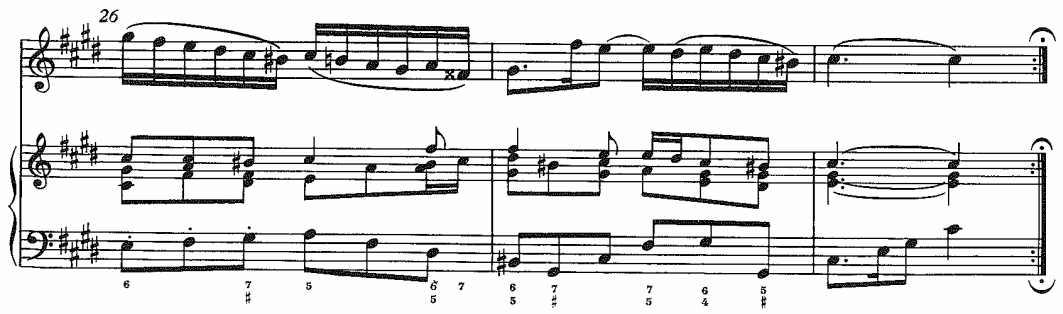
f#; I 6 IV6 I $^{6}_{4}$ ii$^{6}_{5}$ I $^{6}_{4}$ V I -6 ii 7 I 6 ii$^{6}_{5}$ V I - V - $^{4}_{2}$ I 6 V$^{6}_{5}$



I V6 I - $^{6}_{4}$ IV V7 IV6 - vii$^{0}_{6}$ V$^{6}_{5}$

마디27~28은 I $^{6}_{4}$ -V-I의 완전 정격 종지로 3악장을 종결한다. (악보29)

(악보29) 26~28마디



I 6 IV V7 vi IV vii$^{6}_{5}$ V$^{6}_{5}$-7 I IV5 I $^{6}_{4}$ V I

4) 4악장

Allegro assai, 3/4박자인 4악장은 54마디로 구성되어 있고, A-B 2부분 형식으로 되어 있다. 4악장의 형식 구조를 도표화 하면 다음과 같다. <표6>

<표 6> 4악장 의 형식 구조

형식	마디	조성
A	1~27	E - B
B	27~54	B - E - A - f# - A - f# - c# - E

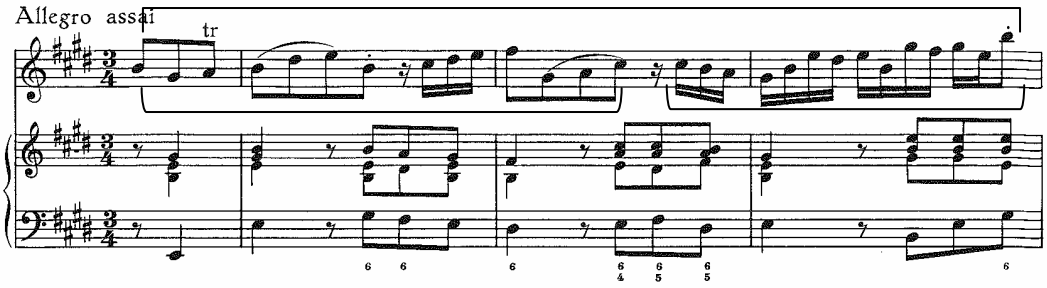
(1) A부분 (1~27마디)

못 갖춘 마디로 시작하는 A부분은 마디1~4의 Flute 주제 선율이 동기a와 동기b로 나누어진다. Continuo 성부는 상성부, 하성부 모두 ♫♩ 리듬을 사용한다.

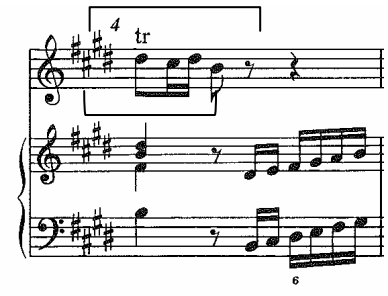
(악보30)

(악보30) 1~4마디

주제 선율



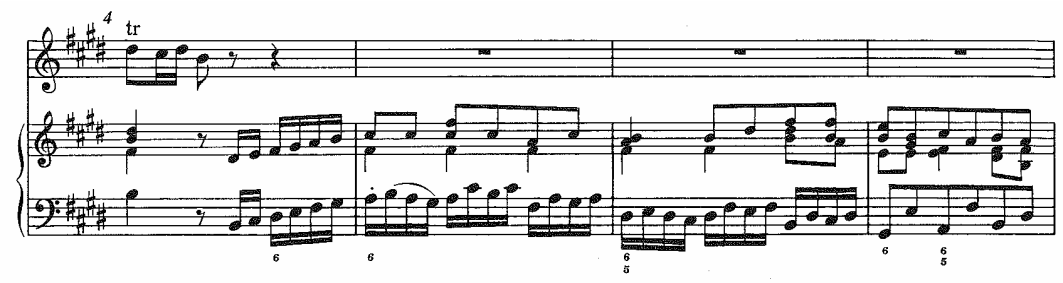
E ; I I vii^{0}_{6} I V6 IV^{6}_{4} vii^{6}_{5} V^{6}_{5} I



V

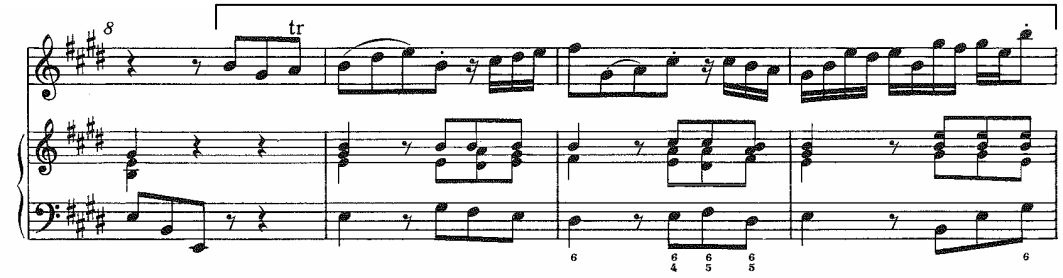
마디4~8의 Continuo 성부의 연결구가 이어진 후, 마디8~12에서는 주제 선율이 반복된다. 마디 조성은 B장조로 전조된다. (악보31)

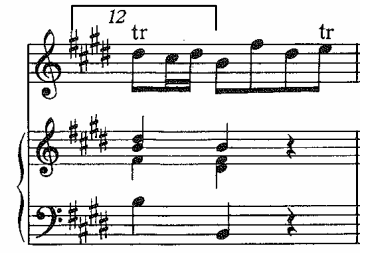
(악보31) 4~12마디



V - 6 ii6 - V^{6}_{5} - I6 ii^{6}_{5} V7

주제 선율의 반복

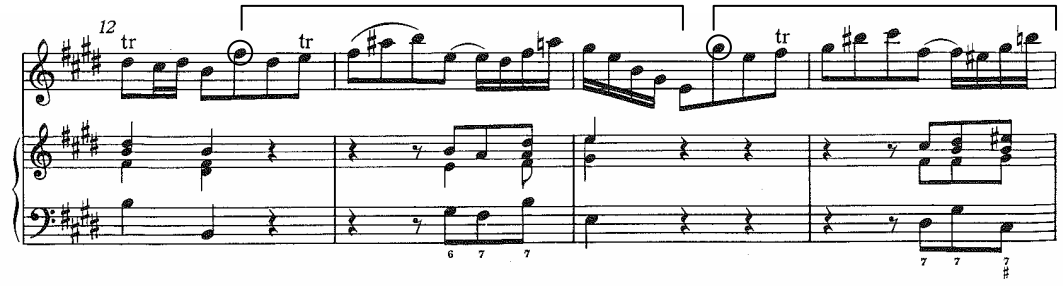


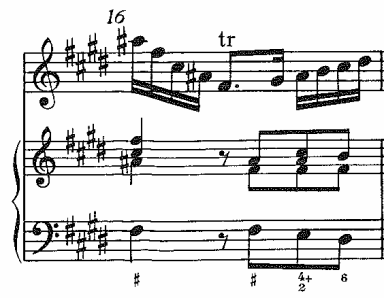


마디12~14의 Flute 선율은 동기a를 변형한 것으로, 마디14~16에서 2도 위로 반복 사용된다. (악보32)

(악보32) 12~16마디

2도 상행 동형 진행





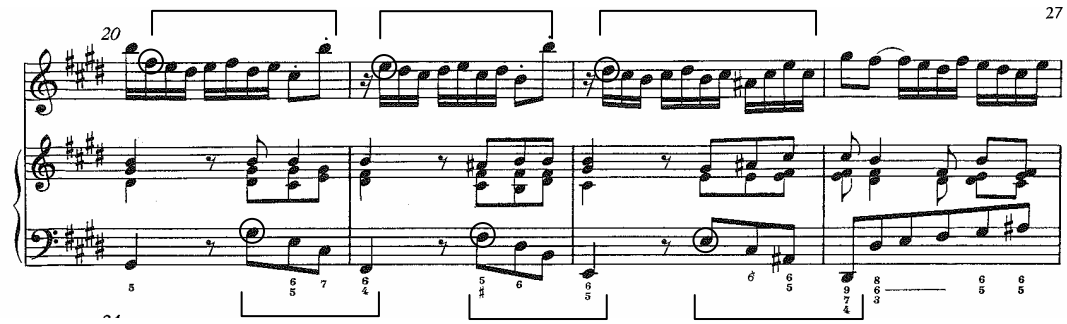
V - $^{4}_{2}$ I 6

마디20~22는 각 성부가 2도씩 아래로 동형진행한다.

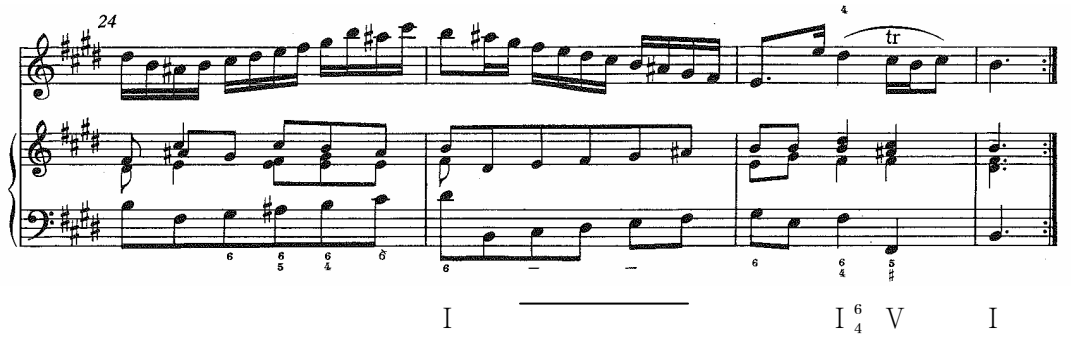
마디26~27에서 I $^{6}_{4}$ -V-I 의 완전 정격 종지를 이룬다. (악보33)

(악보33) 20~27마디

2도 하행 동형 진행



2도 하행 동형 진행

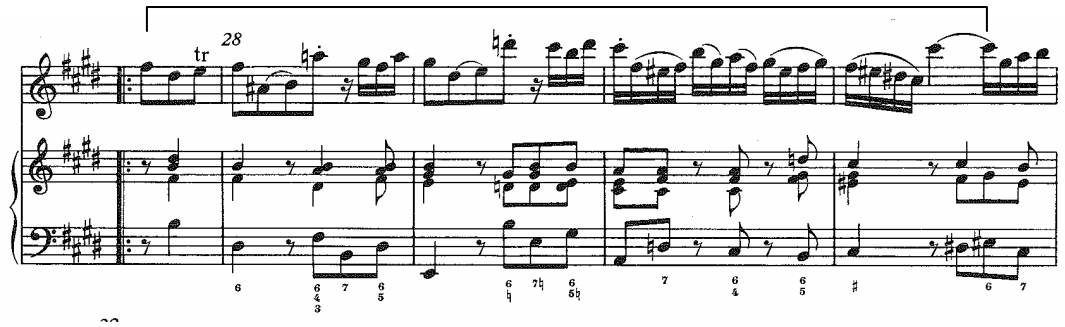


(2) B부분 (28~54마디)

28마디로 구성된 B는 A의 주제부분을 변형, 발전 시키고, 잦은 전조가 특징적이다. 마디27~31 Flute 선율은 주제 선율이 세분, 변형되어 사용되고, Continuo성부는 각 마디마다 B장조-E장조-A장조-f#단조의 4도씩 상행하는 조성의 구성을 보여주고, 마디31에서는 상행하는 가락 단음계가 나타난다. (악보34)

(악보34) 27~31마디

주제 선율의 변형



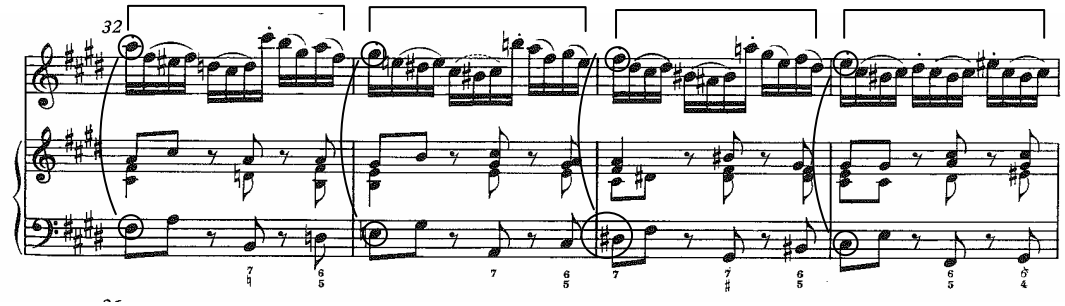
B ; I V6 $^{4}_{3}$-7-$^{6}_{5}$ I vii$^{0}_{6}$ V5 I IV7 vi$^{6}_{4}$ vii$^{6}_{5}$ V

A ; V

마디32~35의 Flute 성부와 Continuo 성부가 각각 하행 동형 진행을 하며 수직적으로 3도 병진행이 나타난다. (악보35)

(악보35) 32~35마디

2도 하행 동형 진행



A ; vi ii7-$^{6}_{5}$ V-6 IV-$^{6}_{5}$ ii7 V7-$^{6}_{5}$ I-6 ii$^{6}_{5}$ I$^{6}_{4}$

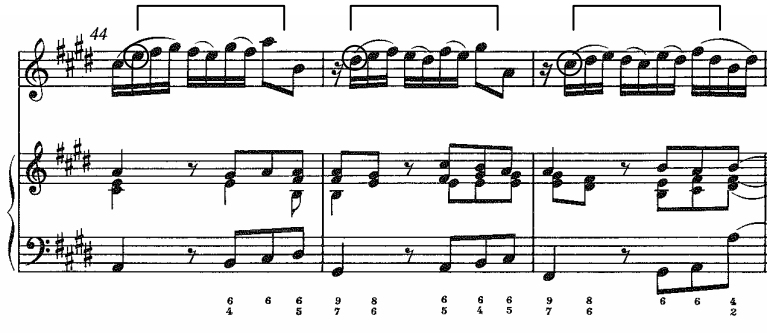
c#; vi

마디44~46의 Flute 성부와 Continuo 성부의 두 성부는 한 마디를 단위로 2도 하

행하면서 동형진행이 나타난다. 마디44에서는 원조인 E장조로 돌아온다. (악보36)

(악보36) 44~46마디

2도 하행 동형 진행

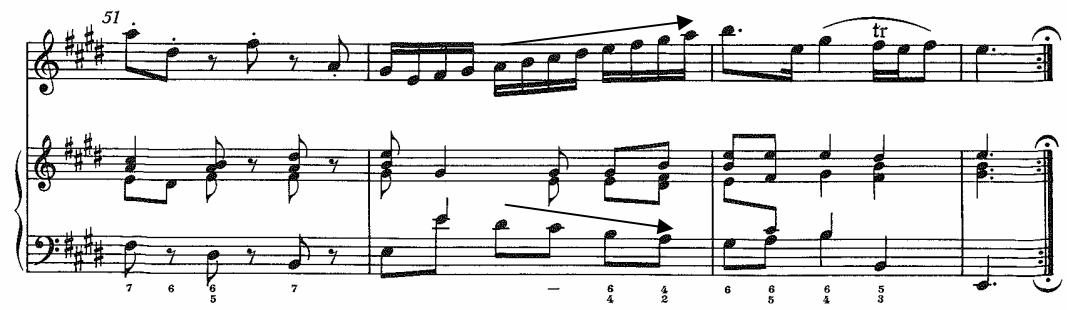


E ; Ⅳ　　Ⅰ$^{6}_{4}$Ⅳ6 Ⅴ$^{6}_{5}$iii7　　ii$^{6}_{5}$ Ⅰ$^{6}_{4}$Ⅳ$^{6}_{5}$ ii6　　Ⅰ6 ii6 Ⅳ$^{4}_{2}$

마디52~54의 Flute의 순차 상행하는 선율과 Continuo의 순차 하행하는 선율이 반진행을 이룬다. 마디 53~54에서 Ⅰ$^{6}_{4}$ - Ⅴ - Ⅰ의 완전 정격 종지를 이루며 전곡을 종결한다. (악보37)

(악보37) 52~54마디

순차상행



2. 분석결과의 종합적 논의

J. S. Bach의 Flute Sonata BWV 1035의 분석을 통하여 바로크 시대의 음악 양식의 특징들을 살펴 볼 수 있었다.

1악장은 주로 저음역과 중음역 위주로 순차상행 또는 순차하행하는 선율이 풍부한 장식음을 더해 명확한 구분없이 자유롭게 전개되었다. 6-7마디, 15-16마디의 셋잇단음표는 첫 음만 텅깅하고 뒷 음들은 부드럽게 연결하여 흐르듯이 연주해야 한다.각 악장 마다 제시된 주제 선율이 동형진행되며 반복, 변형되어 많이

사용되었는데 특히 2악장 전체는 주제선율과 변형된 주제선율의 반복이 강약의 대비를 보이며 빠르게 전개되었다. 2, 33, 57마디는 액센트를 주어 f로 연주하여 5,41,58마디와 강약이 대비되도록 하여 준다. 3-4마디, 58-59마디의 앞의 16분음표는 레가토로 뒤는 스타카토로 경쾌함을 더하여 연주한다.

플루트 성부와 콘티누어 하성부간의 모방기법에 의해 진행되는 3악장은 무곡에서 기원한 곡으로 아름답게 노래하듯 흘러간다. 17-18마디는 부드럽게 연주하면서 크레센도되도록 하여 반복되는 곡의 흐름에 약간의 활기가 생기도록 연주한다.

4악장은 A-B의 2부분형식으로 A의 동기가 B부분에서 변형 발전되어 동일 주제에 대한 연관성을 보여 주었다. 4악장은 근친조로서의 잦은 전조가 특징적이었다.

빠른 악장으로 활기차게 연주하기 위해 스타카토와 도약진행의 부분들이 많이 있기 때문에 정확한 텅깅으로 연주하여야 한다.

악보상의 아티큘레이션이 연주자를 위하여 정확하게 적혀 있지 않기 때문에 연주의 방법에 따라 그 느낌이 달라지므로 그 시대의 음악 양식을 정확히 알고 바흐의 곡에 접근하여야 가장 바흐다운 곡의 연주를 할 수 있을 것이다.

본인은 연구를 통하여 음악의 역사적인 배경과 이론적 배경을 이해함으로써 바흐의 작품을 연주하는데 연주자로서 깊이 있는 연주를 하는데 많은 도움이 되었다.

V. 결 론

바로크 시대의 음악적 특징과 소나타의 발전 과정, 바흐의 생애와 바흐의 플루트 소나타에 대하여 살펴보고 이러한 이론을 바탕으로 바흐의 <Flute Sonata BW V 1035>를 분석하였다.

플루트와 통주저음을 위한 교회 소나타로 느림-빠름-느림-빠름의 대조를 보이는 4악장으로 구성되어 있다.

각 악장의 도입부에 제시된 주제 선율이 반복, 변형, 발전하고, 저음과 중음역을 중심으로 순차 상행 또는 순차 하행하는 선율이 많이 사용되었다. 각 악장은 동일 주제의 변형이나 발전으로 연관성을 보여주었다. 조성은 악장 사이 또는 악장내에서의 잦은 전조가 나타나는데 이는 근친조에 의한 것이다.

화성적으로 온음계적인 화성진행 안에서 감3화음, 감7화음, 부7화음을 암시하는 7도 선율 등이 사용되었고, 경과음, 전타음, 선행음 등의 비화성음도 사용하였다.

각 악장을 통하여 플루트 성부와 콘티누오 성부간의 모방이 두드러지고, 반복, 동형 진행, 전위, 역행, 역행전위 등의 모방기법이 많이 사용되었다. 안정된 화성안에서의 넓은 도약진행과 비화성음, 고급화성의 잦은 사용은 바로크 소나타에서 고전 소나타 양식으로의 과도기적인 특징을 보여준다.

참 고 문 헌

김문자 외. 들으며 배우는 서양음악사. 본문1. 서울: 심설당, 1993.

김승일 편저. 문화사로부터 접근하는 서양음악사. 서울: 예일출판사, 2004.

김규태, 문성희 공저. 음악 분석. 서울: 음악 춘추사, 2003.

송무경 저. 연주자를 위한 조성음악 분석. 서울: 예솔, 2004

음악 지우사 편. 바흐. 음악세계 편, 서울: 음악세계, 2000

홍세원. 서양음악사. 서울: 현대음악출판사, 1996.

편집부편. 음악대사전. 서울: 세광음악출판사, 1996.

편집부편. 서양음악사. 서울: 세광음악출판사, 1996.

Grout. D. J. 서양음악사. 서우석 역. 서울: 수문당, 1977.

Grout. D. J. & Palisca. C. V. A History of Western Music. 세광음악출판사 편집. 서울: 세광음악출판사, 1980.

Miller, H. M. 서양음악사. 양일용 역. 서울: 태림출판사, 1989.

Palisca, Claude V. 바로크 음악. 김혜선 역. 서울: 도서출판 다리, 2000.

Schmitz, Hans Peter. Flöten Musik. Berlin : Bärenreiter, 1966.

김정아. "J. S. 바하의 플루트 소나타에 대한 분석 고찰", 석사학위논문, 서울대학교, 1996.

이지선. J. S. Bach의 <Flute Sonata BWV 1035> 분석 연구 - 제1, 2악장을 중심으로- , 석사학위논문, 단국대학교, 1999.

홍혜영. J. S. Bach의 Flute Sonata No.6, BWV 1035에 관한 분석 연구, 석사학위논문, 조선대학교, 2006.