

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](#)

석사학위논문

Franz Joseph Haydn의
《Trumpet Concerto in E flat Major,
Hob.VIIe:1》 분석 연구

강 의 훈

제주대학교 대학원

음악학과

2024년 02월

Franz Joseph Haydn의
《Trumpet Concerto in E flat Major,
Hob.VIIe:1》 분석 연구

이 논문을 음악학 석사 학위논문으로 제출함

강 의 훈

제주대학교 대학원

음 악 학 과

지도교수 허대식

강의훈의 음악학 석사 학위논문을 인준함

2024년 02월

심사위원장	인
위 원	인
위 원	인

목 차

표 목차	ii
그림 목차	iii
악보 목차	iv
국문 초록	vi
I. 서론	1
1. 연구의 목적 및 필요성	1
2. 연구의 내용	1
3. 연구의 방법 및 제한점	2
4. 선행 연구 고찰	3
II. 본론	4
1. 고전주의 시대적 배경	4
2. Franz Joseph Haydn의 생애	5
3. 트럼펫의 역사	7
4. 《Trumpet Concerto in E flat major, Hob.VIIe:1》 분석	12
1) 작품 개요	12
2) 제1악장	13
3) 제2악장	27
4) 제3악장	34
III. 결론	48
참고문헌	50
Abstract	52

표 목 차

<표 1> 1악장 구조와 조성	13
<표 2> 2악장 구조와 조성	28
<표 3> 3악장 구조와 조성	35

그림 목 차

<그림 1> 살핑크스	8
<그림 2> 징크	8
<그림 3> 콘치혼	8
<그림 4> 내추럴 트럼펫	9
<그림 5> 키 트럼펫	10
<그림 6> 로타리 트럼펫	11
<그림 7> 피스톤 트럼펫	11

악 보 목 차

1악장

<악보 1> 1-5마디, 제1주제	14
<악보 2> 6-11마디	14
<악보 3> 17-21마디	15
<악보 4> 22-32마디	15
<악보 5> 33-40마디, 솔로 트럼펫 동기 a,b,c	16
<악보 6> 44-53마디, 47마디 반음계와 49마디 리듬	17
<악보 7> 49-53마디	18
<악보 8> 56-59마디, 트럼펫 반음계적 진행	18
<악보 9> 60-64마디, 팡파레	19
<악보 10> 70-80마디, 제2주제와 제3주제 상승 진행	20
<악보 11> 89-99마디, 93마디 발전부	21
<악보 12> 100-112마디, 고조된 발전부	22
<악보 13> 120-130, 125마디 재현부	23
<악보 14> 141-149마디, 도약과 셋잇단음표	24
<악보 15> 151-157마디	25
<악보 16> 179-186마디, 코다와 마무리	26

2악장

<악보 17> 시칠리아노 리듬	27
<악보 18> 1-10마디, 피아노 반주 주제 제시	29
<악보 19> 9-16마디, 트럼펫 주제 연주	30
<악보 20> 16-11마디, 짧은 연결구	31
<악보 21> 16-11마디, 11마디 반음계 상행	31

<악보 22> 22-36마디	32
<악보 23> 42-50마디, 제2악장 마무리	33

3악장

<악보 24> 1-18마디, 제1주제	36
<악보 25> 26-33마디	37
<악보 26> 42-60마디, 트럼펫 제시부 동기 1,2,3	38
<악보 27> 75-90, 제2주제 시작	39
<악보 28> 91-99마디, 93마디 반음계적 진행	40
<악보 29> 109-125마디, 125마디 발전부	41
<악보 30> 135-152마디, 발전부의 변화	42
<악보 31> 177-186마디, 재현부의 시작	43
<악보 32> 202-209마디, 아르페지오와 옥타브 도약	44
<악보 33> 229-237마디	45
<악보 34> 248-256마디	45
<악보 35> 275-279마디	46
<악보 36> 305-320마디, Coda	47

Franz Joseph Haydn의 《Trumpet Concerto in E flat Major, Hob.VIIe:1》 분석 연구

강 의 훈

제주대학교 대학원 음 악 학 과

본 논문은 프란츠 요제프 하이든 (Franz Joseph Haydn, 1732-1809)의 《Trumpet Concerto in E flat Major, Hob.VIIe:1》 곡 분석과 하이든 시대인 고전주의 시대적 배경을 음악적 예술로만 국한하지 않고 고전주의 전체적인 예술의 특징과 하이든의 생애를 연구하고, 고전 시대부터 현재까지의 트럼펫의 역사를 알아보고자 한다.

고전주의 시대는 17세기의 합리주의, 18세기의 신인문주의, 계몽주의가 부상하며 탄생하였다. 17세기 문학에서 시작되어 18세기 중반 음악으로도 발전하였다. 고전파 음악은 보편성, 단순성, 조화와 질서가 중요시 여겨졌다. 이때 주요 3화음을 중심으로 한 화성법이 확립되었고, 2관 편성의 오케스트라, 교향곡, 협주곡, 실내악곡, 독주곡 등에서 소나타 형식을 사용하게 되었다.

하이든은 이러한 고전주의 시대 음악 양식을 선도한 중요한 인물이다. 하이든은 교향곡, 실내악곡, 협주곡 등 많은 작품들을 남겼는데 협주곡 중 가장 마지막에 작곡 된 협주곡이 바로 이 트럼펫 협주곡이다.

내추럴 트럼펫의 사용으로 온음계만 연주하고 그저 화성과 리듬만 연주하던 트

림펫에서 안톤 바이딩거의 키 트럼펫 발명으로 반음계 연주가 가능해졌다. 안톤 바이딩거와 친분이 있던 하이든은 혁신과 같은 키 트럼펫과 바이딩거를 위해 트럼펫 협주곡을 헌정하였다.

이 곡은 고전시대의 음악적 특징이라 할 수 있는 소나타 형식과 3부 형식으로 작곡되었으며, 키 트럼펫을 활용하여 잦은 반음계 선율을 선보인다. 이중 제시부, 페달 포인트, 타악기적 리듬 연주 등 각 악장에 걸쳐 여러 요소가 제시되었으며 1악장과 3악장에서는 경쾌하고 단순해 보이지만 바로크 시대 음악과 비슷하게 화려하고 높은 음역대를 연주한다. 2악장에서는 시칠리아노 춤곡 리듬을 사용하였으며 목가적이고 따뜻한 트럼펫의 음색을 보일 수 있다. 또한 저음과 고음, 도약 등 많은 테크닉을 요구하는 곡이며 Major 조성의 밝은 느낌, minor 조성의 어두운 느낌 등 작품 하나에서 범용적으로 다양한 매력을 펼칠 수 있다.

본 논문을 통하여 트럼펫 연주자들이 연주법만이 아닌 음악사와 트럼펫의 역사를 알게 하고 보다 전문적인 악보 분석을 통한 효과적인 연주를 할 수 있었으면 한다.

I. 서론

1. 연구의 목적 및 필요성

프랑스 혁명 이후 인간의 자유를 바탕으로 인간의 존엄성을 중시한 계몽주의가 17세, 18세기에 걸쳐 유럽 전반에서 나타나게 되었으며, 이에 따라 시민사회가 대두되었다. 산업혁명으로 인해 자본주의 경제가 확립되기 시작하였고, 산업과 과학의 발달로 부를 축적한 중산층이 등장하게 되어, 18세기 중반에는 귀족에게만 국한되었던 예술문화 향유가 일반 대중들에게도 나타나기 시작하였다. 불평등한 사회계층 구조가 변화하던 고전주의의 사회적 변화는 문학에서부터 시작하여 균형, 조화, 보편성을 갖는 특징이 있다. 이러한 흐름은 음악에서도 나타나 간결한 멜로디, 조화로운 화성, 규칙적인 리듬, 구조 확립 등을 통해 조화와 질서가 중요한 규범적인 음악으로 발전하였다.

고전주의는 제시부, 전개부, 재현부으로 구분되는 소나타형식이 발전하면서 교향곡, 협주곡, 실내악곡, 피아노 독주곡 등의 기악음악 형식이 확립되었을 뿐만 아니라, 악기들의 개량으로 인해 악기의 연주법과 기능이 발달한 시기이다. 18세기 후반, 반음계 연주가 가능한 트럼펫이 개발되었고, 하이든은 트럼펫이 독주 악기로서의 역할을 보여줄 수 있도록 저음, 고음, 테크닉, 선율연주, 반음계, 빠른 텅징 연주 등이 가능하게 작곡하였다.

본 논문은 고전주의 시대적 배경을 이해하고, 트럼펫의 역사를 분석하여 하이든 협주곡 《Trumpet Concerto in E flat Major, Hob.VIIe:1》에 대한 연주법 분석을 통해 체계적인 연주를 할 수 있도록 도와줄 수 있는 지침서가 되는데 그 목적이 있다.

2. 연구의 내용

고전주의는 17세기 문학에서 시작되었다. 17세기 문학에서는 보편성을 중요시

했다. 이는 18세기 음악과 미술에도 많은 영향을 주었는데, 특히 이 영향을 받은 고전주의 시대의 음악은 깔끔하고 정형적인 것을 추구하며 다양한 음악 양식이 등장하였다.

오스트리아의 작곡가 하이든은 고전 시대 음악을 대표하였고 소나타 형식¹⁾과 기악곡의 구성과 진행 등의 틀을 확립하였다.

트럼펫의 시초는 연주용이 아닌 신호나 의사소통의 이유로 탄생하였는데 당시에는 동물의 뼈나 나무 등 자연에서 오는 재료로 만들어졌었다. 바로크 시대에 들어서도 트럼펫은 그저 화성과 리듬을 연주하는 것이 대부분이었다. 18세기 빈 궁정 음악가이자 트럼펫 연주자였던 안톤 바이딩거(Anton Widinger, 1766-1852)의 키 트럼펫 발명이 현재의 트럼펫이 자리 잡는 과정에 큰 도움을 주었다.

안톤 바이딩거는 당시 저명한 작곡자였던 하이든과 두터운 친분이 있었고 하이든은 바이딩거를 위하여 1796년에 트럼펫 협주곡을 작곡하였다. 하이든은 현악 4중주²⁾ 실내악 곡 68곡, 교향곡³⁾ 106곡, 등 많은 곡들을 작곡하였는데 이 곡은 하이든의 음악이 가장 무르익은 노년기에 만든 마지막 협주곡이다. 이 곡은 고전주의 음악의 특징이라 할 수 있는 소나타 형식을 사용한 곡으로 총 세 개의 악장으로 이루어져 있다.

3. 연구의 방법 및 제한점

본 논문은 하이든의 《Trumpet Concerto in E flat Major, Hob.VIII:1》를 분석하여 고전주의 시대의 음악적 양상을 알아보고 트럼펫의 역사와 발달 과정을 살펴보려 한다.

그에 따른 연구 방법은 다음과 같다.

첫째, 고전주의 시대의 시대적 배경과 음악적 특징을 살펴본다.

둘째, 하이든의 생애를 알아보고 그의 음악적 성향을 알아본다.

셋째, 트럼펫의 역사와 하이든이 트럼펫 역사의 끼친 영향을 알아본다.

1) 소나타 형식(Sonata form) : 고전과 시대 초기부터 광범위하게 사용된 악곡의 형식.

2) 현악 4중주(String quartet) : 4대의 현악기로 연주하는 것.

3) 교향곡(Symphony) : 관현악으로 연주되는 다악장 형식의 악곡.

넷째, 곡의 구조와 형식 등 작품의 내용을 분석한다.

본 논문에서는 분석의 편의를 위해 오케스트라 총보가 아닌 피아노 반주보로 분석을 하도록 하겠다. 또 조성 분석은 간단하게 표에 나타내고 자세한 분석은 생략하도록 하겠다.

4. 선행 연구 고찰

하이든의 트럼펫 협주곡을 통해 고전주의 시대적 배경과 음악적 특징, 하이든의 생애, 트럼펫의 역사, 트럼펫 역사를 분석·연구한 논문들이 있었다.

고전시대의 음악적 특징을 토대로 분석한 논문으로 조소영⁴⁾, 김원호⁵⁾의 논문이 있고 이인웅⁶⁾은 트럼펫 협주곡의 형식과 조성을 연구하였고, 트럼펫의 역사, 연주기법 종류에 관해 분석한 연구는 김소정⁷⁾, 유영선⁸⁾, 최수용⁹⁾의 논문들이 있었다.

각 논문에서 분석 연구한 내용들을 트럼펫 연주자들이 보다 용이하게 접근할 수 있게 본 논문을 연구·작성하였다.

-
- 4) 조소영. 「Franz Joseph Haydn의 ‘Trumpet Concerto in E-Flat Major ’의 분석 및 고찰 -졸업 연주 프로그램 곡목을 중심으로 -」, (석사학위논문, 서울대학교), 2015.
 - 5) 김원호, “J. Haydn의 Trumpet Concerto in Eb Major, Hob.VIIe:1의 분석연구”, 석사학위논문, 목원대학교, 2014.
 - 6) 이인웅. 「Joseph Haydn의 Trumpet Concerto in Eb major, HOB. VIIe, no.1 분석연구」, (석사학위논문, 경희대학교), 2010.
 - 7) 김소정. 「F. J Haydn Trumpet Concerto in Eb major, Hob. VIIe:1의 작품분석과 트럼펫의 발전」, (석사학위논문, 숙명여자대학교), 2021.
 - 8) 유영선. “트럼펫의 발달과 연주기법에 관한 연구”, 석사학위논문, 원광대학교, 2005.
 - 9) 최수용. “트럼펫의 발달과 연주기법에 관한 연구” 석사학위논문, 부산대학교, 2020.

II. 본론

1. 고전주의 시대적 배경

시대적 배경으로는 17세기의 합리주의¹⁰⁾, 18세기의 신인문주의¹¹⁾, 계몽주의¹²⁾가 부상(浮上)하였다. 인간의 이성을 근본으로 여기는 합리주의적 사고는 전통적인 권위 종교의 억압으로부터 인간을 해방시키는 계몽주의로 이어지면서 시민계급의 사회형성에 추동력이 되었고, 이후 프랑스 혁명의 철학적 배경이 되었다. 질서를 존중하고, 합리성을 추구하고, 이성(異性)을 존귀하게 여기고, 혁신적이면서 뛰어난 것보다 평안하고 보수적인 것을 더욱더 귀중하게 생각하는 고전주의의 이론적 체계는 프랑스 부알로(N.Boileau, 1636-1711)에 의하여 정립되었으며, 그 당시 프랑스에는 극예술을 대표하는 고전문학은 전형적으로 라시네(J.B.Racine, 1639-1699), 몰리에르(Molière, 1622-1673), 코르네이유(P.Corneille, 1606-1684)등과 같은 극작가들에 의해 계몽되었다.

17세기 문학에서부터 시작된 고전주의는 이후 18세기 중반 음악과 회화, 조각 분야의 미술적 특징으로 이어지고 위에서 언급한 17세, 18세기의 사상적 배경으로 인하여 당시 예술에 있어 아름다움을 판단하는 기준이 되었다. 특히 18세기의 음악은 고전주의와 연관되어, 보편성과 간결함, 그리고 조화와 질서를 지켜야만 했다. 신인문주의

고전주의 음악은 균형을 이루는 조화로움, 모범적이면서 아름다움, 쉽게 이해할 수 있는 음악이라 말할 수 있다. 주요 3화음을 중심으로 한 기능 화성법¹³⁾의 확립, 교향곡, 협주곡, 실내악곡, 독주곡에서 소나타 형식 사용, 2관편성의 오케스트라 등 이러한 원칙에 의거하여 이 시기에는 교향곡 외에 협주곡, 실내악도 눈에 띄는 발전을 보였다. 현악합주로만 연주하던 협주곡이 관현악 반주로 확대된 것을 예로 들 수 있다.

10) 합리주의 : 이성이나 논리적 타당성에 근거하여 사물을 인식하거나 판단하는 태도나 사고방식
11) 신인문주의 : 계몽주의의 반동으로 18세기 후반에 독일 문단에 일어난 운동.
12) 계몽주의 : 16-18세기에 유럽 전역에 일어난, 구시대의 묵은 사상을 타파하려던 혁신적 사상 운동의 입장.
13) 화성법(Harmonik) : 화음을 기초로 하여 선율을 조직하는 방법.

프란츠 요제프 하이든은 18세기 중반부터 19세기 초기까지의 고전주의 시대 음악 양식을 선도한 중요시 되는 인물이라 할 수 있다.

하이든을 포함한 같은 시대의 유명 작곡가 모차르트(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791), 베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)은 주로 유럽 오스트리아 빈에서 활동하여 비엔나 학파라고 불렸다.

2. Franz Joseph Haydn의 생애

하이든은 1732년 3월 31일 오스트리아 수도인 빈에서 동남쪽으로 약 57km 떨어진 로라우에서 태어났다. 하이든은 어릴적 노래에 재능을 보였었는데, 친척인 요한 마티아스 프랑크(Johann Mathias Frank)에게 공부를 배웠으며 1740년 빈 성 슈테판 교회에서 합창단으로 들어가 소프라노로 재능을 보였는데 1749년에 변성기로 인하여 합창단에서 나오게 되었다. 하이든이 입단한 이 교회 합창단이 지금 현재 유명한 ‘빈 소년 합창단’이다.

그 후 하이든은 그 당시 살고 있던 미하엘 하우스에 피에트르 메타스타시오(Pietro Metastasio, 1698-1782)라는 궁정시인이 살고 있었는데, 하이든에게 어린 공녀의 성악 레슨과 하프시코드¹⁴⁾를 가르칠 기회를 주었다. 하이든은 귀족들의 음악교사나 반주자로 일을 하면서 귀족들 사이에서 알려지게 되고 많은 후원을 받았다. 후원자 중 육군 중령인 푸른베르크(Fürnberg) 남작은 하이든 음악의 깊은 관련을 주었다. 하이든의 초기 음악 중 현악 3중주곡은 남작의 저택에서 음악회를 열기 위해 쓰였다고 추측되어 졌으며, 150여곡의 자필악보가 오스트리아 수도인 빈에 중심으로 전해지는데, 하이든의 교향곡 악보가 푸른베르크 남작의 서고에 남아있다.

하이든 최초의 고용주 모르친(Morzin) 백작은 하이든을 모르친 일가의 음악감독으로 취임하였고 하이든의 작곡을 적극 독려하였다. 하이든의 첫 교향곡 번 D 장조가 작곡된 시기 또한 그 시대로 추측된다. 모르친 일가를 위하여 14곡 이상의 교향곡, 협주곡, 양상블 곡을 작곡하였다.

14) 하프시코드(Harpsichord) : 건반 악기의 한 가지(지금의 피아노의 전신).

1761년 3월, 하이든은 파울 안톤 에스테르하지(Paul Anton Esterhagy) 공작의 저택에 부악장으로 임명하게 되고, 드디어 안정적 보수와 직책을 얻게 된다. 그는 많은 책임과 업무가 부담되었지만 다양한 장르의 음악을 작곡하고 연주하며 하이든의 실력을 발휘할 수 있는 많은 기회가 주어졌다. 파울 안톤 공작의 요청으로 [아침 LeMatin](교향곡 No.6), [정오 Le Midi](교향곡 No.7), [저녁 Le Soir](교향곡 No.8)이 작곡 되었다. 당시 소규모의 오케스트라를 위해 단순하고 간소화한 음악으로 작곡되었으며 소나타 형식을 활용하는 특징이 있다. 많은 버팀목이 되어주던 파울 안톤 공작이 건강악화로 1762년 3월에 세상을 등지게 된다. 그 후 파울 안톤 공작의 동생인 니콜라우스 후작이 대신 업을 이어받았다. 그 또한 하이든의 음악적 영감에 지지를 아끼지 않았다. 1766년에 에스테르하지 일가의 음악을 담당했던 베르너 악장이 세상을 떠나고 하이든이 그 자리를 이어받았고 하이든은 베르너 악장이 맡았던 종교 음악은 물론 니콜라우스 후작에게 필요로 한 음악을 책임지게 되었다. 니콜라우스 후작은 1776년까지 많은 돈을 투자하였고 각 목소리 영역별로 주어진 25명의 오페라단을 설립 하였다. 하이든은 새로운 오페라¹⁵⁾를 위해 매년 한편씩 작곡하였지만, 후작은 단순하던 하이든의 음악이 아닌 복잡해져가는 하이든의 음악을 좋아하지 않았다. 이에 작곡가였던 하이든을 1783년 음악 감독으로 직무 변경을 하게 된다. 하이든은 작곡 대신 기악곡, 오페라를 연주하는 동시 궁정 밖에서도 교향곡을 작곡하게 된다. 82번-87번까지의 6곡의 [파리 교향곡]을 비롯해 1782년 작곡된 76번 이후 작곡된 작품들은 외부용 창작곡이다. 1761년 후작과의 계약 관계는 주종관계에 의거하여 외부용 창작곡은 좋게 평가되지는 못하였다. 1790년 9월 니콜라우스 후작의 죽음으로 하이든은 변화가 찾아온다.

1790년 12월 하이든은 빈을 떠나 영국의 수도인 런던에 도착한다. 하이든은 반년마다 런던과 빈 사이를 오가는 스케줄을 1795년 6월까지 계속하였다. 그는 시민 음악 활동으로 연주를 출연하고 작품을 작곡하는 일을 하였다. 하이든의 생애 구분 중에 1791년-1795년까지 음악을 ‘런던 시기’라 말하며 이때 하이든은 12개의 교향곡(No.96-104)과 3곡의 클라비어소나타, 6곡의 현악 4중주, 10여곡의 클라비어 트리오등을 작곡하였다. 하이든은 이 ‘런던 시기’를 가장 행복했던 시기라

15) 오페라(Opera) : 음악을 중심으로 한 종합 무대 예술.

말하였다. 궁정 내, 외적으로 많은 수입을 벌였고, 이때 작품들은 최고의 걸작이 되었다.

런던을 떠나 빈으로 돌아온 하이든은 구펜도르프라는 도시에 정착하였고 지금까지의 경험을 살려 더 좋은 음악을 위해 살아가게 된다. 니콜라우스 2세가 새로운 영주가 되었고 악장직을 임명받고 빈에서의 활발한 연주와 작곡 출판을 하게 된다. 1795년-1809년까지를 하이든 생애에 구분하는 데 있어 이 시기를 '새로운 빈의 시대'라고 한다. 이때 연주활동 외에 새로 창작 활동을 이어지는데 빈 궁정 음악가이자 트럼펫 연주자였던 안톤 바이딩거와 새롭게 제작된 키 트럼펫(Key Trumpet)을 위한 트럼펫 협주곡 Eb장조를 썼으며 피아노 3중주 4곡도 작곡하였다.

변화되는 사회, 궁정사회의 무너짐과 함께 궁정을 위한 큰 작품들은 점차 사라지게 되었다. 하지만 하이든은 궁정예술가, 신민예술가로서 귀족과 시민들의 뜨거운 호응을 일으켰고 최고의 명성을 얻었다. 60세가 넘은 하이든은 세계 전 지역에서 음악에 대한 새로운 시도를 계획 하였지만 1809년 5월 31일 생을 마감한다.

3. 트럼펫의 역사

트럼펫은 금관악기 중 가장 오래된 역사를 지니고 있으며, 트롬본, 호른, 유포니움, 튜바 등 금관악기의 시초라고 할 수 있다.

아주 오랜 고전 시대부터 등장하면서 지금의 음악적 용도가 아닌 신호나 의사소통의 목적을 두고 사용하였고 쇠가 아닌 동물의 뿔이나 나무로 된 긴 모양의 관의 형태로 사용하였으며 현재 이집트 카이로에 있는 박물관에 살핑크스(Salpinx)라는 이름으로 기록되어 있다.

이후 중세시대로 넘어오면서 종교적 의식에서나 군사적으로 용도의 변화가 생긴다. 관의 길이는 편의성을 위하여 짧아지고 직선 모양의 형태의 모양이며 나무

<그림 1> 살핑크스
 나 동물 뼈가 아닌 은이나 청동으로 금속 소재의 악기로 발달하였다. 10세기 페르시아에서 전해져온 징크(Zink)와 11세기-13세기 말까지 십자군 전쟁으로 사라센(Saracen)에서 내려온 소라로 만든 콘치혼(Conch Horn)이 있다.

<그림 2> 징크

<그림 3> 콘치혼

바로크 시대로 들어와서부터 트럼펫은 음악적 용도로 쓰이게 되었다. 내추럴 트럼펫(Natural Trumpet)이라 불렸으며 밸브(Valve)가 없고 길이가 길어 U자 형태나 S자 형태의 모양을 지녔다. 이 시대에는 높은 음역을 연주하는 클라리노 주법¹⁶⁾을 내추럴 트럼펫에 접목하여 연주하였다. 밸브나 키가 따로 없어 연주자는 호흡과 입술 모양 변형을 이용하여 음정을 조절하였고, 악기의 조성을 바꿔 주기 위해 탈부착식 관들을 사용하여 연주하였다. 탈부착식 관들을 크룩(Crook)이라는 이름으로 분리가 가능한 내추럴 트럼펫을 연결해 조성이 달라질 때마다 크룩을 교체하며 연주하였다.

<그림 4> 내추럴 트럼펫

16) 클라리노 주법(Clarino technic) : 높고 화려한 음역을 연주하는 기술.

고전 시대에도 내추럴 트럼펫을 사용하였으나 18세기 후반 반음계를 위한 트럼펫이 개발되었다. 트럼펫 연주자 안톤 바이딩거에 의해 만들어졌는데 반음계를 위해 E♭ 조 내추럴 트럼펫에서 6개의 키를 추가하고 배음렬만 되었던 트럼펫에서 반음 연주를 할 수 있게 되었다. 이 악기의 등장으로 하이든의 트럼펫 협주곡, 훔멜 (Johann Nepomuk Hummel, 1778-1837)의 트럼펫 협주곡 등이 작곡되었다.

<그림 5> 키 트럼펫

19세기 낭만 시대에는 고전에 키 트럼펫에서 더 발전된 밸브형식의 시스템이 개발되었다. 밸브 시스템 중 로타리(Rotary) 형식과 피스톤(Piston)형식의 2가지 시스템이 트럼펫에 접목이 되었는데 로타리 형식의 트럼펫은 1832년 조셉 라이(Josef Rie)가 발명하였으며, 피스톤(Piston)형식의 트럼펫은 1839년 페리넷(Perinet)이 3개의 피스톤을 이용한 트럼펫을 개발하였다.

19세기 후반부터 현재의 이르기까지 지금의 트럼펫 모양이 갖추어졌고 Bb조 트럼펫과 C조 트럼펫의 악기로 나누어져 Bb조는 소리가 크고 풍부한 음색을 뛰어나 오케스트라뿐만 아니라 미국의 재즈(Jazz)¹⁷⁾ 장르나 밴드(Band)¹⁸⁾에 주로 쓰이고 C조 트럼펫은 화려하고 정돈된 소리를 가지며 전통 오케스트라나 솔로 용도로 많이 사용되고 있다.

<그림 6> 로타리 트럼펫

<그림 7> 피스톤 트럼펫

17) 재즈(Jazz) : 20세기 초 미국 뉴올리언즈에서 시작된 경쾌한 리듬의 대중음악.

18) 밴드(Band) : 각종 악기로 음악을 합주하는 단체.

4. 《Trumpet Concerto in E flat Major, Hob.VIIe:1》 분석

1) 작품개요

하이든의 《Trumpet Concerto in E flat Major, Hob.VIIe:1》은 많은 트럼펫 협주곡 중에서 트럼펫 주자들이 한 번씩은 연주해야 하는 작품이다. 이 곡은 트럼펫 역사에서 매우 중요한 역할을 하는 곡이며 오늘날에도 실기 시험, 입시, 콩쿠르 등에서 사용되고 있다.

하이든의 협주곡은 1796년에 작곡되었지만 4년 후인 1800년 바이딩거의 자선 연주회가 열린 오스트리아 빈의 부르크 극장에서 초연되었으며, 그 당시 많은 사람들의 찬사와 박수갈채를 받았다. 또한 이 곡으로 인하여 키 트럼펫의 가능성을 확인할 수 있었다.

키 트럼펫이 당시 반음계 연주가 가능한 트럼펫이라는 점에선 상당히 놀라운 일이었지만 19세기 초 트럼펫에 밸브가 장착 된 밸브 트럼펫이 개발되어 바이딩거의 키 트럼펫은 점차 잊혀졌다.

하이든의 마지막 협주곡이자 유일한 트럼펫 협주곡으로, 그저 화성과 리듬만 연주하던 트럼펫이라는 악기를 빛나게 만들어주고 그와 함께 악기의 위상을 높게 만들어 오늘날 트럼펫의 발전에 큰 공로를 세운 곡이라고 볼 수 있다.

2) 제1악장

제1악장의 빠르기는 Allegro이며 4/4박자 곡이다. 소나타 형식으로 제시부, 발전부, 재현부와 Coda로 구성되어있다. 곡 전체적으로 E b 장조를 띄고 있다. 피아노 반주가 제1주제, 제2주제를 이어서 연주하며 이후 트럼펫 솔로가 제1주제, 제2주제를 이어서 연주하는데 이것을 이중 제시부(double exposition)라고 한다. 제1악장의 전체 구성을 표로 나타내면 다음과 같다.

구분		마디	조성
피아노 제시부	제1주제	1-19	E b Major
	제2주제	20-36	
트럼펫 제시부	제1주제	37-51	E b Major
	연결구	52-72	c minor - B b Major
	제2주제	73-92	B b Major - c minor
발전부		93-124	c minor - E b Major
재현부	제1주제	125-134	E b Major
	연결구	135-156	
	제2주제	157-168	
Cadenza			
Coda		169-173	

<표 1> 1악장 구조와 조성

제1악장 재현부 끝에 카덴차(cadenza)가 나오는데 이 부분은 연주자의 역량에 따라 다르게 바뀔 수 있는 부분이라서 마디 수를 따로 표시하지 않았다.

I

1 Allegro ♩ = 120

Trumpet in B \flat

제1주제

Piano

동기a 동기b 동기c

<악보 1> 1-5마디, 제1주제

제1주제가 피아노 오른손 연주로 제시되고 있다. 1마디에서 4마디까지 총 3개의 동기가 제시되어있는 걸 볼 수 있다. 부드러운 선율과 함께 왼손에서 짧게 음을 끊어치는 듯한 리듬 제시로 다른 형태의 음률이 자연스럽게 어우러지게 표현되었다.

<악보 2> 6-11마디

악보 8마디에서 11마디를 보면 악상기호의 대조적인 변화를 볼 수 있다. 그와 함께 포르테(*f*)를 연주할 때는 피아노 왼손의 리듬을 규칙적으로 연주하고, 섹여림 피아노(*p*)를 연주할 때는 피아노의 오른손 선율이 이음줄을 사용하여 부드럽게 진행될 수 있게 대조적으로 표현하였다.

<악보 3> 17-21마디

17마디부터 21마디까지는 타악기적 리듬과 함께 반음계적 하행진행이 나타난다. 여기서부터 앞과는 다른 분위기가 느껴지는 제2주제의 제시가 시작된다.

<악보 4> 22-32마디

악보 24마디부터 지금까지와는 다르게 화려하고 강렬한 테크닉으로 트럼펫의 등장을 준비한다. 16분음표의 나열로 과조되는 분위기를 26마디에서 8분음표가 잡아줘 듣는 이들에게 안정감을 준다. 왼손 반주는 계속적인 타악기의 느낌을 주고 있다.

The image displays a musical score for trumpet and piano. The score is in B-flat major and 4/4 time. It shows measures 33-40. Measures 33-36 show a piano accompaniment with a strong 'f' dynamic. Measures 37-40 show a trumpet solo with three motifs labeled '동기a', '동기b', and '동기c'. The piano accompaniment continues with a 'p' dynamic in measures 39-40.

<악보 5> 33-40마디, 솔로 트럼펫 동기 a,b,c

피아노 간주가 끝나고 37마디부터 솔로 트럼펫이 제1주제를 연주한다. 이전에 나온 피아노 반주와 동일하게 3개의 동기가 제시된다.

<악보 6> 44-53마디, 47마디 반음계와 49마디 리듬

47마디를 보면 기존의 연주되지 못했던 반음계적 선율을 이 협주곡을 통해 트럼펫의 테크닉을 향상시킨 부분이다. 새로운 트럼펫의 기능을 선보인다고 보여진다.

49마디에서 타악기적 리듬을 연주하고 있다. 이는 내추럴 트럼펫의 오케스트라에서의 역할을 알 수가 있다. 하이든은 키 트럼펫의 기능인 운음과 반음을 사용한 연주 뿐 아니라 기존의 트럼펫의 역할이었던 리듬형식을 함께 표현하였다.

<악보 7> 49-53마디

위에 연결구를 보면 제1주제에서 동기a를 뒤집은 모양으로 보인다. 피아노 반주도 함께 하행하고 있고 바로 다음 마디에서 상승하는 모습을 보인다. 트럼펫 A음을 피아노(*p*)로 작고 부드럽게 연주해야 하므로 많은 트럼펫 연주자들이 연주하기 어려워하는 부분이며 많은 연습이 필요하다. 연습 방법으로는 정확한 호흡을 위해 충분한 숨을 마시고 몸 안에 압력을 만든 뒤 막았던 혀를 때면서 호흡을 빠르게 내보낸다. 처음 연습할 때에는 포르테(*f*)로 반복 연습하면서 점점 여리게 소리의 크기를 줄어나간다.

<악보 8> 56-59마디, 트럼펫 반음계적 진행

트럼펫의 반음계 진행과 함께 c단조에서 Bb 장조로 변화한다. 제2주제와 자연스럽게 연결된다.

The image shows a musical score for measures 60-64 of a piece titled 'Pangpalle'. The score is written for three staves: a single treble clef staff at the top, and a grand staff (treble and bass clefs) below it. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4. Measure 60 is marked with a '60' and a dynamic marking of 'p' (piano). The top staff features a melodic line with trills (tr) and slurs. The grand staff provides harmonic support with chords and a rhythmic bass line. Several measures are highlighted with black rectangular boxes: measures 60-61 in the top staff, measures 61-62 in the grand staff, and measures 63-64 in both the top and grand staves.

<악보 9> 60-64마디, 팡파레

피아노(*p*)로 연주하다가 트럼펫이 팡파레 형식의 표현을 함으로 반전의 느낌을 준다. 앞서와는 다른 트럼펫 특유의 밝은 음색을 표현해야 한다. 바로 이어 나오는 피아노와 트럼펫이 멜로디를 주고받으며 리듬분할을 통해 점점 화려해지는 음표들로 표현을 하고 있다.

제2주제

제3주제

<악보 10> 70-80마디, 제2주제와 제3주제 상승 진행

73마디에서 제2주제 멜로디가 연주된다. 솔로 트럼펫과 피아노가 함께 반음 하행 진행을 하는 것을 볼 수 있다. 제2주제 제시 후 78마디에서 점차 상행 진행을 하면서 포르테(*f*)까지 커지면서 고조되는 느낌을 주고 있다. 강하고 높은 고음 스케일을 연주하며 광파레 느낌을 준다. 다시 한 번 트럼펫의 강렬하고 찬란한 음색을 뽐낼 수 있다.

<악보 11> 89-99마디, 93마디 발전부

발전부에서는 제1주제가 E \flat 장조에 나란한조인 c단조로 변화되어 시작한다. 제 시부와 다르게 높은 음역에서 작게 표현해야 하며 가볍게 스타카토¹⁹⁾로 연주한다. 또 트럼펫은 상행진행을 하고 피아노는 하행진행으로 선율을 서로 반대로 주고받는 연주를 한다.

19) 스타카토(staccato) : 한 음표 한 음표씩 끊어서 연주하는 일.

동형진행

The image displays a musical score for measures 100 through 112. It consists of three systems, each with a violin part on the top staff and a piano accompaniment on the bottom staff. The key signature is two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4. The score includes several annotations: the Korean text '동형진행' (homophonic progression) is placed in boxes above the violin part in measures 100-103, 104-107, and 108-111. In measure 108, the dynamics 'f' (forte) and 'p' (piano) are circled and placed below the violin staff. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand.

<악보 12> 100-112마디, 고조된 발전부

<악보 12>를 보면 전과는 다르게 16분음표와 8분음표가 굉장히 많이 나온 것을 볼 수 있다. 동형진행으로 이루어져 있으며 계속 된 빠른 리듬 연주로 트럼펫 연주자들의 현란한 테크닉을 필요로 한다. 110마디에서 이 곡에서 가장 높은 음인 3옥타브 E \flat (B \flat 악기 기준)가 나오는데 모든 트럼펫 연주자들이 부담스러워하는 음정이다. 가포션이나 오픈 포지션 등 다양한 방법으로 연주하는 법을 연구하는 부분이다. 110마디 포르테에서 바로 111마디 피아노로 연주해야 하고 리듬의 단순화로 고조되고 있는 분위기를 서정적인 분위기로 전환시켜준다.

<악보 13> 120-130, 125마디 재현부

125마디부터 재현부가 시작된다. 제시부와 동일하게 E \flat 장조로 연주하고 있다. 130마디에서 제시부와 다른 연주로 앞과는 다른 8분음표에서 16분음표로 리듬분할을 하며 곡의 확장을 볼 수 있다.

The image shows a musical score for measures 141-149. The score is in 3/4 time and features a piano part and a vocal line. Measures 141-145 show a piano introduction (도약) starting with a piano (p) dynamic, followed by a mezzo-forte (mf) section. Measures 146-149 show a section with a forte (f) dynamic. The score includes triplet markings and specific annotations for '도약' and '셋잇단음표' (triplets).

<악보 14> 141-149마디, 도약과 셋잇단음표

재현부에서는 앞과는 다르게 자유롭게 표현하는 모습을 볼 수 있다. 옥타브가 넘는 도약이 나오고 16분음표의 진행이 아닌 셋잇단음표의 하행진행으로 색다른 느낌을 준다. 차이가 많이 나는 도약의 연주는 많은 트럼펫 연주자들이 어려워하는 부분이다. 고음부터 저음까지의 셋잇단음표 연주는 솔로 트럼펫의 화려함을 더한다.

<악보 15> 151-157마디

152마디에서 153마디까지 고음에서 빠른 리듬 연주를 볼 수 있다. 이 부분은 그 시대에 트럼펫 연주자들뿐만 아니라, 현재의 트럼펫 연주자들에게도 고난이도의 기술을 요한다. 157마디부터 제2주제의 재현이 일어난다. 이후 피아노 반주의 화려한 선율이 168마디까지 연주되며 트럼펫의 카덴차(cadenza)가 이어진다. 고전주의 시대에 카덴차는 작곡자들이 만들지 않고 연주자들의 즉흥연주로 많이 이루어졌으며 연주자의 기량을 엿볼 수 있었다. 하이든도 이 곡의 카덴차를 따로 작곡하지 않았고, 유명한 트럼페터에 의해 여러 카덴차들이 오늘날에도 연주되고 있다.

Coda

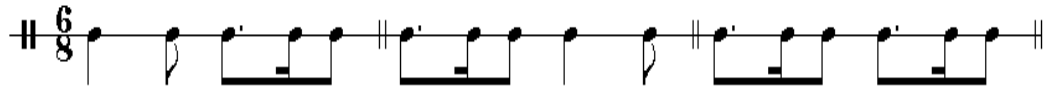
The image shows a musical score for measures 179-186. The top system (measures 179-182) features a complex melodic line in the right hand with triplets and a sustained note, and a rhythmic accompaniment in the left hand. A box labeled 'Coda' is positioned above the right hand staff. The bottom system (measures 183-186) shows the continuation of the accompaniment, ending with a double bar line.

<악보 16> 179-186마디, 코다와 마무리

카덴차가 끝난 후 팡파레와 같은 코다 선율을 피아노가 반복하며 연주한다. 이로써 힘찬 군대와 같이 뚜렷하고 분명한 연주로 1악장이 마무리된다.

3) 제2악장

제2악장의 빠르기는 Andante이며 6/8박자 곡이다. A-B-A'로 3부 형식구조로 되어있다. A b Major로 제1악장과는 버금딸림음조 관계이다. 제2악장에서는 시칠리아노 리듬이 두드러지게 사용되는데 시칠리아노 리듬이란 바로크 시대의 음악 스타일 중 하나이다. 시칠리아섬의 농민들에게서 유래한 춤곡으로 17, 18세기에 유럽에서 유행했다고 한다. 목가적인 성격을 띠며 느린 곳이 대부분이다.

<악보 17> 시칠리아노 리듬

제2악장의 전체 구성을 표로 나타내면 다음과 같다.

구분		마디	구성
A	a1(피아노)	1-8	A b Major
	a2(트럼펫)	9-16	
	연결구	17-18	
B	b	19-24	a b minor - C b Major
	c	25-30	
	연결구	30-32	
A'	a3	33-40	A b Major
	연결구	41-42	
Codetta		43-50	

<표 2> 2악장 구조와 조성

The image shows two systems of musical notation for piano accompaniment. The first system contains measures 1 through 5, and the second system contains measures 6 through 10. The music is in 6/8 time and Ab Major. The left hand provides a steady accompaniment with chords and single notes, while the right hand plays a more active melody. Dynamics are marked as *p* (piano) and *mp* (mezzo-piano).

<악보 18> 1-10마디, 피아노 반주 주제 제시

Ab Major로 시작되는 2악장은 피아노 반주 왼손에서 Ab 음을 지속적으로 연주하는 Pedal Point²⁰⁾ 기법을 사용하였다. 오른손 연주에서는 시칠리아노 무곡의 리듬이 보인다. 잔잔하게 표현되다가 6마디에서 32분음표의 사용으로 단조로움에 변화를 주었다가 다시 7-8마디에서 정격중지로 제자리를 찾는다.

20) 페달 포인트(Pedal Point) : 보통 최저음(베이스노트)에 배치된 긴 지속음을 가리키며, 보속음(保續音)이라고 한다.

<악보 19> 9-16마디, 트럼펫 주제 연주

9마디부터는 앞서 피아노 반주에서 나왔던 주제 선율을 동일하게 연주하고 있다. 트럼펫의 중간 음역대 사용으로 포근하고 부드러운 느낌을 준다. 피아노 반주에서 리듬을 넣어줘서 자칫하면 처지게만 들릴 수 있는 곡을 좀 더 진행되는 느낌으로 연주할 수 있다.

<악보 20> 16-11마디 (짧은 연결구)

17-18마디에서 피아노 반주가 짧은 연결구를 연주한다. 새로운 주제가 자연스럽게 이어지게 만들어준다.

<악보 21> 16-11마디, 11마디 반음계 상행

19마디에서부터 새로운 주제가 시작된다. A b Major의 같은 으뜸음조인 a b minor로 전조되며 연주한다. 21마디에서는 반음계적 상행진행이 보인다. 22마디 부터는 a b minor의 나란한조인 C b Major로 전조된다.

22

dim.

C \flat Major

주고 받음

27

27

A' 시작

32

32

<악보 22> 22-36마디

22마디부터 C \flat Major의 조성을 가진다. 25마디에 반음계 선율을 연주하고 30마디에 솔로 트럼펫과 피아노 반주가 8분음표 리듬을 주고받는 모습을 보인다. 이 연결구는 A \flat Major로 조성이 돌아오기 위한 반음계 진행으로 느껴진다. 33마디에 A' 주제가 시작한다.

Codetta

42 B♭ Tpt. *mf*

42 Pno. *mp*

48 B♭ Tpt. *p*

48 Pno. *p*

<악보 23> 42-50마디, 제2악장 마무리

43마디부터 코데타가 시작된다. 43마디에 솔로 트럼펫이 제2악장 8마디에서 나온 모티브를 발전시켜 연주한다. 이어서 반음계 선율을 연주하다 피아노와 같은 리듬을 연주하며 함께 제2악장을 마무리한다.

4) 제3악장

제3악장의 빠르기는 Allegro이며 4/4박자 곡이다, 론도 소나타 형식으로, A-B-A-C-A-B-A로 구성되어 있다.

론도 소나타 형식이란 고전주의 시대에 쓰인 악곡의 형식으로, 소나타 형식과 론도 형식이 복합된 형식이다. 론도 형식과 소나타 형식은 도식적으로 굉장히 비슷하게 되어있다. 고전시대 때 소나타나 교향곡의 마지막 악장에서는 이와 같은 론도가 자주 보인다. 형식적으로 소나타에 가깝다 할지라도 소나타에서 느낄 수 있는 목적함과 극적인 긴장감과는 사뭇 다르다.

제3악장은 E♭ Major 조성으로 가볍고 활기찬 분위기를 띤다. 남녀노소 모두 들어본 음악으로 굉장히 잘 알려져 있다. 전에는 장학퀴즈에서 사용되어 유명했지만 요즘 어린 학생들에게는 개그맨 유재석이 광고한 엘리하이의 OST로 더욱 유명해졌다.

구분		마디	조성
피아노 제시부	A	1-26	E b Major
	B	27-44	
트럼펫 제시부	A'	45-68	E b Major
	연결구	68-79	E b Major - c minor
	B'	80-120	B b Major
	연결구	121-124	B b Major - E b Major
발전부	A''	125-141	E b Major
	C	142-180	A b Major - f minor - E b Major
재현부	A'''	181-199	E b Major
	B''	200-219	
	연결구	220-237	
	A''''	238-279	
종결부		280-295	

<표 3> 3악장 구조와 조성

Allegro ♩ = 120

Trumpet in B \flat

Piano

동기1 동기2 동기3

p simile

10 악상기호 대비

B \flat Tpt.

Pno.

f

<악보 24> 1-18마디, 제1주제

피아노 제시부 제1주제는 동기1, 동기2, 동기3의 모티브로 구성이 된 것을 볼 수 있다. 점4분음표에서 8분음표, 16분음표로 점차 리드미컬하게 변화한다. 12마디에 들어가서는 처음 시작할 때에 피아노(*p*)와는 다르게 포르테(*f*)로 전환되면서 왼손 반주가 한 옥타브를 내려가고 또 반주에 음정이 하나 더 쌓아진다. 전보다 더 탄탄하고 깊고 넓어진 느낌을 주며 웅장함을 더해준다.

<악보 25> 26-33마디

27마디에 들어가서 피아노 파트에서 제2주제가 시작을 한다. 상성부와 하성부에서 주제선율이 반복되는 모습을 보인다.

트럼펫 제시부

<악보 26> 42-60마디, 트럼펫 제시부 동기 1,2,3

45마디에는 트럼펫의 제시부가 나온다. 피아노는 간결하게 8분음표 리듬으로 반주한다. 57마디에서는 앞서 나왔던 피아노 제시부와 다르게 색다르게 8분음표 리듬이 추가되었는데 이로 인하여 조금 더 생동감 있는 느낌이 든다.

제2주제의 시작

<악보 27> 75-90, 제2주제 시작

78마디에서 피아노로 시작해 점점 커져서 제2주제의 시작인 80마디에서 음향적으로 커진다. 80마디와 82마디는 동형진행으로 이루어졌는데 악상 기호의 변화로 메아리 같은 느낌을 준다. 86마디에 나온(원래 악보에서는 87마디처럼 꾸밈음으로 표시되어 있음) 모르텐트(Mordent)²¹⁾는 원음표→원음표에서 1도 낮은 음정→원음표로 연주하지만, 원음표→원음표에서 1도 높은 음정→원음표로 연주하는 연주자들도 많다.

21) 모르텐트(Mordent) : 떤꾸밈음의 일종으로 잔결음(잔결 꾸밈음)이라고도 한다.

반음계적 진행

<악보 28> 91-99마디, 93마디 반음계적 진행

93마디에서 반음계적 진행으로 키 트럼펫의 역할을 또 한 번 보여준다. 96마디에 트럼펫이 E \flat 음정에 당김음²²⁾을 주면서 조금 더 경쾌한 느낌을 준다.

22) 당김음(Syncopation) : 같은 음높이의 센박과 여린박이 연결되어 셈여림의 위치가 바뀌는 일. 싱코페이션이라고 함.

<악보 29> 109-125마디, 125마디 발전부

110마디에서는 제3악장에서 최고음인 3옥타브 도 음정을 연주하며 점차 하강한다. 3옥타브 도 음정을 내기 위해선 충분한 호흡을 마시고 입안에 압력을 만들어 악센트를 위한 강한 텅킹을 하며 빠르게 내뱉는다. 117마디에서는 타악기 같은 리듬을 연주하며 고조된 분위기를 진정시킨다. 125마디에서 발전부가 시작한다. 처음에 나온 1주제를 연주하며 다시 한 번 주제를 상기시킨다.

<악보 30> 135-152마디, 발전부의 변화

142마디부터는 발전부의 새로운 부분이 나온다. A b Major로 시작하는 부분은 처음과는 다르게 버금딸림조 관계로 전조가 되어서 새로운 분위기를 연출한다. 151마디에서는 f minor의 등장으로 새롭게 이목을 집중시킨다.

<악보 31> 177-186마디, 재현부의 시작

179마디에서 자연스럽게 전조가 되면서 181마디부터는 재현부가 다시 E \flat 조로 시작되는데 트럼펫은 처음과 같은 제1주제를 연주한다. 피아노 반주의 변형으로 같은 제1주제의 멜로디를 연주하지만 전혀 다른 분위기를 낸다. 전보다 차분하고 정리된 느낌이다.

<악보 32> 202-209마디, 아르페지오와 옥타브 도약

204마디부터는 화음을 펼쳐서 리드미컬하게 연주한다. 바로 이어서 나오는 옥타브 도약 연주는 많은 연주자들이 어려워하는 부분이다. 204마디부터 214마디까지 미스 없는 연주를 위해서는 충분한 배음 연습이 필요하다. 배음 연습으로는 어느 하나의 정해진 음에서 음의 간격을 1도에서부터 점차 늘리면서 소리낸다. 이때 스타카토, 레가토 등 여러 가지 기법으로 반복 연습한다.

반음계 사용

<악보 33> 229-237마디

229마디에서 솔로 트럼펫은 반음계 선율을 상행하며 연주한다. 피아노 반주는 트럼펫과는 반대로 하행진행으로 점점 넓어지는 느낌을 주다가 232마디에서 트럼펫과 피아노가 같은 음을 연주하며 프레이즈를 마무리한다.

<악보 34> 248-256마디

248마디에서부터 피아노 반주의 싱크페이션과 트럼펫의 트릴이 함께 하행진행하는 것을 볼 수 있다. 5마디에 걸쳐서 연주하는 트릴은 참으로 인상적이다. 주제의 반복으로 지루할 수 있는 부분을 위트있게 표현했다고 생각한다.

<악보 35> 275-279마디

3악장에서 자주 나오는 리듬이자 1악장부터 이어온 8분음표와 16분음표의 반복으로 cadenza에 들어가기 전, 경쾌하기만 하지 않고 조금 더 무게감 있고 팀파니와 같은 리듬 연주로 힘찬 느낌이 든다.

Coda

제1주제

<악보 36> 305-320마디, Coda

cadenza가 끝나고 Coda가 이어지는데 제1주제의 동기1과 동기2 부분을 주고받으며 연주한다. 312마디부터 I - V 화성이 반복되며 화려하진 않지만 웅장하게 곡이 마무리된다.

Ⅲ. 결론

본 논문은 하이든이 활동한 시대의 배경과 음악적 특징, 그의 생애, 트럼펫의 역사 분석을 토대로 하이든 트럼펫 협주곡 《Trumpet Concerto in E flat Major, Hob.VIIe:1》에 대한 효과적인 연주법에 관해 연구하였다.

고전주의는 17세기 문학에서 시작되어 18세기 미술적 특징으로 이어지면서 시대 사상적 배경을 바탕으로 혁신적이면서 보수적인 것을 더 선호하는 경향을 나타내고 있으며, 구조적으로는 보편성과 간결함을 보여주는 특징이 있다.

이 시대를 대표하는 작곡가, 하이든은 베토벤과 모차르트와 함께 비엔나 악파라 불리며 많은 활동을 하였고, 18세기 중반부터 19세기 초기까지의 고전주의 시대 음악 양식을 선도하였다.

하이든 트럼펫 협주곡은 그의 협주곡 중 제일 마지막으로 작곡된 작품으로, 빈 궁정 음악가이자 트럼펫 연주자였던 안톤 바이딩거를 만나 그 당시에 새롭게 제작된 키 트럼펫을 위해 작곡된 곡이다. 키 트럼펫은 기존의 배음렬로만 연주하던 방식이 아닌 반음계 연주가 가능한 개량된 트럼펫이다. 하이든의 트럼펫 협주곡은 키 트럼펫과 새로운 연주 기법이 적용된 작품으로 트럼펫 연주 테크닉 발전에 기여한 의미가 깊은 곡이다.

키 트럼펫은 고전시대 이후 19세기 낭만으로 오면서 밸브 트럼펫으로 발전을 하였고 로타리 방식 피스톤 방식으로 나누어져 독주곡, 오케스트라뿐 아닌 다양한 장르로 쓰이고 있다.

트럼펫은 금관악기 중 가장 오래된 역사를 가지고 있으며, 금관악기의 시초라 볼 수 있다. 트럼펫의 역사를 살펴보면, 음악적 용도가 아닌 신호와 의사소통으로 쓰인 최초의 트럼펫으로 고대시대 살퐁크스가 있고, 중세시대에는 군사적, 종교적 각종 의식에서 사용된 징크와 콘치혼이 사용되었다. 트럼펫의 황금기이며 음악적 연주용의 시작인 바로크 시대에서는 내추럴 트럼펫을 사용하였다. 반음계를 사용하여 다양한 연주가 가능하게 한 고전 시대에서는 키 트럼펫을 사용하였고, 음정과 음색이 더욱 정확해지고 편리해진 낭만 시대에는 밸브 트럼펫을 사용하였다. 트럼펫은 시대에 따라 악기의 기능이 점차 발전하였고, 오늘날 대중들에

게 서양음악에 없어서는 안 될 중요한 악기로 자리매김하였다.

하이든이 활동한 고전주의 시대에 음악은 보편성과 단순성, 질서와 조화가 중요시 여겨졌다. 화성법의 확립, 2관 편성의 오케스트라, 소나타 형식 사용 등 다양한 변화가 있었는데 이를 통하여 교향곡, 협주곡, 실내악 곡 등 많은 발전이 생겼다. 이 곡을 분석해 살펴보면 고전주의 시대에 음악적 특징이 많이 드러나 있다.

이 협주곡은 세 악장으로 되어있으며 1악장과 3악장은 고전주의 시대의 음악 형식인 소나타 형식으로 되어있고 2악장은 3부 형식으로 되어있다. 키 트럼펫의 발명으로 3악장에 걸쳐 반음계 선율을 많이 사용했다는 점을 알 수 있다. 1악장부터 나오는 이중 제시부가 눈에 띈다. 피아노 반주와 솔로 트럼펫이 주제를 번갈아가며 연주한다. 2악장에서는 시칠리아노 리듬을 사용하였고 Pedal point, 반음계적 진행 등 고전음악의 특징이 표현된 걸 알 수 있다. 목가적이고 서정적인 트럼펫의 선율이 인상적이다. 3악장은 오늘날 트럼펫 협주곡 중에서 가장 유명한 곡으로 남녀노소 누구나 알고 있는 음악이다. 론도 소나타 형식을 사용하였으며 피아노 반주와 솔로 트럼펫이 주제 선율을 주고받는 대위법적인 모습이 자주 보인다. 마지막까지 트럼펫 악기의 특성을 살린 팡파레와 같이 힘차고 웅장하게 연주하며 곡이 마무리된다.

키 트럼펫의 특징인 반음계 사용을 위해 고심을 한 흔적이 많이 묻어나 있는 곡으로 노년에도 새로운 것에 대한 도전을 멈추지 않고 작곡을 한 하이든의 노력을 알 수 있는 곡이다.

본 논문 분석을 통해 많은 트럼펫 연주자들이 이 곡을 연주할 때 곡 해석에 관해 도움을 받고, 연주분석으로 인해 더욱 효과적인 연주가 될 수 있기를 바란다.

참 고 문 헌

1. 단행본

- 김난희. 『협주곡의 역사』, 서울: 음악춘추사, 1997.
- 민은기 외 1명 공저. 『서양음악사의 이해』, 경기: 음악세계, 2006.
- 민은기 외 3명 공저. 『서양음악사2』, 경기: 음악세계, 2014.
- 송인국. 『트럼펫 연주기론』, 서울 : 음악춘추사, 2004.
- 윤성현. 『관현악기법연구』, 서울 : 도서출판 수문당, 1995.
- 음악지우사 편. 『작곡가별 명곡해설 라이브러리 10 하이든』, 경기: 음악세계, 2002.
- Donald Jay Grout 저. 『서양음악사 下』 한국음악교재연구회(역), 서울: 세광음악출판사, 1996.

2. 학위 논문

- 김소정. “F. J Haydn Trumpet Concerto in E b major, Hob. VIIe:1의 작품분석과 트럼펫의 발전”, 석사학위논문, 숙명여자대학교, 2021.
- 김원호, “J. Haydn의 Trumpet Concerto in Eb Major, Hob.VIIe:1의 분석연구”, 석사학위논문, 목원대학교, 2014.
- 유영선. “트럼펫의 발달과 연주기법에 관한 연구”, 석사학위논문, 원광대학교, 2005.
- 이인웅. “Joseph Haydn의 Trumpet Concerto in E b major, HOB. VIIe, no.1 분석연구”, 석사학위논문, 경희대학교, 2010.
- 조소영. “Franz Joseph Haydn의 ‘Trumpet Concerto in E-Flat Major ’의 분석 및 고찰 -졸업연주 프로그램 곡목을 중심으로 - ” 석사학위논문, 서울대학교, 2015.

최수용. “트럼펫의 발달과 연주기법에 관한 연구” 석사학위논문, 부산대학교, 2020.

3. 악 보

Haydn, Joseph. Trumpet Concerto in E-flat major, Hob.VIIe:1. Arr. Michel Rondeau. The Cathedral Brass. 2008.

An Analytic Study on Trumpet Concerto in E flat Major,
Hob.VIIe:1 by Franz Joseph Haydn

Kang Eui Hoon

Jeju National University, Graduate School, Department of Music

The purpose of this study is to analyze “Trumpet Concerto in E flat Major, Hob.VIIe:1” by Franz Joseph Haydn (1732-1809), focusing on the artistic characteristics and life of the composer to learn about the history of the trumpet from the Classical period to the present. The scope includes the music and the time of Classicism when Haydn was active.

The Classical period began with the rise of Rationalism in the 17th century and Neo-humanism and the Enlightenment in the 18th century. It started in the 17th-century literature and developed into music in the mid-18th century. Universality, simplicity, harmony, and order were respected during the Classical period. Harmony was established based on the primary chords, and sonata was used in orchestras, symphonies, concertos, chamber music, and solo works.

Haydn is a significant figure who led the musical style of the Classical period. The composer has left behind many works, including symphonies,

chamber music, and concertos. The last concerto he composed was Trumpet Concerto in E flat Major.

With the use of the natural trumpet, only diatonic scales were played. Also, harmony and rhythm made it possible to play chromatic scales with Anton Weidinger's invention of the key trumpet. Acquainted with Weidinger, Haydn dedicated the Trumpet Concerto to the inventor for his brilliant work on the novel instrument.

The music was composed in sonata form in three parts, which indicates the musical characteristics of the Classical period and presents frequent chromatic melodies using key trumpets. Several elements are found throughout each movement, such as double exposition, pedal point, and percussive rhythm performance. Although the first and third movements sound cheerful and straightforward, they play in a flashy and high range, similar to music from the Baroque period. The Sicilian dance rhythm was used in the second movement, and the trumpet's tone is pastoral and warm. In addition, the music requires several techniques, including low and high notes and leaps, and displays a variety of charms in a single piece, either brightness in Major keys or darkness in a minor key.

This study was conducted to assist trumpet players in learning the history of music, the trumpets, and playing techniques and help them perform effectively by technically analyzing music scores.