

중급피아노문헌의 새로운 접근방안

<피아노로 연주하는 시> - 벤틀리의 론도릿

I. 서론

1. 중급 피아노 교육의 의미와 교재의 역할

중급 피아노 교육의 의미 -

다양한 시대별 스타일 학습곡(teaching pieces)으로 시대별 음악스타일을 소개하고 학습한다.

이어질 상급문헌의 해석과 작곡가별 스타일 이해의 연계성으로 학습의 전이되고 확장된다.

2. 중급피아노 문헌과 교재의 현황

1) 피아노 교육에서 초급교재의 다양성과 새로운 교재개발이 지속되는 것과 비교해 볼 때 중급교재는 아직도 많은 경우 과거의 교재에 머물러있어 올바른 교수법적 관점에서 새롭게 개발되고 발굴되어야 할 필요성이 존재한다.

2) 현재와 미래의 교육 수요층 변화와 현황 ; 과거 아동위주의 피아노 교육에서 더 넓은 연령층으로 확대 - 평생 교육과 학습, 전공 보다는 취미 층의 확대, 재교육 수요, 노후 여가생활 수요가 새롭게 등장했다.

이에 따라 중급피아노교육 현장에는 아래와 같은 문제들이 아직도 존재한다고 볼 수 있다.

(1) 음악적 내용이 추상적이고 진지하여 초급이나 중급 단계의 학습자가 작품을 이해하며 연주하기에는 어려운 대위법 스타일의 바흐 인벤션으로 바로크 스타일 학습을 시작하는 일

(2) 건반에서의 신체적 요구 사항이 유난히 많은 소나티네가 중급 피아노 학습의 대부분을 차지하는 편향성과 더욱이 가장 중요한 소나티네의 형식을 모르며 학습하는 일

(3) 음악적 상상력을 필수적으로 필요로 하는 낭만 성격소품(캐릭터 피스)의 학습을 내용이 복합하고 어려운 쇼팽, 슈베르트, 리스트 등의 잘 알려진 소수 작곡가들의 작품으로 시작하면서 손가락 움직임과 기교적 훈련에만 몰두하고 곡 해석과 음색을 무시하는 일

(4) 모든 것이 낯설고 거리감을 느끼는 20세기 이후의 작품들에 관한 교사와 학생 모두의 절대적인 경험 부족과 이에 따른 교육 자료로서의 활용 부족

II. 낭만스타일 학습을 위한 새로운 중급교재 <피아노로 연주하는 시>

1. Berenice Benson Bentley의 로맨틱 작품집 'RONDOLETTES'

작곡가 베레니스 벤슨 벤틀리 (1886-1971)는 미국 아이오와 출신으로 피아노 교사와 유치원 교사였으며 작곡가로도 활동하며 낭만 스타일의 교육용 피아노 작품집을 여러 권 남겼다. <론도릿>은 1942년 처음 출간되어 자매인 줄리아에게 증정되었으며 그 외에도 중급 수준의 상상력 넘치는 표제 작품집들을 많이 남겼으나 현재 대부분 절판되었다.

<The elf and the fairy> 1924

<The sleeping beauty Suite> 1941

<Four northern sketches>

<Woodland vignettes. 5 Songs>

<Alice in Wonderland' suite> 1949

<Rondolettes : Twenty-four Sketches in Major and Minor Keys for Pianoforte>

작곡가 벤틀리의 서문

“론도릿은 시를 음악으로 만들어 24개 장조와 단조의 모든 조성에서 펼친 작은 tone poem(음시) 모음집입니다.

중략...

그 무엇보다도 론도릿은 ‘시’입니다. - 즉 ‘음악으로 만들어진 문학 작품’이라고 할 수 있을 것입니다“

2. <피아노로 연주하는 시> (도서출판 예솔. 편저자 김성은)

1) 교재의 특징

첫째, 원본인 ‘론도릿’은 국내 다른 낭만스타일 학습교재에서는 볼 수 없었던, 24개 곡들의 표제가 되는 짧고 아름다운 영시 문구들을 포함하는 연주곡집이다.

둘째, 시 구절의 몇몇은 낭만 이전 시대에서 온 것도 있지만 모두 공통적으로 낭만적인 이상과 성향을 담고 있어 19세기 낭만시대 정신을 더 깊이 이해하고 그에 맞게 음악을 해석하는 것이 가능하다.

셋째, 음악과 문학과의 오래되고 밀접한 관계를 다시 상기하여 예술 교육의 궁극적인 목표인 예술의 통합적인 접근 방안을 추구한다.

넷째, 편저자는 각 시인들 그리고 곡과 연관된 시 원작에 관한 간략하면서도 필수적인 소개로 시와 음악의 연관성을 이해하고 시의 짧은 문구들이 낭만 소품곡 연주에 영감을 불러 낼 수 있게 번역하였다. 더불어 이 책으로 지도하고자 하는 교사들과 배우는 학생들, 특히 최근 증가하는 스스로 학습하는 학생들을 위하여 교수법적 제안으로 작품 해석과 연습 방법/연주 방법을 제시하였다.

2) 교재의 교육적 가치

<피아노로 연주하는 시>는 작품스타일과 곡 해석, 그리고 전반적인 음악성 계발을 위한 학습으로서 모든 연령의 학습자에게 유용하다. 24개의 곡들은 풍부한 상상력을 자극하면서도 연주력 향상에 실용적이고, 즐겁게 연주할 수 있으며 듣기에도 어렵지 않고, 건반에서의 연주효과와 이론적인 관점 모두에서 매우 뛰어난 교육용 자료이다.

상상적인 내용이 풍부하여 학생들은 음표 뒤에 숨겨진 음악적 의미를 제대로 전달하기 위한 효과적인 음색을 만들어내는 일에 관심을 갖게 되며, 이에 따라 요구되는 손가락 테크닉과 페달 테크닉에도 흥미를 느끼게 된다.

이 책의 구체적인 교육 효과는 다음과 같다.

(1) 24개의 조성 경험 : 조표 순서에 따라 모든 조성으로 작곡된 곡들을 학습하면서 학생들은 화음과 음계 진행에 따른 다채로운 조성으로 관심을 넓혀가며 각각의 건반 지형을 경험한다.

(2) 음악적 내용 : 악보는 단순하고 길이가 짧지만 내용은 풍부하며 함축적인 수준 높은 작품들로 구성되어 있다. 동시에 음악은 듣기 쉽고 아름다워 학습자가 접근하기 쉽다.

(3) 낭만 스타일 학습곡 : 초급과정의 테크닉에서 더 발전한 다양한 주법의 건반 테크닉을 익히며 낭만 스타일을 경험하여 이를 통해 앞으로 이어질 상급과정에서 다루게 될 유명 작곡가들의 낭만 스타일 작품을 미리 준비하는 학습 자료로서 유용하다.

(4) 신체 테크닉과 소리 : 페달의 집중적인 사용과 건반의 넓은 음역에서 펼쳐지는 주법으로 다양한 음색과 음향을 경험하게 된다. 이는 넓은 범위의 신체적 움직임을 이끌어내어 건반위에서의 자유로운 신체 테크닉과 이에 따른 피아노 소리와의 청각적 관계를 이해하게 도와준다.

(5) 왼손 학습곡 : 왼손만으로 연주하지만 음악적으로는 충만하게 울리도록 작곡된 곡이 포함되어 평소 경험하지 못했던 청각적, 신체적 테크닉 영역으로 확장한다.

(6) 음악적 상상력 : 이러한 모든 것의 배경으로서 제시되는 예술적인 짧은 시구들은 상상력과 감수성을 자극하여 연주자 스스로 시의 내용과 드라마를 피아노로 표현하고 싶게 만들고 이에 따라 음악에 더욱 몰두하게 되며 그 결과 음악성이 성장한다.

III. < 피아노로 연주하는 시> 교재의 구성과 분석

1. 낭만적 아이디어에 따른 곡의 표제와 주제

- 1) 새벽녘 Daybreak
- 2) 여름의 끝 End of Summer
- 3) 5월의 춤 May Dance
- 4) 가을 Autumn
- 5) 춤추는 아가씨 Dancing Lady
- 6) 작은 요정들 Faery Elves
- 7) 뛰노는 양들 Lambs at Play
- 8) 황혼 Twilight
- 9) 작은 시냇물 Little Brook
- 10) 고독 Solitude
- 11) 별빛 속에서 In the Starlight
- 12) 밤의 노래 Night Song
- 13) 그늘 진 개울가에서 Beside a Shady Stream
- 14) 인디언 애상곡 Indian Lament
- 15) 근심 없는 행복 Carefree Happiness
- 16) 11월에 In November
- 17) 추억의 발렌타인 An Old Valentine
- 18) 머나먼 그 옛날 Far Away and Long Ago
- 19) 여름의 노래 Summer Song
- 20) 바다의 노래 A Song of the Sea
- 21) 명랑한 요정 The Light-hearted Fairy
- 22) 겨울 정령 The Frost Spirit

- 23) 추억 A Memory
- 24) 자장가 Sleep Thou

참고) 낭만주의 음악의 정신

small & lyrical / huge & dramatic
 emotional / fantastic
 sensitive / dramatic
 poetic / flamboyant
 dreamy / heroic
 vague / tragic
 melancholy / intense,
 yearning / tempestuous
 sentimental / colossal

2

낭만주의 시대

청서적인
 민감한
 시적인
 꿈꾸는 듯한
 모호한
 우울한
 동경하는
 감상적인

요한 볼프강 괴테(Johann Wolfgang Goethe)의 낭만 시대 풍의 초상화. 괴테의 시는 베르거, 슈테거, 그 외의 여러 작곡가들에게 영감을 불어넣어 주었다.

공상적인
 극적인
 현란한
 영웅적인
 비극적인
 강렬한
 격정적인
 거대한

위 그림의 좌우에 있는 글들은 작고 서정적인 분위기, 거대하고 극적인 분위기라는 두 가지 타입으로 나뉘는, 즉 서로 다르면서도 상호 보완적인 성격을 띠고 있는 낭만주의 음악을 묘사한 형용사들이다.

작곡가들은 바로크 시대와는 달리, 더 이상 연주자들이 자신과 함께 음악을 창조하는 사람이라고 생각지 않았으며, 연주자가 자신의 취향에 따라 주관적으로 작품을 해석하여 연주하는 것을 용납하지 않았다.

고전주의 시대까지만 해도 연주 시 여러 가지 중요한 세부 사항들을 연주자 스스로 알아서 연주하도록 했었으나, 이 시대에 들어서는 작곡가들이 점점 자신의 작품이 어떻게 연주되어야 할 지에 대해 묘사적인 단어와 음악 기호 등 가능한 모든 수단을 동원하여 분명하게 지시를 하기 시작했다.

<그림> W.A.Palmer & M.Halford 편집 <낭만주의 시대 An Introduction to The Piano Music -The Romantic Era> p.2. 상지원

2. 시와 시인들

윌리엄 셰익스피어 (WILLIAM SHAKESPEARE, 1564-1616)
토머스 후드 (THOMAS HOOD, 1798-1845)
토머스 뷰캐넌 리드 (THOMAS BUCHANAN READ, 1822-1872)
토머스 무어 (THOMAS MOORE, 1779-1852)
존 밀턴 (JOHN MILTON, 1608-1674)
윌리엄 워즈워스 (WILLIAM WORDSWORTH, 1770-1850)
캐롤라인 노튼 (CAROLINE E. NORTON, 1808-1877)
윌리엄 쿠퍼 (WILLIAM COWPER, 1731-1800)
조지 맥도널드 (GEORGE MACDONALD, 1824-1905)
알렉산더 포프 (ALEXANDER POPE, 1688-1744)
헨리 워즈워스 롱펠로 (HENRY W. LONGFELLOW, 1807-1882)
진 잉겔로우 (JEAN INGELow, 1820-1897)
셀리아 텍스터 (CELIA THAXTER, 1835-1894)
월터 스콧 (Sir Walter Scott, 1771-1832)
리처드 스토타드 (RICHARD H. STODDARD, 1825-1903)
베이야드 테일러 (BAYARD TAYLOR, 1825-1878)
존 그린리프 위티어 (JOHN GREENLEAF WHITTIER, 1807-1892)
사무엘 로저스 (SAMUEL ROGERS, 1763-1855)
윌리엄 에이턴 (WILLIAM E. AYTOUN, 1813-1865)

3. 상급문헌의 작곡가 스타일 소개와 연계 방안

작곡가 : 슈베르트, 쇼팽, 브람스, 멘델스존, 리스트, 차이콥스키, 슈만, 그리그, 드보르작

낭만 캐릭터피스 : 인터메초, 카프리치오, 녹턴, 발라드, 판타지, 로망스, 유머레스크, 랩 소디

4. 악보와 해설 예시

1. 새벽녘

With feeling (♩ = 대략 88)

1. 새벽녘

Daybreak

밤을 밝히던 초는 모두 녹아내리고, 이제 명량한 하루가
안개 낀 산꼭대기에 발돋움하고 서 있구나!

Night's candles are burnt out, and jocund day
Stands tiptoe on the misty mountain-tops!

- 윌리엄 셰익스피어(WILLIAM SHAKESPEARE, 1564-1616)

해설

셰익스피어의 희곡 <로미오와 줄리엣> 3막 5장에서 줄리엣과 첫날밤을 보낸 후 새벽이 밝아오자 아쉽게 떠나야 하는 로미오의 대사이다.

연주법

- 오른손과 왼손이 서로 다른 테누토의 위치에 따라 양손 간 주고받는 하행 음정의 선율선을 이루고, 이에 따라 만들어지는 리듬의 뉘앙스를 섬세하게 표현한다.
- 모든 마디마다 셈여림을 단계적으로 계획하여 세심하게 들으며 조절하는 것이 필요하다. 마지막 클라이맥스에서는 해가 밝게 떠오르는 장엄한 장면을 떠올리며 팔 무게를 실어 충분한 울림으로 크게 친다. 마지막 왼손 C화음 분산 화음은 모든 테누토 음들이 잘 들리도록 크고 느리게 연주한다. 이때 넓은 음역을 다루며 몸의 중심이 흔들리지 않게 잘 유지한다.
- 페달은 왼손 각 마디마다의 분산 화음을 모아 울리게 하며 올바른 연결 페달(레가토 페달) 사용으로 화성 변화에 따른 색채 변화를 표현한다.
- 악보에 적혀 있는 다양한 음악 부호와 지시 사항을 놓치지 말고 깊이 생각하며 시의 내용과의 연관성을 상상해본다.

악보 속 나타냄말

With feeling 감정을 담아서 / evenly 차분하게 / slight retard 약간 늦추어
in time 박자에 맞춰 / joyously 기쁨에 넘쳐 / much slower 더욱 느리게

IV. <피아노로 연주하는 시> 활용방안

1. 감수성 발달하는 청소년기 학생들에게 더욱 새롭고 매력적
2. 다시 피아노를 배우려 용기 낸 성인 아마추어 피아니스트들에게 크게 어렵지 않으면서도 완성도 높은 음악으로 반가운 교재
3. 24개의 모든 조성을 다루는 과정의 교육용 가치를 이해하는 교사들에게 훌륭한 교육 자료
4. 기존의 기계적인 테크닉 교본에 한계를 느끼고 더 나아가 신체적 불편함까지 느끼는 학생이나 교사들에게 새로운 테크닉 교재
5. 시낭송을 겸한 아름답고 특별한 연주회를 기획하는 연주자에게 색다른 공연 레퍼토리 제공