

거쉬인의 음악에 끼친 쉐링거의 영향

신미숙* 조태선**
*청운대학교 대학원, **청운대학교
*e-mail:qtangel80@hanmail.net
**e-mail:entheos@korea.com

The study of Schillinger's influence on Gershwin's music

Mi-Suk Shin* , Tae-Seon Cho**

*Choongwoon graduate school

**Dept of BroadCasting Music, Choongwoon University

요 약

20세기 초 재즈에 고전음악을 도입한 사람이 있었는데 그가 조지 거쉬인이다. 그는 대중음악 작곡가로 성공했지만 자신의 목적인 재즈와 클래식 조화를 이루고자 그에 대한 배움을 늦추지 않았고 자신의 작품들에 클래식을 접목시키는 작업을 계속적으로 시도하였다.

본 논문은 거쉬인의 여러 고전음악 작곡가 스승들 중에 쉐링거에게 어떤 영향을 받았으며 그런 영향이 작품들에 어떻게 표현되었는지에 대한 연구이다.

1. 서 론

제 1차 세계대전이 끝난 1920년대 이후 미국의 재즈가 유럽 음악계에 소개된다. 미국의 흑인음악에서 유래한 재즈는 오프 비트¹⁾에 따라 즉석에서 만들어지는 선율, 리듬, 연주형태 등을 통해 힘, 격렬함, 황홀한 기분 등을 표현했다. 이러한 재즈는 춤과 음악을 통해 유럽에서 대단한 인기를 얻었다. 형식과 격식을 중요시했던 고전음악에 비해 자유로움을 중시했던 재즈는 대중들에게 친숙하게 다가갈 수 있었다. 당시 활발히 작품 활동을 하던 고전음악 작곡가들도 재즈에 관한 관심이 높아져 드뷔시, 스트라빈스키, 미요 등은 그런 분위기에 편승해 고전음악에 재즈를 수용하는 다양한 음악적인 시도를 하였다.

이와는 반대로 재즈에 고전음악을 도입한 사람이 있었는데 그가 조지 거쉬인이다. 그는 대중음악 작곡가로 성공했지만 고전음악에 대한 배움을 늦추지 않았고 그 지식을 바탕으로 자신의 작품들에 클래식을 접목시켰다. 그로인해 거쉬인의 음악은 더욱 단단한 기본기를 가지게 되었고 이는 그가 대중들에게

사랑받을 수 있었던 이유이기도 하다.

거쉬인은 여러 고전음악 작곡가들을 스승으로 두었는데 그중 쉐링거에게 받은 영향에 대해 본 논문에서 알아보려고 한다. 더불어 거쉬인이 재즈에 고전음악을 어떻게 접목했는지에 대해 알아보고 그에 따른 배경에 대해 알아보도록 하겠다.

2. 본 론

2-1. 거쉬인의 생애와 주요 곡

조지 거쉬인(George Gershwin,1898~1937)은 서른아홉 짧은 생애 동안에 다양한 장르에서 명곡들을 만들어냈다. 13살이 되었을 때 거쉬인은 베토벤 심포니 오케스트라(Beethoven Symphony Orchestra)의 피아니스트였던 찰스 햄비처(Charles Hambitzer)를 통해 처음으로 음악교육을 받기 시작했다.

대중음악을 작곡하며 거기에 재즈기법을 도입한 거쉬인은 21세 때인 1919년에 '스와니(Swanee)'를 발표하여 일약 대중음악 작곡가로 유명해졌다. 이후 클래식 음악과 재즈를 조화시킨 '랩소디 인 블루(Rhapsody In Blue)' '피아노 협주곡 F장조(Concerto in F)' '파리의 아메리카인(An American in Paris)' 그리고 오페라 <포기와 베스(Porgy and

1) 재즈의 전형적인 리듬. 규칙적으로 1,3박에 나타나는 리듬이 아니라 2,4박에 엇박처럼 나와서 뒷박자를 강조하는 것. 음악에 진행성과 역동성을 더해주는 효과.

Bess)>를 발표하여 미국의 대표적인 작곡가의 한 사람으로 자리매김하였다.

클래식 작곡가로 인정받기 시작한건 “랩소디 인 블루” 초연에 참석한 뉴욕 필하모닉 오케스트라 상임 지휘자였던 댐로쉬(Walter Damrosch)로부터 “콘체르토 인 에프(Concerto in F)”의 작곡을 부탁받은 때부터였다. “랩소디 인 블루” 때 관현악법은 모른다는 비판에 자극받은 거쉬인은 이때부터 전통적 협주곡의 형식에 대해 새롭게 공부하기 시작했다. 이런 것이 그가 다른 대중음악 작곡가들과 차별화되고 재즈와 클래식이라는 두 개의 분야에서 인정받을 수 있었던 근원이 되는 부분이었다. 이렇게 고전음악 분야에서도 두각을 나타냈지만 1920~30년대에 주된 활동은 여전히 대중음악에 바탕을 두고 있었다.

이 무렵에 거쉬인은 새로운 스승을 만나게 된다. 그는 작곡가 쉴링거(Joseph Schillinger)²⁾로 이 배움은 4년간 지속되었는데 거쉬인에게 가장 길었던 사제 관계였다. 당시 거쉬인은 계속된 작품 활동으로 인해 음악적, 정신적으로 많이 지쳐있었다. 그가 쉴링거에게 지도를 받게 된 이유로는 고전음악 작곡법에 대한 더 깊은 이해를 필요로 했던 것도 중요한 부분을 차지했겠지만 그동안의 스타일에서 벗어나 쉴링거의 작곡 방식에서 새로운 출구를 찾으려는 의도도 없지 않았던 것 같다. 이러한 면에서 그에게 쉴링거는 아주 좋은 스승이었다.

이 후 조지의 대표작인 “포기와 베스³⁾(Porgy and Bess)”는 당시엔 많은 노력에도 불구하고 상업적 성공을 거두지 못했지만 시간이 흐른 뒤 진가를 인정받게 된다.

그리고 조지는 할리우드(Hollywood)에서 영화음악을 담당하여 “셸 위 댄스(Shall We Dance)”, “some to watch over to me” 같은 유명한 작품을 남기며 활동하던 중 뇌종양으로 1937년 39세의 나이에 세상을 떠났다.

2-2. 거쉬인의 음악에 끼친 쉴링거의 영향

1930년대에 들어서면서 거쉬인의 작품에 큰 변화가 생겼다. 뮤지컬음악에 주를 두고 작곡하던 이 시기는 뮤지컬이 비약적 발전을 하던 시기와 맞물렸다. 뮤지컬은 예전처럼 짜깁기가 아닌 잘 쓰인 대본에

바탕을 두고 있었으며 그는 이에 어울리는 세련된 음악과 가사를 만들어 냈다. “세컨드 랩소디(Second Rhapsody)”, “쿠바 서곡(Cuban Overture)”, “‘아이 갓 리듬’ 변주곡(variations on ‘I got Rhythm’)”들이 이 시기의 작품이다. 특히 폴리처상 수상작인 “너에 대해 노래하리(of thee I sing)”, “케이크를 먹게 하렴(Let ‘Em Eat Cake)”같은 뮤지컬 서곡(overture)⁴⁾들은 단순히 쇼에 나오는 노래들을 엮는 것에 그치지 않고 주제와 화성을 숨써 있게 다룬 작품으로 아주 높이 평가받고 있다. 이 시기는 쉴링거에게 작곡 레슨을 받고 있던 때로, 그의 지도는 이미 상당한 수준이던 거쉬인의 대위법⁵⁾과 관현악법을 다루는 능력을 한 단계 더 높여주었다. 그리고 그의 지도를 통한 가장 큰 결실은 거쉬인의 최고 걸작이라 불리는 “포기와 베스”에서 맺게 된다.

‘서머 타임(summer time)’을 비롯한 이미 친숙한 노래들의 매력은 말할 나위도 없지만, 이들을 연결해 주는 음악들이 극적 진행과 등장인물들의 성격묘사, 각 장면의 분위기와 상황들을 숨써 좋게 잘 표현하고 있다는 사실도 확연하게 느낄 수 있다. 이러한 음악적 성취에 쉴링거의 지도가 상당한 역할을 하였다는 자취는 여러 곳에서 찾아볼 수 있다.

쉴링거의 이론은 모든 음악은 공통적인 수학적 원리에 바탕을 두고 있다고 생각하는 것이었다. 그래서 과거의 모든 위대한 작품들도 선율, 화성, 리듬, 관현악법, 형식을 분석함으로써 그 공통점을 발견할 수 있다는 것이었다. 이 이론은 거쉬인에게 큰 영향을 미쳤고 그것은 “포기와 베스”에 잘 나타나 있다. 쉴링거의 수학적 음악적 요소들을 다루는 방식의 예로는 오페라 초반에 나오는 오스티나토(ostinato)⁶⁾의 대칭적 리듬형 배치를 들 수 있다.

(악보 1) 오스티나토 사용 예

이보다 좀 더 복잡한 예는 “포기와 베스”의 ‘크랩 게임(crap game)’ 장면에서 나오는 음악에서 찾아 볼

2) 작곡가 겸 이론가. 1895~1943

3) 1926년 듀보즈 헤이워드(Dubose heyward)의 소설 ‘포기(Porgy)’를 1934년에 오페라화 한 작품으로 1985년 브로드웨이 뮤지컬 작품 중 최초로 뉴욕 메트로폴리탄 오페라의 레퍼토리가 되었음.

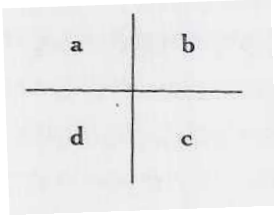
4) 오페라, 뮤지컬 등의 첫 부분에서 연주되어 후속부로의 도입 역할을 하는 기악곡.

5) 독립성이 강한 둘 이상의 멜로디를 동시에 결합하는 작곡기법.

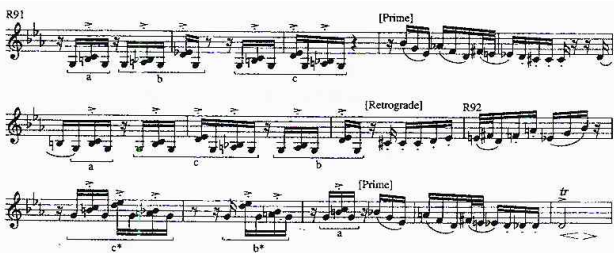
6) 어떤 일정한 음형을 같은 성부에서 같은 음높이로 계속 되풀이 하는 형태.

수 있다. 그러나 쉘링거에게 배운 기법을 사용한 가장 좋은 예는 거쉬인의 자필 스케치에 남아 있는 다음과 같은 수수께끼 같은 표이다.

(표 1)

(악보 2) 크랩 게임 주제를 위한 거쉬인의 자필 스케치

(악보 3) 스케치를 실현한 세 가지 형태

이 표는 같은 스케치 묶음에서 발견된 “포기와 베스”에 나오는 다음과 같은 구절을 여러 방식으로 재배열하기 위한 것이었다고 볼 수 있다.

(악보 4) 표1의 원형 a

(악보 5) 악보 4를 변형시킨 b, c, d

이렇듯 음열 기법⁷⁾을 방불케 하는 기법을 거쉬인이 사용하였다는 것은, 그가 이미 베르크의 리릭 스위트(Lyric Suite)를 듣고 깊은 감명을 받았었다는 사실을 되새겨 보면 그리 놀라운 일은 아니다. 또 하나의 수학적 작곡 기법인 음열 기법은 동시대 작곡가인 베르크(Alban Berg)⁸⁾에 의해 확립된 이론이다. 쉘링거에게 수학적 작곡기법을 배운 거쉬인의 기법 자체는 베르크의 음열 기법과 외형적으로 비슷하게 보인다. 그러나 포기와 베스를 보면 이런 요소들이 근본적인 것이 아니라 조성의 틀에서 거의 벗어나지 않고 작품에 현대적 색채를 주는 역할만 하고 있다. 이는 전통적 조성을 대신하기 위해 새로운 음 구조를 추구하는 것이 궁극적인 목표인 베르크의 기법과는 근본적으로 다르다는걸 알 수 있다.

거쉬인의 오케스트라와 피아노 작품들은 반복적인 멜로디, 여러 개의 동기들과 오스티나토로 채웠고 어떤 부분에선 갑작스런 중단에 의해 분리되는 구조적 결함도 있었다. 그러나 그의 멜로디는 어떤 결함도 보완할 수 있을 만큼 매력적이었고 고전적인 작곡 기법을 받아들여 자신의 것으로 만들어간 과정의 신속함은 놀라울 따름이다. 이렇듯 그의 작품 스타일은 재즈에 고전음악을 접목시킨 미국음악의 상징이라 볼 수 있다.

3. 결론

일반 대중의 음악이던 재즈는 여러 유럽 작곡가들에 의해 클래식과의 접목이 시도됐으나 그다지 성공적인 작품을 남기지는 못했다. 재즈를 클래식 적으로 흡수함에 있어서 재즈만의 독창적인 특성이 잘

7) 12음음악, 혹은 음열주의로 불리기도 하는 이 양식은 기존의 장·단조 음계를 버리고 완전히 새로운 음악기법으로 작곡을 하는 것임. 작곡가는 12개의 음으로 구성된 반음계를 자신이 원하는 순서대로 배열하고 이것을 음열로 하여 작품의 기초를 이루는데 음열은 한 옥타브 안에 있는 12개의 음을 모두 사용하나 으뜸음이나 조성은 전혀 생각하지 않고 배열함. 작품의 선율, 화성, 주제들은 이 음열을 바탕으로 하여 만들어짐.

8) 작곡가. 1889~1935 신(新)빈악파. 12음 음악을 완성시킴. 서정적 요소가 강해 베버른과 대조를 이룸.

드러나지 못했기 때문이다.

반면에 거쉬인은 대중음악 작곡가로 시작했기에 재즈를 이용한 클래식 곡을 좀 더 자연스럽게 쓸 수 있었다. 그리고 거쉬인은 대중음악 작곡가였기에 부족했던 클래식적인 지식을 배우는데 있어서 주저하지 않았다. 자신이 어느 정도의 위치에 올랐음에도 계속해서 자신을 끌어올려줄 스승을 찾았고 그 스승들 중에 쉘링거와 가장 오랜 시간을 함께했으며 많은 영향을 받았다. 쉘링거의 기법들은 진지한 클래식에 기반을 둔 것 이었지만 거쉬인은 이런 기법들을 자연스럽게 적절하게 사용하며 재즈와 클래식의 중간에 있는 듯한 음악을 만들었다.

이는 창작의 다양성을 보여준 것이며 현대의 음악가들에게도 많은 영향을 주어 미래의 음악에 새로운 장을 여는 계기가 될 것이라 생각한다. 그리고 현대사회는 계속해서 새로움을 추구해야 하는 사회이다. 기존의 것이 아닌 융합을 통한 새로움의 창조라는 거쉬인의 행동은 음악계뿐만 아니라 모든 곳에서도 적용될 수 있는 선구자적인 모습이었다고 생각한다.

참고문헌

- 1) 20C 작곡가 연구회 지음 이석원, 오희숙
책임편집 20C 작곡가 연구Ⅱ 음악세계
- 2) 박준용 열정과 매혹의 역사 마고북스
- 3) 정우영 조지 거쉬인의 랩소디 인 블루에 관한
고찰 숙명여대 대학원
- 4) 워디거 베링 뮤지컬 예경
- 5) 오희숙 20세기 음악 I(역사, 미학)
심설당
- 6) 이수진, 조용신 뮤지컬 스토리 도서출판 숲
- 7) 이남재 20세기 작곡가 연구Ⅱ 조지거쉬
음악세계