1920년대 거쉬인 음악의 특성에 대한 분석

신미숙* 조태선**
*청운대학교 대학원, **청운대학교 방송음악과
*e-mail:<u>qtangel80@hanmail.net</u>
**e-mail:<u>entheos@korea.com</u>

Study of characteristics in Gershwin's Musics written in 1920s

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

*Choongwoon graduate school

**Dept of BroadCasting Music, Choongwoon University

요 약

20세기 전반에 가장 미국적인 작곡가라 불리는 거쉬인은 대중음악과 고전음악이라는 양분법이 아닌두 가지가 적절히 조화된 작품들을 많이 작곡했다. 그 중 "랩소디 인 블루"는 가장 널리 알려지고 사랑받는 곡이다. 항상 새로움을 추구하고 배움을 게을리 하지 않았던 거쉬인의 작곡활동은 그 시기에따라 약간씩 변화 되었다는 것을 알 수 있다.

이 논문에서는 가장 대중적으로 인기를 얻은 랩소디 인 블루를 작곡했던 시기인 1924~ 1930년까지의 작곡활동에 대해 알아보고자 한다. 그리고 이 시기에 작곡했던 주요 곡들에 쓰인 음악적 스타일과 그에 대한 특성에 대해 알아보도록 하겠다.

1. 서 론

20세기는 멜로디보다는 리듬의 시대라고 일컬을 만큼 재즈의 강렬한 리듬에 영향을 받은 작곡가가 대부분이었다. 재즈가 지닌 활기참과 리듬의 참신한 매력을 현대 음악과 의식적으로 결부시킨 작곡가로는 유럽 출신의 스트라빈스키1)와 미국 출신의 거쉬인이 대표적이다.

스트라빈스키가 고전음악을 중심으로 한 작곡가였다면, 거쉬인은 재즈나 블루스, 파퓰러 음악²⁾에 관심이 높았고 많은 가곡을 작곡하여 인기를 모으고 있었다. 또한 그는 다양한 음악분야에 관심을 가지고 있었다. 이는 거쉬인의 관심이 당시 흑인음악인 재즈나 블루스만이 아니라 찬트³⁾나 정통 클래식 등등 장르를 가리지 않았음을 말해준다.

거쉬인의 작곡활동은 그 시기에 따라 네 가지로 구 분된다. 첫째는 1924년 이전으로 이 시기엔 "랩소디 인 블루" 작곡 이전의 노래와 연주곡들이 주요작품이고, 둘째인 발전기는 1924년~1930년까지이고 대표작으로 본다면 "랩소디 인 블루"부터 "걸 크레이지"까지이다. 셋째로 성숙기는 1931~ 1935년이고 "너에대해 노래하리"와 "세컨드 랩소디"로 시작하여 "포기와 베스"로 마무리된 시기이다. 마지막으로 넷째는 1936~ 1937년으로 주로 영화음악을 작곡했던 시기이다.

이 논문에선 그의 대표작인 "랩소디 인 블루"가 발표된 시기인 1924년에서 1930년까지의 작품과 음악적 특징들에 대해서 알아보도록 하겠다.

2. 본 론

1924년~1930까지는 거쉬인의 음악적 발전기라 할수 있다. 예전 틴 팬 앨리(Tin Pan Alley)⁴⁾ 시절의 그는 대중적인 노래를 작곡하는 것을 즐기고 반복적

러시아 작곡가. 관현악곡 불꽃, 발레곡 불새, 봄의 제전 등이 유명함. 1882~1971

²⁾ 대중음악을 이르는 말.

³⁾ 예배 중에 낭송하는 시편이나 기도문. 노래처럼 음이 있지만 몇 개의 음으로만 이루어짐. 기독교의 찬송가 같은 유태교회 음악.

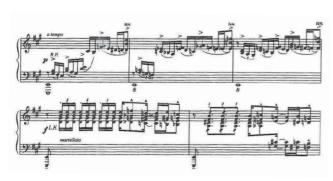
⁴⁾ 뉴욕의 대중음악 출판업자, 작곡자, 레코드회사 등 음악 관련업자들이 밀집해 있던 브로드웨이 29번가와 5번 가사이 한 블록에 위치한 지 역을 뜻하는 속어. 작곡가이자 기자였던 몬노 로전드가 처음 사용한 이 명칭은 리허설 피아니스트들이 동시에 여러 피아노를 연주하는 소리가 마치 양철냄비(Tin-Pan)를 두드리는 소리같다고 해서 붙여짐.

인 후렴구가 있는 A-A-B-A 형식의 곡을 많이 만 들었었다. 그러나 이 시기에 들어서면서 클래식과 자신의 기반인 유태음악에 대한 관심이 높아지기 시 작했고 직접 곡에 사용하는 시도를 하기 시작했다. 이러한 때에 만들어진 "랩소디 인 블루"는 대중들에 게 가장 널리 알려지고 사랑받는 곡이다. 단악장으 로 구성되어 있으며 6개의 주제가 자유롭게 변형, 반복되는 형태를 가지고 있다. 그리고 리스트풍의 랩소디의 일종으로 블루스 하모니의 활용과 거쉬인 의 참신한 개성이 돋보인다. 이 곡을 유명하게 만든 사이렌 소리와도 같은 3옥타브 가까운 클라리넷 솔 로로 시작해서 청중을 사로잡는 "랩소디 인 블루"는 기본적인 테마가 고전적인 발전을 유지하고 있으며 3악장을 한데 묶은 피아노 협주곡 같은 형식으로 균 형감을 유지하고 있다. 마디1은 클라리넷의 독주로 Bb장조의 딸림음인 F음에서 Bb음까지 글리산도 (glissando)5)로 연주되고 있다. 이는 도입부의 효과 를 내기위한 방법으로 글리산도는 재즈에서 특유의 억양을 표현하기 위해 많이 다루는 주법이다.

(악보 1) 마디 1~4

마디 30~32엔 거쉬인이 사용한 엑센트(accent) 패턴이 나타난다. 이것은 엑센트가 불규칙하게 이동됨으로써 4/4박자의 박자감을 3박 또는 2박의 느낌으로 변화된 듯 들리게 하는 효과가 있다.

(악보 2) 마디 30~32

또한 이 시기에 그의 작곡기법은 매우 발전된 형태를 보이는데 특히 노래들이 초기의 틀에 박힌 형식을 벗어나 좀 더 자유로운 구성을 지향하는 경향을 보인다. 뮤지컬음악이 주된 활동분야였고 이즈음 그의 친형인 아이라가 작사가로 합류하여 두 형제는 브로드웨이에서 큰 성공을 거두게 된다. 대표작으로는 '매력적인 리듬'(Fascinating rhythm)이 수록된 "레이디 비 굿(Lady be good)"과 "걸 크레이지 (Girl crazy)"가 있다.

한편 그는 어릴 때부터 유태음악을 많이 듣고 자랐기 때문에 그의 음악엔 유태음악이 많이 담겨있다. 유태음악이란 유태교회에서 예배에 사용되던 음악으로 당시 이 분야에서 전문가로 인정받고 있었던아이델 존(Idelsohn)6)은 그들의 음악에 유태음악이어떻게 작용하는지에 대해 연구하였다. 그 안에서발견한 유태음악의 두드러지는 특징 중의 하나가 '단조(minor)'음을 강조한다는 것이다. 거쉬인의 많은 곡들이 아이델 존의 예와 관련이 있고 단3도 음정(minor third)을 두드러지게 사용함으로써 유대음악과 무관하지 않음을 느끼게 한다.7) 또한 유태 교회음악의 요소인 다음절적인 멜리즈마(Melisma)8)와 낭독조의 파르난도(Parlando)9)를 사용하기도 하였다.

그의 노래 "퍼니 페이스(Funny face)"의 멜로디, 그리고 "세컨드 프렐류드(Second prelude)"에서 단3 도 음정을 발견할 수 있다.

(악보 3) 퍼니 페이스 멜로디

(악보 4) 세컨드 프렐류드 단3도 음정

"포기와 베스"의 'I got plenty o'nuttin'에선 음악적 낭독인 파르난도가 쓰였다.

⁵⁾ 높이가 다른 두 음 사이를 급속한 음계에 의해 미끄러지듯이 연주하는 방법.

⁶⁾ 유대인 민속학, 음악학자. 유니온 대학교수 역임 1882~1938

⁷⁾ Schwartz. p.321~322

⁸⁾ 그레고리오 성가의 할렐루야 작곡법에서 유래된 것으로 가사의 1음 절에 많은 음표가 주어지는 장식적인 선율법을 뜻함.

⁹⁾ parlare(말하다)에서 유래된 것으로 한마디 한마디를 확실하게 악센트를 붙여서 이야기 하듯이 노래하는 양식을 말함.

(악보 5) 'I got plenty o'nuttin'의 파르난도 부분

이러한 예로 볼 때 유태 계열의 음악인 것 같지만 거쉬인은 약간 달랐다. 미국 청중과 연주스타일에 따랐고 영어내용과 틴 팬 앨리, 브로드웨이, 그리고 재즈음악 용어에 익숙한 가수와 연주자들을 동원했 다. 그 결과 청중들은 유태계 흔적이 있는 음이라기 보단 미국인으로서의 그의 음악을 들었고 유태계의 멜로디적 특징과 미국스타일을 함께 가진 그의 작품 들은 특유의 모습으로 발전할 수 있었다고 보인다.

3. 결 론

20세기 전반에 가장 미국적인 작곡가라 불리는 거 쉬인은 대중음악과 고전음악이라는 양분법이 아닌 두 가지가 적절히 조화된 작품들을 많이 작곡했다. 1914년에 틴 팬 앨리에서 음악활동을 시작한 이후로 1919년 조지의 첫 브로드웨이 쇼 "라 라 루실(La La Lucille)"은 대중음악 작곡가로서 입지를 굳히게 된 곡이었다. 그 후에 "랩소디 인 블루"를 통해 확 실한 인기를 얻게 되었지만 거쉬인의 시간과 경험 부족으로 인해 이 곡은 그로페(Ferde Grofe)10)에 의 해 관현악으로 편곡되었고 거쉬인이 관현악을 모른 다는 소문의 근원이 되었다.11)그러나 이에 굴하지 않고 거쉬인은 전통적 협주곡의 형식에 대해 새롭게 공부하기 시작했고 대중음악만이 아닌 고전음악에서 도 인정받는 작곡가가 되었다.

그는 계속해서 안정적인 인기와 부를 누릴 수 있는 상황에서도 새로움을 추구했다. 여러 장르를 시도하 고 조화시키는 작업을 통해 자신의 음악성을 더욱 발전시킬 수 있었다. 거쉬인의 이런 시기에 대한 연 구를 통해 현실의 인기에 안주하지 않고 계속해서 노력했던 그의 모습에서 창작의 다양성을 느꼈으며 현대의 음악가들에게도 많은 영향을 주어 미래의 음 악에 새로운 장을 여는 계기가 될 것이라 생각한다.

참고문헌

- 20C 작곡가 연구회 지음 이석원, 오희숙
   책임편집 20C 작곡가 연구 Ⅱ 음악세계
- 2) 박준용 열정과 매혹의 역사 마고북스
- 3) 김영희 George Gershwin의 "Rhapsody in Blue" 에 관한 연구. 한양대학교 대학원
- 4) 뤼디거 베링 뮤지컬 예경
- 5) Schwartz, Charle Gershwin, his life ain music. New York Da capo Press
- 6) 오희숙 20세기 음악 I (역사, 미학) 심설당
- 7) Mark. C. Gridley. 재즈총론 이정현 역.
- 8) 이수진, 조용신 뮤지컬 스토리 도서출판 숲
- 9) 이남재 20세기 작곡가 연구Ⅱ 조지거쉰 음악세계

¹⁰⁾ 랩소디 인 블루를 위촉했던 화이트먼 악단의 편곡자.

¹¹⁾ 이석원, 오희숙 책임편집, 20세기 작곡가 연구회 지음. 20세기 작곡 가 연구Ⅱ. 음악세계 p.361