

Igor Stravinsky <봄의 제전>의 장면구성을 위한 음악적 특징과 요소 분석

Analysis of Musical Characteristics and Elements for The Scene Composition Igor Stravinsky <The Rite or Spring>

이 다 슝, 안 병 순*
순천향대학교, 순천향대학교*

Lee da-som, Ahn Byoung-Soon*
Soonchunhyang University,
Soonchunhyang University*

요약

혁신적이고 파격적인 리듬과 다채로운 관현악법으로 구성된 스트라빈스키의 발레음악 <봄의 제전>은 공상 속 '이교도들의 엄숙한 제전'이라는 장면에서 영감을 얻어 무대음악으로 형상화 시킨 작품이다. 이 작품은 작곡가가 구성하고자 하는 장면을 토대로 만들어진 음악이기 때문에 장면구성을 위한 음악적 요소와 특징이 존재한다. 이것은 분명 연주만을 위한 음악과는 의도하는 바가 다를 것이라고 생각하여 그것을 <봄의 제전>을 통해 분석해보았다. <봄의 제전>은 급변하는 템포와 잦은 변박, 혁신적인 리듬사용을 통해 원시적이고 본능적이며 생명력 있는 장면을 효과적으로 묘사하고 구성하였다. 음악적 분석을 바탕으로 모리스 베자르(Maurice Bejart)와 파나 바우쉬(Pina Bausch)의 안무 작품에 대입하여 실제 안무작품의 장면에서는 어떻게 활용되는지를 알아보았을 때, 세부적인 안무와 연출의 차이는 있지만 장면구성을 위한 특징적인 부분에서는 음악이 의도하는 장면과 같은 맥락의 움직임을 볼 수 있었다.

I. 연구배경

모든 예술작품의 탄생에는 창작의 계기가 되는 영감이 존재한다. 예술가에게 있어 영감은 구체적인 구상을 할 수 있게 하는 원동력이며 그러한 구상을 거쳐 위대한 작품은 만들어지게 된다. 작곡가에게 창작의 계기가 되는 영감이 장면과 움직임으로 이어졌을 때, 그 음악은 그것들에 부합하는 창의적인 요소들을 갖게 될 것이다. 혁신적이고 파격적인 리듬과 다채로운 관현악법으로 구성된 스트라빈스키의 <봄의 제전>은 작곡가가 자신의 공상 속에서 영감을 얻어 이교도들의 엄숙한 제전을 무대 음악으로 형상화 시킨 작품이다. 따라서 이 작품은 낮과 밤을 상징하는 두 개의 파트에 포함된 각 곡의 제목에서 볼 수 있듯이, 작곡가가 구성하고자 하는 장면을 토대로 만들어진 음악이기 때문에 장면구성을 위한 음악적 요소와 특징이 존재한다. 이러한 음악의 특징과 요소는 분명 연주만을 위해 작곡된 음악과는 의도하는 바가 다를 것이라고 생각하여 그것을 <봄의 제전>을 통해 분석해보고자 하였다.

II. 연구방법

<봄의 제전>은 낮을 상징하는 1부 '대지의 찬미'와 밤을 상징하는 2부 '희생'으로 나뉘어져 있으며 1, 2부를

구성하는 각 곡의 제목들은 곡의 분위기와 장면을 나타낸다. 제목에서 연상되는 장면이 작품 전체의 주제와 흐름을 나타내고 있으므로 이것을 토대로 곡의 특징과 음악적 요소를 분석하였다. 음악적 분석을 마친 후에는 안무가 모리스 베자르(Morice Bejart)와 파나 바우쉬(Pina Bausch)의 작품 영상을 활용하여 장면구성을 위한 <봄의 제전>의 음악적 특징과 요소가 실제로 안무 작품에서 완성된 장면에서는 어떻게 활용되어지는지에 대해 두 안무가의 작품을 비교하여 알아보았다.

III. 연구결과

1. 장면구성 측면에서의 분석 : 음악적 특징과 요소

템포의 급격한 변화와 잦은 변박, 악기의 다양한 활용, 불규칙한 악센트와 파격적인 리듬 등이 두드러진다. 급변하는 템포와 잦은 변박은 절제와 자유를 오가며 곡 전체에 긴장감을 주어 '이교도들의 엄숙한 제전'이라는 주제를 효과적으로 표현한다. 악기의 다양한 활용은 신비로운 분위기와 원시적인 느낌을 표현하고 있으며 불규칙한 악센트와 파격적인 리듬 또한 원시적이며 본능적인 장면을 이끌어 낸다. 특히 <봄의 제전>의 장면구성에 가장 큰 역할을 하는 음악적 요소는 리듬이라고 할 수 있

다. 불규칙한 악센트로 인한 리듬은 원시적인 느낌을 효과적으로 나타내며 폴리리듬, 타악기의 대조적인 리듬 등은 봄의 생명력을 나타내는 장면을 표현한다.

2008
[3] 정준호, 스트라빈스키 : 현대 음악의 차르, pp.340, (주)유음 문화사, 서울, 2008

2. 안무 작품 속 장면으로의 대입

위의 음악적 분석에 서술한 바와 같이 〈봄의 제전〉의 장면구성을 위한 음악적 특징과 요소는 작품의 전체 주제와 장면묘사에 다양하게 활용되었고, 효과적인 장면구성을 찾아 볼 수 있었다. 연구자는 음악적 분석을 토대로 모리스 베자르(Maurice Bejart)와 피나 바우쉬(Pina Bausch)의 〈봄의 제전〉 안무 작품 영상을 활용해 장면구성을 위한 〈봄의 제전〉의 음악적 특징과 요소가 실제 안무 작품의 장면에서는 어떻게 활용되었는지를 알아 보았다. 각 작품의 세부적인 안무는 다르지만 장면 구성을 위한 특징적인 부분에서는 곡의 주제와 제목이 나타내는 대로 확실하게 인식된 이미지를 장면으로 표현하고 있었다.

IV. 결론

〈봄의 제전〉의 장면구성을 위한 음악적 특징과 요소를 분석한 결과, 연주만을 위한 음악과는 분명 본질적인 차이를 발견 할 수 있었다. 〈봄의 제전〉은 그러한 것을 잘 보여주는 작품이며, 이러한 음악적 특징과 요소를 분석한 결론을 요약한다면 다음과 같다. 첫째, 〈봄의 제전〉은 리듬, 템포, 박자 등의 규칙과 형식 탈피, 악기의 다양한 활용 등 장면을 효과적으로 묘사하기 위한 음악적 특징과 요소를 활용하여 창의적이며 독창적인 면을 이끌어 냈다. 둘째, 이것을 안무 작품에 대입하여 모리스 베자르(Maurice Bejart)와 피나 바우쉬(Pina Bausch)의 작품을 비교 하였을 때, 불규칙한 악센트로 원시적·본능적인 장면묘사에서 야만적인 움직임의 반복적인 동작을 이용한 구성, 현악기의 묵직한 당김음에서 반동을 주며 몸을 아래로 당기는 동작의 반복 등 음악이 의도하는 장면과 같은 맥락의 움직임을 볼 수 있었다. 셋째, 안무가에 따라 세부적인 안무와 연출의 차이는 있지만 장면구성을 위한 특징적인 부분에서는 음악적 특징과 요소가 그 흐름을 같이 하는 것이라고 볼 수 있겠다. 이것을 결론 삼아 장면, 내용전개, 움직임 등을 위한 무대음악의 후속 연구를 계속 하고자 한다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] 김은수 “〈봄의 제전〉의 음악에 대한 연구”, 발레연구는 문집, 제 27집, pp.1-28, 2013
[2] 김소영, “스트라빈스키의 원시주의적 작품 《봄의 제전》에 관한 분석 연구 : 신고전주의적 작품 《폴치넬라》와 비교하여”, 학위논문(석사), 건국대학교 대학원, pp.79,