

Idea & Technique

「8인 주자를 위한 시나위를 중심으로」

나 운 영

『나의 작곡기법공개』란 제목으로 이미 3회에 걸쳐 논문을 발표한 일이 있다.

그중 제1회는 「교향곡 제3번」을 중심으로 잡지 「음악세계」(1964년 5월호)에 발표했었고, 제2회는 「피아노 협주곡 제1번」을 중심으로 잡지 「음악생활」(1966년 1월호)에 발표했었고, 제3회는 「교향곡 제4,5,6번」을 중심으로 교지 「음악연세」(1967년 창간호)에 발표했었다.

이와 같이 나의 작곡기법을 공개하는 까닭은 나의 작품을 이론적으로 해명하는데 그치지 않고 우리의 공동과제인 「한국적 Idea와 현대적 Style이 결합된」작품을 쓰기 위하여 그 기법을 모색하고 있는 분들에게 조금이라도 도움이 될 줄로 믿기 때문이다.

8인 주자를 위한 시나위

원래 「시나위」는 일종의 Improvisation 즉 즉흥곡으로서 각각 다른 멜로디가 협화, 불협화의 개념없이 연주되는 우리나라의 전통적인 기악합주곡이다.

이 곡은 시나위의 두드러진 특징의 하나인 즉흥적 요소와 각 악기의 대화를 현대적 수법으로 처리된 작품으로서 여기에 사용되는 악기는 모두 여덟가지이며 그중 Clarinet, Trumpet, Saxophone, Cello, Bassoon의 다섯 악기는 각각 그 조성과 음계가 틀리는 Theme에 의하여 전개되며 이에 Vibraphone만이 12음기법적인 화성을 담당하며, Timpani와 Tambourin은 우리나라 농악장단을 연주한다.

따라서 단악장형식에 의하여 작곡된 이 작품은 결국 다섯가지 Theme에 의한 다조적인 Canon 이라고 말할 수 있다.

<Instrumentation>

Clarinet, Trumpet, Alto Saxophone, Cello, Bassoon, Vibraphone, Timpani, Tambourin

<Style>

신원시주의적, 신민족주의적

<Form>

매우 느린 속도(M.M. ♩=35)로 시작하여 매우 빠른 속도(M.M. ♩=205)로 끝나는 산조(단악장형식)로서 [Introduction -A+B+C+D+E-Coda]로 되어 있다.

<Technique>

1. 박자는 다음과 같다.

(1) Introduction ..... 8~7~6~5박자

(2) A,B,C,D,E, Coda ... 4박자

2. 리듬은 다음과 같다.

The image shows a handwritten musical score for a piece with a complex, multi-measure rhythm. The score consists of 10 staves. The first staff is in 2/4 time, the second in 6/4, and the rest in 4/4. The music features various note values, rests, and dynamic markings like 'p' and 'f'. There are also some handwritten annotations and a 'Coda' symbol at the end.

(주) B,C,D,E,Coda의 리듬이 주기적으로 반복된다.

3. 조성은 다음과 같다.

- (1) Clarinet : C조
- (2) Trumpet : A조
- (3) Alto Saxophone : F#조
- (4) Cello : Eb조
- (5) Bassoon : C조

(주) 다섯 악기가 각각 단3도의 간격을 취하고 있는 다조음악이다.

4. 선율은 다음의 음계에 의해서 만들어졌다.

- (1) Clarinet : 12음 음계
- (2) Trumpet : 5음 음계
- (3) Alto Saxophone : 7음 음계
- (4) Cello : 4음 음계
- (5) Bassoon : 6음 음계

(주) 1. 위의 음계를 구체적으로 밝히면 다음과 같다.

The image shows five staves of handwritten musical notation, each representing a different instrument's part. The notation is written on a single-line staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The notes are as follows:

- 1. (Cl.) Clarinet: A sequence of 12 notes: A2, Bb2, C3, D3, Eb3, F3, G3, Ab3, Bb3, C4, D4, Eb4.
- 2. (Tr.) Trumpet: A sequence of 5 notes: A2, Bb2, C3, D3, Eb3.
- 3. (Sax.) Alto Saxophone: A sequence of 7 notes: A2, Bb2, C3, D3, Eb3, F3, G3.
- 4. (Vc.) Cello: A sequence of 4 notes: A2, Bb2, C3, D3.
- 5. (Bsn.) Bassoon: A sequence of 6 notes: A2, Bb2, C3, D3, Eb3, F3.

2. Clarinet은 완전4도 간격의 음계, Trumpet은 유구음계, Saxophone은 한국 음계, Cello는 단3도 간격의 음계, Bassoon은 전음음계로 되어 있다. 따라서 Clarinet, Cello, Bassoon은 무조성을 띠고 있다.

5. 선율에 있어서의 다섯가지 악기(Cl.,Tp.,Sax.,Vc.,Bsn.)의 음대조표를 악보로 표시하면 다음과 같다.

A handwritten musical score for five instruments: Clarinet (Cl.), Trumpet (Tp.), Saxophone (Sax.), Violin (Vc.), and Bassoon (Bsn.). The score is written on five staves. The top staff is for Cl., the second for Tp., the third for Sax., the fourth for Vc., and the fifth for Bsn. The notation includes various notes, rests, and accidentals, with some measures containing dotted lines indicating continuation.

(주) 이제 위의 음대조표에 의해 각 악기의 Theme의 첫머리를 소개하면 다음과 같다.

A handwritten musical score showing the first few measures of the theme for five instruments. Each staff is labeled with the instrument name in parentheses: (Bsn.), (Vc.), (Sax.), (Tp.), and (Cl.). The notation includes various notes, rests, and accidentals, with some measures containing dotted lines indicating continuation.

6. 화성은 12음기법에 의하여 다음과 같은 음열로 4개의 3화음 또는 3개의 4화음을 만들어 가지고 Harmonia Ostinato기법으로 처리된다.

- (주) 1. 12음기법을 활용하되 선율은 음열과 전연 관계가 없고 다만 화음구성만 12음기법을 적용했다.
2. Harmonia Ostinato는 나의 창안으로서 나의 교향곡 제3번에서 처음으로 시도하여 확신을 얻은 기법인데 이것은 선율과 관계없이 A,B,C,D 또는 A,B,C의 화음을 Ostinato모양으로 주기적으로 반복시킨다.
 좀더 자세히 설명을 가한다면 전통적인 화성은 선율과 화음이 반드시 일치되어야 하고, 12음기법에 있어서는 선율과 화성이 절대로 맞지 않아야 하므로 그 변화가 없는데 있어서는 꼭 같다고 말할 수 있다.
 그런데 Harmonia Ostinato는 선율과 화음이 우연히 맞을 때도 있고 또한 안맞을 때도 있으므로 변화가 매우매력적이다.
 따라서 이것도 화성처리에 있어서의 우연성음악의 일종으로 해석할 수도 있는 것이다.
3. 위의 화성을 Vibraphone이 담당하는데 그 음색은 편종과 매우 흡사하다.

7. 편곡법은 다음과 같다.

형식 \ 악기	A	B	C	D	E
Cl.	5	4	3	2	①
Trp.	4	3	2	①	5
Sax.	3	2	①	5	4
Vc.	2	①	5	4	3
Bsn.	①	5	4	3	2

- (주) 1. 위의 도표에 있어서 ①만이 Theme이고, 2,3,4,5는 모두 Canon이다.
 따라서 Theme이 각각 Clarinet-Saxophone-Cello-Bassoon의 순서대로 연주된다.
2. ①에 대한 2,3,4,5는 각각 다음과 같은 간격을 두고 Canon으로 연주된다.
- (1) A : 5소절
  - (2) B : 4소절
  - (3) C : 3소절
  - (4) D : 2소절
  - (5) E : 1소절
- 그리고 이때의 Canon은 물론 음대조표에 의한 선율로 된 것이다.
3. 이와 같은 편곡법은 5중 대위법을 활용한 셈이 된다.

8. 강약.발상은 다음과 같다.

- (1) Introduction .....pppp~ppp~pp
- (2) A .....p .....Sempre Legato
- (3) B .....mp ..... Sempre Marcato
- (4) C .....mf ..... Sempre Vibrato
- (5) D .....f ..... Sempre Staccato
- (6) E .....ff..... Sempre Marcato
- (7) Coda : fff~ffff

(주) 위와 같이 강약을 지키면서도 Theme ①만은 세계 연주하고 Canon(2,3,4,5)은 여러
계 연주한다.

[부기] 이 작품은 세계문화자유회의 한국본부 위촉작품으로서 1965년 1월 24일에 착수하여 2
월 4일에 완성되었고, 5월 19일 「현대음악발표회」때에 초연되었으며, 1965년도 서울특별시 문
화상 수상작품임을 밝혀 둔다.