

20세기 현대 피아노 작품 지도를 위한 레퍼토리 조사*

이 연 경**

본 연구의 목적은 20세기 현대음악에 대한 흥미와 이해를 도모하면서 피아노 연주기술을 효과적으로 신장시킬 수 있는 다양한 양식의 중급 수준 20세기 교수용 피아노 레퍼토리를 광범위하게 조사, 수집, 검토, 분석하여 교육적 가치를 지닌 악곡들을 선정하는데 있다. 최종 선정된 악곡들은 다음의 네 영역으로 나누어 각 영역별로 추천 악곡을 목록화하여 제시하였다: '작곡가 작품집', '음악양식', '피아노주법', 및 '20세기 작곡기법'. 레퍼토리 선정의 타당한 근거를 마련하기 위해 20세기 피아노 작품 지도의 교육적 의의와 20세기 피아노 음악의 특징에 대한 문헌 고찰이 이루어졌으며 악곡 검색 및 수집 방법에 대한 과정 설명과 악곡선정에 대한 구체적인 기준이 제시되었다.

※ 주제어: 20세기 음악, 현대음악, 피아노 교육, 교수용악곡, 레퍼토리

차 례

- I. 들어가는 말
- II. 20세기 현대 피아노 작품 지도의 교육적 의의
- III. 20세기 현대 피아노 음악의 특징
- IV. 악곡 선정기준 및 조사과정
- V. 20세기 교수용 피아노 레퍼토리 목록
- VI. 결론 및 논의

* 이 논문은 2010년도 청주교육대학교 자유공모연구과제 학술연구비 지원에 의한 것임.

** 청주교육대학교 음악교육과 교수(musiclee@cje.ac.kr)

I. 들어가는 말

피아노 지도에서 폭넓은 음악성을 함양하기 위해서는 다양한 시대와 양식의 음악을 경험할 수 있는 기회가 제공되어야 한다. 그러나 종래 피아노 레슨에 사용된 교수용 레퍼토리를 살펴보면 바로크와 고전 및 낭만시대를 중심으로 지도되어온 경향이 있다. 우리의 문화가 공통관습 시대의 음악만을 접하게 되는 음악적 환경으로 인하여 20세기 현대음악은 생소하고 이해하기 힘든 음악으로 여겨져 피아노 지도 과정에 관심이 주어지지 못하고 있다. 빌록(R. Billok)은 20세기 음악은 피아노 교육에서 주류로 다루어지지 못하고 있는데 현대음악이 좀 더 접근하기 쉬운 방식으로 제시된다면 20세기 음악의 지도와 연주가 활발해질 것이라고 언급하였다(Billok, 2003, p. 3). 전통화음에 대한 감각이 형성되기 이전에 어린 학생들에게 불협화음이나 비전통적 리듬 등이 일찍 소개된다면 현대음악의 생소한 소리에 대한 학생들의 편견이 완화될 것이다. 대부분의 경우 학생들이 접하게 되는 레퍼토리는 피아노 교사가 제공해 주는 것이라 할 수 있는데, 많은 개인레슨 교사들이 현대음악은 재미없고 어려운 음악이라는 편견을 지니고 있어(Billok, 2003, p. 3) 교사들의 이러한 태도가 교수용 레퍼토리 선곡에 영향을 줄 수 있다.

어게이(D. Agay)는 유능한 피아노 교사가 겸비해야 하는 중요한 자질 중의 하나로 모든 시대의 건반 문헌에 대한 지식을 언급하면서, 교사는 각 학생에게 적절한 과제곡을 올바르게 선정할 수 있는 식별력 있는 음악적 기호와 판단력을 지녀야 한다고 역설하였다(Agay, 1981, p. 6). 압펠스다트(H. Apfelstadt) 역시 레퍼토리 선정을 음악교육자가 직면한 가장 중요한 임무라고 강조하였다(Apfelstadt, 2000). 프런들리히(I. Freundlich)는 레퍼토리 선정이 피아노 교육에서 특별한 주목을 받고 있는 난제라고 언급하며 그 이유를 피아노 레퍼토리의 양이 방대하여 한 명의 피아노 연주자가 습득할 수 있는 악곡의 수가 매우 한정적이며 접근해 볼 수 있는 레퍼토리의 수도 존재하는 레퍼토리에 비해 극히 일부분이어서 연주나 교육을 위해 적절한 곡들을 선별하는 것이 쉽지 않다고 설명하였다. 그래서

프런드리히는 상당량의 피아노 레퍼토리 중에서 학생의 수준이나 지도목적에 부합되는 적절한 곡들을 선정하는데 도움이 되는 체계화된 안내 자료가 필요하며, 레퍼토리 선정 교사들을 지원할 수 있는 효과적인 도구 마련이 매우 중요하다고 하였다(Freundlich, 1971, p. xiii).

이처럼 피아노 레퍼토리의 방대함을 고려해 볼 때 피아노 교사가 모든 피아노 레퍼토리에 익숙할 거라고 기대하는 것은 합당하지 않고 특히 다른 시대보다 20세기 현대음악에 대한 문헌적 지식이 부족한 일선 피아노 교사들에게 선별된 20세기 교수용 레퍼토리에 대한 정보는 시대별 균형을 이룬 레퍼토리 선곡과 지도에 유용한 참고자료가 될 것이다.

이에 본 연구는 20세기 음악에 대한 흥미와 이해를 도모하고 포괄적인 전반 연주기술을 계발하는데 효과적인 중급 수준의 20세기 교수용 피아노 레퍼토리를 조사, 수집, 검토, 분석하여 교육적 가치를 지닌 곡들을 선정하고자 하며, 그 목록을 ‘작곡가 작품집’³⁾, ‘음악양식’, ‘피아노주법’, 및 ‘20세기 작곡기법’으로 구분된 네 영역별로 제공하고자 한다. 초급과정은 독보와 기본 연주기술 연마를 위해 고안된 기초 교본을 중심으로 지도가 되는 반면, 중급과정은 다양한 레퍼토리 학습을 통해 계속적인 음악적 발달이 도모되기 때문에 본 연구는 초급은 제외하고 중급 수준에 해당하는 곡들을 중심으로 20세기 피아노 레퍼토리 목록을 제공하고자 한다.

‘현대음악(contemporary music)’은 많은 양식들이 존재하는 관계로 이 용어의 의미와 시대적 범위가 저자들에 의해 다르게 적용되고 있다. 지금 이 시대의 현대음악은 21세기 음악이지만 음악사적 관점에서 20세기 음악사조와 다른 팔목할 만한 변화나 새로운 음악적 경향이 대두되고 있지 않은 상황이다. 시기적으로 현대음악은 20세기와 21세기에 작곡된 음악을 모두 포함하나, 본 고에서는 원고 작성의 편의상 ‘20세기와 21세기 음악’으로 표기하는 대신 ‘20세기 음악’으로 통칭하여 약술하도록 한다.

3) ‘작곡가 작품집’은 ‘앨범(album)’ 또는 ‘composer collection’이라 지칭되는데 작곡가 자신이 여러 곡으로 구성된 작품을 하나의 작품번호로 작곡하여 출판한 악곡집을 뜻한다.

Ⅱ. 20세기 현대 피아노 작품 지도의 교육적 의의

20세기 후반 현대적 음악교육의 방향을 주도한 MMCP(Manhattanville Music Curriculum Program) 교육과정은 현대음악은 음악성 함양에 예술적, 교육적으로 많은 가치를 지니고 있어 음악학습은 우리 시대의 음악으로 시작하는 것이 가장 바람직하다는 교육개념을 제기하였다. 오늘날의 음악은 과거의 음악이 시대적 변화를 거치면서 발전·성장해 온 결과로서 미래의 음악은 이 시대의 음악을 토대로 발전될 것이기에 미래사회를 살아갈 우리 학생들이 미래의 음악을 창조하고 이해하며 즐기기 위해서는 이 시대의 음악을 배울 수 있게 하는 것이 중요하다는 것이다.

빌록은 어린 시절 연주한 음악의 유형은 향후 학생들이 학습하는 레퍼토리에 영향을 주게 되는데 그 이유를 특정 작곡가의 음악을 해석하는데 필요시 되는 음악적 스타일과 기호는 어린 시절 경험을 통해 수년에 걸쳐 점진적으로 계발되기 때문이라고 설명하였다(Billock, 2003). 다른 저자들(Archer, 1987; Drumm, 1965; Magrath, 1995)도 초급·중급 수준의 쉬운 현대 피아노곡들이 상당히 많이 존재하므로 독보 능력이 습득이 되는 기초과정 이후에는 필히 20세기 악곡이 지도되어야 한다는 견해를 제시하고 있다. 홀저(L. Holzer)는 “피아노는 수 세기에 걸친 방대한 레퍼토리로 축복을 받아왔으며 현대 작곡가들에 의해 해마다 레퍼토리가 추가되면서 그 규모가 더욱 확장될 것이기에 피아노 레퍼토리를 통한 음악적 발견은 무한한 가능성을 지니게 될 것이다(Holzer, 2012)”라고 기술하면서 교사가 선정한 레퍼토리는 음악지도에 중요한 도구가 된다고 강조하였다.

현대음악은 과거 어느 시대보다도 작곡가의 독창적인 음악적 아이디어를 자유롭게 수용하면서 혁신적 표현기법과 새로운 음악적 어휘가 풍부히 개발되어있다. 이러한 20세기 음악의 독창적 표현 양식 및 실험적 특성은 학생의 창조성을 촉진시키는데 효과적인 학습 소재가 된다. 마크(M. L. Mark)는 다양한 유형의 타악기를 사용하거나 합성음계 및 새로운 음향적 자원을 소재로 전개되는 현대음악 기반의 창조적 음악표현 활동은 창조성 계발을 위한 독특한 여건을 제공한다고 언급하였다(Mark, 1992, p. 61).

화성법이나 대위법과 같은 전통적 작곡방식과 음악적 관습에 얽매이지 않은 20세기 음악의 표현적 특성이 학생들의 창조성 계발에 효과적이라는 관점이 다른 저자에 의해서도 제기되었는데 이연경(1995)은 20세기 음악은 새로운 형태의 음 자원을 혁신적으로 음악표현의 소재로 사용할 뿐만 아니라 어떠한 표현 양식이나 작곡 기법도 작곡가의 미적 기준과 음악적 의도에 따라 자유롭게 취급될 수 있기에 전통음악의 음악적 규칙을 아직 학습하지 않은 초보 학생들에게 창조적 표현활동을 보다 쉽게 전개할 수 있는 이점이 있다고 역설하였다(p. 4).

우즐러(Uszler, 1991)는 비형식적인 음악표현 양식이나 20세기 작곡기법들은 실용적 피아노 기능의 계발을 위한 흥미로운 소재가 된다고 지적하며, 비전통적 기법에 의한 경험은 학생으로 하여금 자신의 개인적인 취향과 흥미에 따라 새로운 양식의 즉흥연주를 시도할 수 있는 바탕을 마련하는데 효과적이라고 설명하였다(p. 232). 에흐레(Ehle, 1977)는 복조성, 타악기적 연주방식, 및 조작된 피아노(prepared piano)와 같은 혁신적인 주법들은 피아노 악기에서 더욱 효과적으로 수월하게 실행될 수 있고 논리적이면서 단순하기 때문에 이러한 기법들을 사용하여 즉흥연주하기가 쉽다는 견해를 제시하였다(p. 194).

20세기 피아노 레퍼토리 학습은 현대 작곡기법만을 경험하는 것이 아니라 기초이론의 이해, 초견, 조옮김, 선율의 화성화, 반주붙이기, 즉흥연주 등을 포함하는 실용적 건반활동이 효과적으로 전개될 수 있다. 예를 들어, 20세기 악곡을 연습하면서 오스티나토나 다양한 음계 유형 및 화음의 개념 등을 배울 수 있으며 악곡에 적용된 음악적 아이디어를 반영하면서 문답형 즉흥연주나 반주붙이기 등의 창의적 건반연주가 시도될 수 있다.

어느 시대보다 다양한 양상을 띠고 발전한 20세기 음악과의 경험은 공통관습시대의 소위 “기능적 조성” 음악만을 음악으로 바라보는 시각을 확대시킨다. 서양음악의 근간으로 작용했던 조성 체계가 아닌 음열과 같은 다른 음 체계와 방식으로 소리가 조직되고 음악이 표현될 수 있다는 음악예술에 대한 확대된 안목을 형성하게 된다. 이와 같이 현대음악 지도는 음악을 소리 표현예술로서 좀 더 총체적인 관점과 시각에서 바라볼 수 있

는 사고방식을 형성할 수 있어 소리의 조직 기법과 구성방식과 같은 모든 음악에 존재하는 음악요소에 대한 개념 인식을 강화시키는데 도움이 된다. 예컨대 선율의 형태와 방향, 선율선, 음정, 음계, 화음의 형성, 반복과 대비 등과 같은 개념이 보다 폭 넓은 관점에서 흥미롭게 탐구될 수 있다.

여러 저자들(Bauer, 1994; Thompson, 1976; Magrath, 1995)은 중급 피아노 문헌 중에서 특별히 주목을 필요로 하는 부분이 20세기 레퍼토리라고 하였다. 1200곡이 넘는 중급 수준의 20세기 피아노 레퍼토리를 목록화한 바우어(C. S. G. Bauer)는 20세기 중급 피아노 레퍼토리는 학생들을 상급 수준 레퍼토리에 사용된 20세기 기법을 소화할 수 있도록 준비시키게 하는 가치가 있다고 그 교수법적 유용성을 지적하였다(Bauer, 1994).

20세기 중급용 레퍼토리에 내재한 또 다른 교육적 가치는 20세기 기법의 소개뿐만이 아니라 특정한 연주기교 도입을 목적으로 하거나 바로크 시대 대위법적 양식과 성부조식으로 복귀하는 신고전주의 작곡개념에 의해 이전 시대의 음악양식으로 작곡된 곡들이 많다는 점이다. 바로크 춤곡 양식이나 낭만시대 성격적 소품 양식을 중급 학생들에게 경험시키기 위해 피아노 교육자인 작곡가들에 의해 작곡된 곡들이 많다. 고든(E. Gordon)은 이와 같은 교육용 악곡은 학생들이 18, 19, 20세기 명곡을 연주할 수 있는 기반을 형성하는데 도움이 된다고 하였다(Gordon, 1975).

Ⅲ. 20세기 현대 피아노 음악의 특징

1. 피아노 악기의 속성과 20세기 음악의 혁신적 변화

20세기 피아노 음악의 특징을 피아노 악기 연주와 관련하여 설명하는 흥미로운 관점이 에흐레에 의해 제기되었는데 에흐레는 서양음악의 개혁이 일어난 것은 피아노란 악기가 지닌 고유한 특성의 결과라는 견해를 다음과 같이 피력하였다. 건반악기는 원래 조표가 많지 않은 온음계 음악체제의 조성 연주를 위해 고안된 것이었기에 19세기 후반 피아노 연주자들

은 조표가 많은 음악이나 반음계적 음들이 많은 음악을 연주하면서 연주하기가 자연스럽지 않다는 어떤 부적합함을 느끼게 되었다(Ehle, 1977). 이러한 인식의 결과로 드뷔시(C. Debussy), 라벨(M. Ravel), 스트라빈스키(I. Stravinsky), 바르토크(B. Bartók)를 비롯한 20세기 초엽의 작곡가들이 자연스러운 피아노의 사용을 추구하게 되면서 흰 건반을 선호하는 범음계주의(pandiatonicism) 음악이 출현하게 된 것이다. 범음계주의는 극도의 반음계주의 음악에 대항하기 위해 나타난 양식으로 온음계 음들이 전통적인 화성적 체계와 선율적 기능을 무시하고 자유롭게 사용되는데 백색음(white-note) 기법이라고 지칭되기도 한다.

복조성(bi-tonality)과 복화음(bi-chord)도 양손 연주가 용이한 피아노 연주의 특성과 관련지어 생각해 볼 수 있다. 피아노는 양손 연주악기이고 건반구조가 7개 흰 건반 그룹과 5개 검은 건반 그룹의 두 조로 구분되는 구조적 특성이 있어 한 손은 흰 건반을 연주하고 다른 한 손은 검은 건반을 연주하는 방식에 의해 복조성이나 복화음의 연주가 용이하다. 이러한 건반형태가 20세기 작곡가들로 하여금 여러 독특한 표현기법을 고안하게 하는 근원으로 작용하였을 것으로 추론된다.

피아노 악기의 특성이 20세기 작곡에 획기적인 변화를 초래하는데 큰 영향을 준 작곡가로 코웰(H. Cowell)을 들 수 있다. 코웰은 피아노에 내재한 음향악기로서의 잠재성을 발견하고 새로운 음향을 향한 획기적인 시도로서 음군(tone cluster)이라 불리는 집합화음을 사용하였다. 피아노 음악에서 시작된 음군 기법은 조작된 피아노 개념과 같이 전통악기들을 독창적인 방식으로 연주하는 20세기 표현양식으로 확장되어 발전하게 되었다. 중급 학생 지도를 위해 작곡된 조작된 피아노 작품의 예가 아래 제시되었는데 x로 표시된 음들은 현을 뜯는 방식으로 연주하게 된다.

<악보 1> S. Adler의 “Gradus II, No. 17”

20세기 작곡가들에게 새로운 음악적 아이디어를 발견하도록 유도한 피아노 악기의 또 다른 연주특성은 고전 피아노 연주에서 나타나는 특이한 대칭성의 결여이다. 오른손은 선율을 왼손은 화음을 연주하는 피아노 연주의 비대칭적 모순에 대한 인식은 작곡가들로 하여금 논리적 아이디어를 추구하게 하는 동기를 부여하였다. 이러한 비대칭성을 해소하려는 시도가 양손이 대칭이 되도록 선율의 전위에 의해 반진행으로 연주하는 방식인데, 현대 피아노 음악에 사용된 반사기법(mirror writing)이다.

20세기 음계 소재로 많이 도입된 교회선법(mode)은 많은 조표의 사용 없이 피아노 음악의 다양성을 얻을 수 있는 간단한 방법으로, 피아노 연주에 대한 '사고의 단순화'가 반영된 기법으로 설명된다. 20세기 작곡가들이 5음 음계를 애용하게 된 이유도 '사고의 단순화'에서 비롯된 것인데 즉, 흰 건반만 사용하거나 5개 검은 건반 위에서 단순하게 연주할 수 있기 때문이다. 병진행, 병행화음 등도 건반과 관련하여 사고의 단순화로부터 유래된 경향이라는 지적이다. 그 외로 피아노 악기를 타악기적으로 표현하는 기법 역시 원시적인 타악기 앙상블에 근거를 두고 있으며 20세기 음악 작곡에 큰 영향을 끼쳤다. 이처럼 20세기 많은 기법들이 피아노 악기의 특성과 건반 연주방식으로 부터 자연스럽게 파생된 것으로 설명되고 있는데 그 내용을 정리하여 표로 제시하면 다음과 같다.

<표 1> 피아노 악기 특성에서 기인된 20세기 작곡기법

악기 특성 건반 연주방식	20세기 작곡기법
양손 연주 악기	• 이중선법: 한 손은 흰 건반 다른 한 손은 검은 건반 연주 • 복조성: 양 손으로 각각 다른 조성 연주 • 복합박자: 양 손으로 각각 다른 박자 연주 • 복화음: 양 손으로 각각 다른 화음 연주
대칭적 신체연주	• 반진행 · 반사형 대위법(mirror counterpoint)⁴⁾
건반 배치구조	• 범음음계주의 · 5음음계 · 선법음계 · 음군 • 배음(Harmonics): 새로운 방식의 페달 사용
사고의 단순화에 따른 건반연주	• 피아노 악기의 타악기적 사용에 의한 오스티나토 기법 • 병진행 · 조표 삭제 · 4도 · 5도음정 화음 및 2도 구성 화음 • 기능적 관련성 없이 3화음 · 7화음의 자유로운 사용

(출처: Ehle, 1977, p. 191)

2. 20세기 피아노 음악의 특징 및 작곡기법

20세기 피아노 음악의 특징 및 작곡기법에 대한 문헌 검토 내용은 지면 관계상 상세한 설명은 하지 않고 종합 요약하여 음악요소별로 구분하여 표로 제시하도록 한다.

<표 2> 20세기 피아노 음악의 특징 및 작곡기법

음악 요소	작곡기법
리듬	• 비강세적 리듬 • 강세 위치의 이동 • 비대칭적 리듬 분할 • 박자적 강세가 없는 단조로운 산문체의 언어 리듬(prose rhythm) • 오스티나토 • 원시음악풍의 강열하며 박동적인 리듬 • 다리듬(polyrhythm) • 재즈 스타일 당김음 리듬 • 민속적 리듬 • 특이 리듬기법
박자	• 비대칭적 불규칙 박자(예: 5/8, 7/8, 11/8) • 빈번한 박자 변화 • 특이 박자 표시(예: 3 + 3 + 2/8, 3/8+1/8) • 마디선의 부재 • 다박자(polymeters)
선율	• 다양한 음계자원(온음음계, 온음음계, 반음계, 합성음계, 선법음계, 블루스 음계, 12음계) • 비성악적 선율선⁵⁾ • 점묘주의 기법(pointillistic technique) • 선율 중복⁶⁾
화성	• 3도 화음의 확장(9화음·11화음·13화음) • 과격적 불협화음 • 자유로운 반음계주의 • 비화성적 음의 추가·삭제에 의한 코드 • 4도(quarter)·5도(quintal)음정 쌓기 화음 • 음군 • 다화음(polychord) • 배음열(overtone)⁷⁾ • 타악기 풍의 화음연주 • 장화음과 단화음의 빈번한 교대 • 자유로운 비기능적 화음 진행 • 온음계로부터 유래된 화음들 • 병진행 화음(parallelism)
조성	• 특이 조표 기법⁸⁾ • 급격한 전조 • 범온음계주의 • 이중선법(bimodality) • 다조성(polytonality) • 무조 • 음열기법(serialism) • 12음기법
형식	• 불규칙 악절구조 • 캐논(canon) • 전이(transposition)와 동형진행에 의한 주제 전개 • 선율선의 구조적 전개 및 변형 • 정격 모방 및 변격 모방에 의한 대위법적 형식
음색	• 음색의 무한한 확장 • 공명과 진동에 의한 새로운 음향 창출 • 조작된 피아노 기법(prepared piano) • 페달포인트 사용 • 전자음악·테이프 음악
셈여림	• 셈여림 범위의 확장(ppppp - fffff) • 다양한 아티클레이션(articulation) 기호
양식	• 민속음악적 기법 • 신고전주의 양식 • 재즈양식
혁신적 기법	• 특이 보표 및 3단 이상의 보표 • 전위음악(avant garde) • 우연성 음악⁹⁾

4) “반사형 대위법(mirror counterpoint)”은 전위(inversion)와 유사한 대위법적 기법으로 일정한 간격을 두고 순차적으로 전개되는 선적 모방대신에 거울에 반사되는 형태로 양성부가 동시에 진행되는 작곡방식이다.

5) 넓은 음역의 연속적인 불협화음 음정 도약으로 모난 선율선이 형성되는 선율이다.

6) 2도음정 등의 불협화음적 음이 추가되어 선율선이 중복되는 기법이다.

IV. 악곡 선정기준 및 조사과정

1. 악곡 선정기준

본 연구의 악곡 선정에 고려된 기준은 다음과 같다:

- ① 독보, 연주기교, 음악적 표현 및 해석적 측면에서 난이도가 중급 수준에 해당되는 곡이어야 한다.
- ② 일정한 기간 내에 다양한 양식과 작곡기법을 폭넓게 경험할 수 있도록 규모면에서 길이가 긴 곡 보다 짧은 곡을 우선적으로 고려한다.
- ③ 연탄곡은 제외하고 독주곡으로 그 범위를 한정한다.
- ④ 현재 시판되고 있어 구입이 가능한 악곡이어야 한다.
- ⑤ 테크닉 측면에서 난이도가 높지 않으면서도 20세기 음악의 양식적 특징 및 작곡기법에 대한 이해를 도모할 수 있어야 한다.
- ⑥ 특정한 피아노 테크닉 요소가 집중적으로 사용되고 있어 20세기 음악기법을 경험하면서 동시에 건반 연주기술도 함께 신장할 수 있는 곡이어야 한다.
- ⑦ 양식적 측면에서 다양한 양식과 장르의 악곡이 포함되도록 한다.
- ⑧ 현대 음악양식이면서 음향적으로 학생의 음악적 흥미를 유발할 수 있는 곡이어야 한다.

---

7) 배음열(overtone)은 하모닉스(harmonics)로 지칭되는 피아노 음악에 시도된 특이한 기법으로 건반을 소리내지 않고 누른 채로 다른 건반을 연주하는 방식이다. 악보에 다이아몬드나 삼각형 모양의 음표로 표시되며 배음열의 화성적 배열에 따른 음들이 산출된다.

8) 기존 조표 붙는 방식과 다르게 조표가 표시되는데, 예를 들면 바르톡은 [A]음에 내림표 조표를 하나 기보하거나 내림표와 올림표 조표를 동시에 사용하기도 하였다.

9) 우연성 음악(aleatoric music)은 'chance music'으로도 지칭되며 연주자에게 즉흥연주의 기회를 제공하거나 주어진 음악적 패턴 등을 자유롭게 구성할 수 있는 자유가 허용되는 연주양식의 불확정성 음악이다.

2. 악곡조사 및 선정과정

악곡조사 및 레퍼토리 선정은 다음과 같은 과정에 의해 이루어졌다.

- (1) 현대음악에 대한 이해와 관련된 음악적 지도요소를 파악하기 위하여 20세기 피아노 음악의 양식적 특징 및 작곡기법을 고찰하였다.
- (2) 피아노 작품을 소개하는 여러 문헌정보집과 출판사 웹사이트 레퍼토리 목록 검색을 통해 중급 과정에 도입될 수 있는 20세기 피아노 악곡을 광범위하게 조사, 수집하였으며, 또 다른 유용한 검색 자료로 미국 대학의 여러 온라인 도서관 카다로그가 활용되었다. 이러한 자료들에서 소개되지 않는 악곡들은 본 저자가 직접 악보를 구입하거나 국내 도서관 소장 악보 조사를 통해 상당수의 악곡목록 정보가 축적되었다.
- (3) 여러 피아노 문헌정보집에서 제안하는 등급평정 기준과 악곡별 난이도 등급을 비교 검토하였고 본 연구자의 악보 분석을 토대로 일차적으로 중급 수준에 해당하는 악곡을 선별하였다.
- (4) 일차적으로 선별된 악곡들은 사용된 20세기 작곡기법, 양식, 형식, 음악적 개념, 피아노주법 등의 여러 음악적 내용과 지도요소를 고려하면서 20세기 피아노 작품 지도에 적합한 악곡을 최종적으로 선정하였다.
- (5) 최종 선정한 악곡들은 '작곡가 작품집', '피아노주법', '음악양식', 및 '20세기 작곡기법'의 네 영역으로 구분하여 각 영역별로 해당 추천 악곡들을 목록화하여 상세히 제시하였다.

3. 피아노 문헌정보 안내서

악곡 선정에 도움을 주기 위하여 찾아보기(index)와 악곡별 주석이 제공되는 문헌정보 안내서가 여러 저자에 의해 출간되었는데 본 연구에서 조사된 피아노 문헌정보집의 저자들은 다음과 같다: Albergo & Alexander (1993); Butler(1973); Friskin & Freundlich(1973); Hinson(1987); Kern & Titus(1964); Magrath(1995); Maxwell(1983); Morchang-Motchan e(1982);

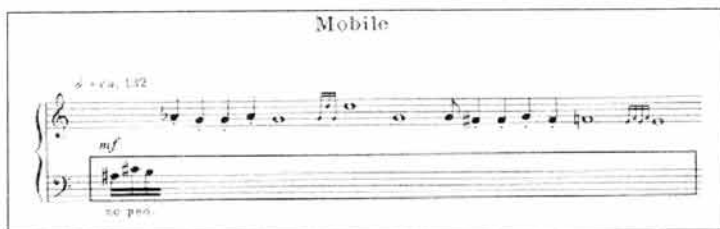
Thompson(1976). 본 연구에서 중점적으로 검토된 안내서의 내용 구성을 비교하면 다음과 같다.

힌슨(Hinson)의 “피아노 레퍼토리 안내서(*Guide to the Pianist's Repertoire*, 1987, 2nd ed.)”는 교수용 문헌보다는 수준 높은 연주회용 악곡들을 비중 있게 다루고 있다. 작곡가 이름 알파벳 순서로 작품 목록이 제시되는데 작품 열거 방식은 작품번호나 제목, 음악형식에 따라 구분되며 개별악곡 설명에는 음악양식, 형식, 해석상의 특징, 및 연주에 내재한 기교적 문제 등에 대한 내용이 포함된다.

컨 & 티터스(Kern & Titus)에 의해 쓰여진 “교사용 피아노 문헌 안내서(*The Teacher's Guidebook to Piano Literature*, 1964)”는 ‘초급초반-초급후반-중급-상급초반’의 4단계 등급으로 악곡들이 구분되어 작곡가별로 제시된다. 이 참고문헌집은 악곡이 등급화된 점은 유용하나, 두 가지 결점이 발견되었는데 첫 째는 사용자가 특정 악곡을 찾기 위해서 네 등급 영역의 악곡목록을 전부 확인해야 하는 불편함이며 두 번째 결점은 오래 전에 발행되어 출판 이후의 곡들은 포함하지 않고 있다는 점이다.

마그라(Magrath)의 “피아노 연주자를 위한 일반 교수용 문헌안내서(*The Pianist's Guide to Standard Teaching Literature*, 1995)”는 가장 최근에 출판된 피아노 문헌 참고서로 중급 수준에 적합한 수천 가지 악곡들이 상세히 기술되어 있다. 음악사 시대별로 구분되어 악곡이 소개되며 악곡 제시 순서는 알파벳 순으로 작곡가가 열거되면서 악곡 설명이 기술된다. 악곡의 난이도는 10단계로 등급화된 평정체계에 의해 표시된다.

맥스웰(Maxwell)의 “맥스웰 현대 피아노문헌 검토서(*Maxwell Music Evaluation Notebook Contemporary Piano Literature*, 1983)”는 중급 현대 피아노문헌이 상세 영역으로 세분되어 제시하며 저자는 중급 피아노 작품에 사용된 20세기 작곡기법을 다음과 같이 제시하였다: 우연성음악, 전위음악, 마디선 부재, 복화음, 복조성, 캐논, 음군, 대위법, 불협화음, 및 무조. 중급학생들을 위해 작곡된 우연성 악곡의 예로 피니(R. L. Finny)의 “32 Piano Games”에 수록된 “Mobile”곡을 들 수 있는데 아래 악보의 박스 안의 음들을 연주자가 임의대로 음의 순서를 정하여 연주하는 방식이다.

<악보 2> R. L. Finny의 “32 Piano Games” 중 “Mobile”

4. 중급 수준의 정의

어떤 피아노 악곡들을 중급으로 규정해야 하는가와 관련하여 여러 저자들의 등급척도를 비교하였는데 저자마다 등급 수나 등급체계가 다른 것으로 조사되어 피아노 지도에서 중급 수준을 일반화하기에는 한계가 있다. 따라서 중급 수준에 대한 정의는 상대적 비교와 대략적인 참고로서 사용되는데 목적을 두고 문헌 속에 제안된 중급의 기준을 살펴보도록 한다.

베스틴(Bastien, 1982)은 중급수준은 약 3년 동안의 레슨을 마친 후에 도달될 수 있는 단계(p. 196)라고 하였으며, 힌슨(Hinson, 1987)은 중급 악곡으로 지정하는 기준을 알려주기 위해 다음 4곡을 중급 수준에 해당하는 예시악곡으로 제시하였다: ① Bach: *12 Little Preludes and Fugues*; ② Beethoven: *Ecossaises*; ③ Mendelssohn: *Children's Pieces, Op. 72*; 및 ④ Bartók: *Rumanian Folk Dances 1-5*. 이 중급 예시악곡 4곡에 대한 다른 저자들의 등급평정을 비교해 보도록 한다(<표 3> 참조).

<표 3> 저자에 따른 등급체계와 악곡평정 비교

	Hinson(1987)	Albergo & Alexander(1993)	Magrath(1995)	Bowen(1991)
등급 체계	4등급	3등급	10등급	3등급
	초급-중급-중/상급-상급	중급초반-중급-상급	등급별 예시악곡을 최소 3곡이상 제시	중급-상급-최상급 각 등급은 5등급으로 세분화
바하	중급	중급	4-10 등급	상급-III
베토벤	중급	중급	3-7 등급	평정악곡에 미포함
멘델스존	중급	중급~상급	7-8 등급	상급-III
바르토크	중급	중급	9 등급	상급-III

중급 수준의 연주기술을 설명하기 위해 마리스(Maris)는 중급 피아노곡에 사용되는 건반주법들을 다음과 같이 열거하였다(Maris, 1991, p. 184).

<표 4> 중급 피아노곡에 사용된 건반주법

• 근음 위치와 자리바꿈의 모음화음 · 분산화음 한 손으로 연주	• 다양한 빠르기와 셈여림, 성부조직
• 독립적인 2성부	• 양손에 대조적인 터치와 셈여림 연주
• 한 손으로 병진행 음정	• 건반의 전 음역 사용
• 반주와 단선율	• 다섯손가락 기본 위치의 확장 및 축소
	• 악상 표현을 위한 장식음

윌슨(Wilson, 2000)은 중급수준이 되기 위해 습득해야 되는 기술들은 프레이징, 아티큘레이션, 양손의 균형, 악상표현, 암보, 섬세한 페달 사용, 음계와 아르페지오 테크닉, 복리듬, 루바토(rubato), 성부연주(voicing), 및 긴 악곡 암보연주 등을 포함한다고 하였다(p. 36).

한 학생에게 쉬운 곡이 다른 학생에게는 어려운 곡이 될 수 있고 독보는 쉬우나 기교적으로 어려울 수 있기 때문에 악곡등급을 정하는 방식이나 척도 자체를 명확한 평가도구로 간주하기에는 한계가 있다. 본 연구에서는 여러 저자들의 등급체계와 제안을 종합하여 중급을 다음과 같이 정의하도록 한다. 기본적인 독보능력과 테크닉 습득을 위한 초급과정 교재를 마친 다음 체르니(C. Czerny) 30번 연습곡(30 Etudes de Mecanisme Op. 349)과 쉬운 소나티네, 바하(J. S. Bach)의 Little Prelude and Fugue 정도의 레퍼토리를 연주할 수 있으며, 마리스(Maris, 1991)와 윌슨(Wilson, 2000)이 제시한 건반기술을 습득한 단계를 중급으로 정의한다.

V. 20세기 교수용 피아노 레퍼토리 목록

본 장에서는 최종 선정된 악곡들을 다음의 네 영역으로 나누어 각 영역별로 해당 추천 악곡들을 목록화하여 제시하도록 한다: ① 작곡가 작품집, ② 음악양식 ③ 피아노주법, 및 ④ 20세기 작곡기법.

1. 작곡가 작품집

20세기 작곡기법 소개나 교수용 목적을 위해 작곡된 중급 수준의 작곡가 작품집이 200여종이 넘는 것으로 검토되었다. 그 이외로 출판사나 편집자에 의해 편찬된 20세기 현대 피아노 악곡집도 상당수 있는 것으로 확인되었으나 본 절에서는 편집자 악곡집은 제외하고 한정된 지면 관계상 교육적 가치가 높은 작곡가 작품집만을 일부 선별하여 제시하도록 한다.

<표 5> 작곡가 작품집 목록

작곡가	작품집	출판사
Bartók, B.	Mikrokosmos, II-IV	Boosey & Hawkes
Bartók, B.	For Children, Vol. I - II	Boosey & Hawkes
Bartók, B.	Ten Easy Pieces	Alfred Music Co. Inc.
Diamond, D.	Album for the Young	Elkan-Vogel, Inc.
Diamond, D.	Alone at the Piano, Book 2	Southern Music Pub. Co.
Dello Joio, N.	Diversions, 5 Pieces for Piano	E. B. Marks
Dello Joio, N.	Suite for the Young	E. B. Marks
Finney, R. L.	32 Piano Games	Peters
Floyd, C.	Episodes, I - II	Boosey & Hawkes
Fletcher, S.	Street Scenes	Summy-Bischoff Co.
Gretchaninoff, A.	Children's Album, Op. 98	MCM Music
Gretchaninoff, A.	Five Miniatures for Piano, Op. 196	E. B. Marks
Harris, R.	Little Suite	G. Schirmer, Inc.
Hindemith, P.	Easy Five-Tone Pieces	Schott & Co.
Hovhaness, A.	Mystic Flutes, Op. 22	C. F. Peters Corp.
Joachim, O.	Twelve Tone Pieces	BMI Canada Ltd
Kabalevsky, D.	Children's Pieces, Op. 27	G. Schirmer
Kabalevsky, D.	24 Little Pieces for Children, Op. 39	MCA Music
Khachaturian, A.	Adventures of Ivan	MCA Music
Knerr, K.	Year Thing	C. F. Peters
Kraehenbuehl, D.	Calendar Scenes	Schmitt, Hall & McCreary
Krenek, E.	Twenty Miniatures	Hansen
Mompou, F.	Scenes d'Enfants	Editions Salabert.

Olson, F. L.	Menagerie	Oxford University Press
Pentland, B.	Echoes	Waterloo Music Company
Persichetti, V.	Little Piano Book	Elkan-Vogel
Persichetti, V.	Parades for Piano, Op. 57	Elkan-Vogel
Prokofiev, S.	Music for Children, Op. 65	Leeds
Rebikov, V.	Les Demon s'amusement	G. Schirmer, Inc.
Schumann, W.	Three Piano Moods	Merion Music, Inc.
Siegmeister, E.	American Kaleidoscope	Summy-Birchard
Starer, R.	Sketches in Color I - II	MCA Music
Stravinsky, I.	Les Cinq Doigts	J & W Chester, Ltd.
Stravinsky, S.	Piano Music for Children I - II	Peters
Shostakovitch, D.	Six Children's Pieces	Edwin F. Kalmus
Tchérenpnin, A.	10 Bagatelles, Op. 5	Associated Music Publishers
Toch, E.	Three Little Dances, Op. 85	Belwin-Mills

2. 피아노주법에 따른 악곡목록

특정 피아노주법이 도입되어 연주기고 연마에 도움이 되는 악곡들을 주법별로 제시하면 다음과 같다.

<표 6> 피아노주법에 따른 악곡목록

피아노주법	작곡가	곡 명
다섯손가락 독립	Siegmeister, E.	Bycycle Wheels from American Kaleidoscope
	Stravinsky, S.	Tag(No. 8), Tricycle(No. 16), Piano Music for Children
레가토	Dello Joio, N.	Little Sister, No. 3 from Suite for the Young
	Kabalevsky, D.	A Sad Tale, Op. 27, No. 3 from Children's Pieces
스타카토	Khachaturian, A.	Ivan and Natasha from Adventures of Ivan
	Bartók, B.	Folk Dance, Sz. 42:6 from For Children
	Dello Joio, N.	Small Fry, No. 9 from Suite for the Young
	Gretchaninoff, A.	Little Rhapsody, Op. 196, No. 3 from Five Miniatures for Piano
손목 탄력	Schonthal, R.	The Stubbor Mule, No. 9 from Miniatures for Piano Vol. 1
	Kabalevsky, D.	A Brisk Game, Op. 14, No. 1 from Four Little Pieces
	Kabalevsky, D.	March, Op. 60, No. 1 from Four Rondos
	Rhené-Baton	French Melody

음계	Gretchaninoff, A.	Etude, Op. 196, No. 1 from Five Miniatures for Piano
	Kabalevsky, D.	Sonatina, Op. 27 No. 18 from Thirty Children's Pieces
	Siegmeister, E.	Follow the Leader from American Kaleidoscope
반복음	Finney, R. L.	Argument No. XX from 32 Piano Games
	Persichetti, V.	Capriccio, No. 2 from Little Piano Book
겹음/코드	Dello Joio, N.	Lullaby, No. 5 from Suite for the Young
	Persichetti, V.	Masque, No. 4, Prologue, No. 10 from Little Piano Book
	Satie, E.	Gymnopédie No. 1
	Shostakovich, D.	Country Dance from Six Children's Pieces, Op. 69
병행 3도/6도	Kabalevsky, D.	March, Op. 60, No. 1 from 4 Rondos,
	Stevens, H.	Lyric Piece
	Siegmeister, E.	The Chase from American Kaleidoscope
옥타브	Tchérenin, A.	Bagatelle, Op. 5, No. 1
	Rebikov, V.	The Bear
리듬 조정	Bartók, B.	Allegro, Sz. 42:38
	Gretchaninoff, A.	Strolling
	Siegmeister, E.	Monkey Business from American Kaleidoscope
반복음	Bartók, B.	Village Dance, Sz. 42:32
	Kabalevsky, D.	The Drummer, Op. 14, No. 2 from Four Little Pieces
아르페지오	Gillock, W. L.	Mirage
왈츠 베이스	Khachaturian, A.	Waltz from Adventures of Ivan
	왈츠 작곡가	<표 9> 에 제시된 왈츠 양식의 악곡들
양손 교차	Bartók, B.	Kite Settled on the Branch, Sz. 42:II/2
	Hovhanness, A.	Mystic Flute, Op. 22
	Kabalevsky, D.	The Juggler, Op. 89, No. 21
성부 연주	Gretchaninoff, A.	My First Ball from Glass Beads, Op. 123
	Siegmeister, E.	Prairie Night from American Kaleidoscope
아티클레이션	Bartók, B.	Hungarian Folk Song from For Children Book I
	Finney, R. L.	Happy Dance, No. XVIII from 32 Piano Games
	Revikov, V.	Playing Soldiers
페달링	Harris, R.	Little Suite
	Satie, E.	Gymnopédie No. 1
	Schonthal, R.	Pot-Pourri from Ten Piano Pieces

3. 음악양식에 따른 악곡목록

본 절에서는 20세기 작곡기법을 학습하면서 다양한 음악양식을 경험할 수 있는 작품들을 바로크, 고전, 낭만시대로 나누어 제시하도록 한다.

1) 바로크 음악양식

<표 7> 바로크 음악양식

음악양식	작곡가	곡명
캐논	Bartók, B.	Chromatic Invention, No. 91 from Mikrokosmos, Vol. III
	Fletcher, S.	Make Faces at Yourself in the Window from Street Scenes
	Frackenpohl, A.	Follow the Leader, No. 7 from Circus Parade
	Olson, L. F.	Canonic Play from Adventures in Time and Space, Vol. I
	Stravinsky, S.	Follow the leader, No. 17 from Piano Music for Children Vol. I
인벤션	Dello Joio, N.	Invention from Suite for the Young
	Frid, G.	Invention in B Minor from Russian Tales
	Olson, L. F.	Invention in Blue
푸가	Miaskovsky, N.	Fugue in Classical Style
바로크 모음곡	Harris, R.	Little Suite
	Karp, D.	Allemande from Lady Margaret's Suite
	Karp, D.	Sarabande from Lady Margaret's Suite
전주곡	Dello Joio, N.	Preludio, No. 1 from Diversions(A Set of 5 Pieces for Piano)
	Gillock, W.	Serenade from Lyric Preludes in Romantic Style
	Kabalevsky, D.	Prelude, Op. 39, No. 19 from 24 Little Pieces
	Lebeda, M.	Prelude from Music for Young Pianists
토카타	Campbell, C. J.	Toccata
	Kabalevsky, D.	Toccata, Op. 60 No. 4 from Four Rondos
	Olson, L. F.	Rio Toccata

2) 고전시대 음악양식

<표 8> 고전시대 음악양식

음악양식	작곡가	곡명
론도	Kabalevsky, D.	Rondo Song, Op. 60, No. 3
	Olson, L. F.	Rondo Capriccio
소나티네	Kabalevsky, D.	Sonatina in C-Major, Op. 13, No. 1
	Karp, D.	Sonatina
	Persichetti, V.	Sonatinas, No. 1-6
	Vandall, R. D.	Sonatina, No. 1 in C Major
변주곡	Kabalevsky, D.	Variations on a Russian Folk Song, Op. 51, No. 1, No. 2
	Persichetti, V.	Variations for an Album
행진곡	Kabalevsky, D.	March, Op. 60, No. 1 from Four Rondos
	Persichetti, V.	March from Parades
	Prokofiev, S.	March of the Grasshoppers, Op. 65, No. 7
	Siegmeister, E.	'March', 'The Toy Railroad' from American Kaleidoscope

3) 낭만시대 단악장 소품양식

<표 9> 낭만시대 단악장 소품양식

음악양식	작곡가	곡명
바가텔	Tchérepnin, A.	Bagatelle, Op. 5, No. 1
	Dello Joio, N.	Bagatelle, No. 2 from Suite for the Young
왈츠	Diamond, D.	Waltz from Album for the Young
	Greene, A.	Seven Wild Mushrooms and a Waltz
	Kabalevsky, D.	Waltz Op. 39, No. 13 from 24 Little Pieces
	Persichetti, V.	Waltz, Op. 55, No. 2 from Serenade
	Revikov, V.	Waltz in f# minor
마주르카	Gretchaninoff, A.	Mazurka, Op. 196, No. 2 from Five Miniatures for Piano
에튀드	Frid, G.	A Little Rain (Etude) from A Day in the Country
	Kabalevsky, D.	Etude, Op. 27, No. 3 from Thirty Children's Pieces
	Riegger, W.	Petite Etude, Op. 62
	Sheftel, P.	Etude I from Interludes, Mood Studies for Piano
	Toch, E.	Etude from Adventures in Time and Space, Vol. I
야상곡	Burgess, M.	Nocturne
	Frid, G.	Nocturne from Russian Tales
	Rollin, C.	Nocturne in Blue
	Sheftel, P.	Nocturne
발라드	Gretchaninoff, A.	Ballade, Op. 196, No. 5 from Five Miniatures for Piano
스케르초	Bartók, B.	Scherzando, No. 25 from For Children, Vol. 2
	Kraehenbuehl, D.	Scherzo on Tenth Avenue from Contemporary Collection
	Rocherolle, E.	Scherzando
	Vandall, R. D.	Scherzo
광시곡	Gretchaninoff, A.	Little Rhapsody, Op. 196, No. 3 from Five Miniatures for Piano
타란텔라	Prokofiev, S.	Tarantella, Op. 65, No. 4 from Children's Pieces
	Vandall, R. D.	Graveyard Tarantella
카프리치오	Persichetti, V.	Capriccio, No. 2 from Little Piano Book

4. 20세기 작곡기법에 따른 악곡목록

20세기 작곡기법에 대한 이해를 도모하기에 효과적인 중급 수준 악곡목록을 음악적 요소와 관련된 기법으로 재분류하여 제시하도록 한다.

1) 리듬 관련 기법

<표 10> 리듬 관련 기법

작곡기법	작곡가	곡명
비대칭 리듬 분할 ¹⁾	Bartók, B.	No. 103 from Mikrokosmos Vol. IV
	Hovhanness, A.	Mystic Flute, op. 22
박동적 리듬	Bartók, B.	No. 6 from For Children, Vol. I
	Finney, R. L.	Argument, No. 20 from 32 Piano Games
	Stravinsky, I.	No. 8 from Les Cinq Doigts
복리듬	Balaz, A.	Fourteen Easy Pieces for Piano
불규칙 박자	Bartók, B.	No. 82 from Mikrokosmos Vol. III (7/8)
	Diamond, D.	Jostling Joe from Album for the Young (5/4)
	Harris, R.	Little Suite "Children at Play" (7/8)
	Hovhanness, A.	Mystic Flute Op. 22 (7/8 3+2+2/8)
	Ivey, J. E.	Sleepy Time (5/4), Water Wheel (7/8)
변박	Beaty, D.	Doodling from Woodsprite and Waterbug Collection
	Bernstein, L.	For Susanna Kyle, No. 5 from Five Anniversaries
	Stravinsky, I.	No. 1 from Les Cinq Doigts
	Tchérenpnin, A.	Bagatelles, Op. 5, No. 4, & No. 6
복합박자	Durko, Z.	Dwarfs and Giants
	Knerr, K.	Year Thing
박자표 미기보	Mompou, F.	Scènes d'Enfants
마디선 비 기재	Stravinsky, S.	Sonatina Prima, Third Movement from Six Sonatinas
	Finney, R. L.	Windows, No. XXIX from 32 Piano Games
	Harris, R.	Bells, No. 1 from Little Suite for the Piano
	Persichetti, V.	Arietta from Little Piano Book, Op. 60
	Starer, R.	Herman the Brown Mouse from At Home Alone
	Takacs, J.	Study in Sounds from Sounds and Colours, Op. 95
리듬 오스티나토	Mompou, F.	Cris dans la Rue from Scènes d'Enfants
	Prokofiev, S.	A Little Story, Op. 65, No. 3 from Children's Pieces
	Siegmeister, E.	'March', 'The Toy Railroad' from American Kaleidoscope
	Stravinsky, S.	Iron Horse, No. 30 from Piano Music for Children, Vol. II

2) 선율 관련 기법

<표 11> 선율 관련 기법

작곡기법	작곡가	곡명
넓은 음역의 선율	Duke, D.	Barcarolle
	Finney, R. L.	'Doubt(No. 12)', 'Up and Down(No. 17)' from 32 Piano Games
	Knerr, K.	Year Thing
	Krenek, E.	Glass Figures, No. 8 from 12 Short Piano Pieces Op. 83
	Prokofiev, S.	Morning, Op. 65, No. 1 from Children's Pieces
모난 선율 ¹¹⁾	Schumann, W.	Lyrical
	Shostakovich, D.	A Happy Story, Op. 69, No. 4 from Six Children's Pieces
선율 중복	Kabalevsky, D.	Toccata Op. 27, No. 7 from Children's Pieces
	Mompou, F.	Cris dans la Rue(quartal chords) from Scènes d'Enfants
	Tansam, A.	Cache-Cache, No. 4 from Pour les Enfants 4th Set
5음음계	Ginastera, A.	In the first Pentatonic Minor Mode, No. 5 from 12 American Preludes, Vol. I
	Ivey, J. E.	'Sleepy Time' & 'Water Wheel'
	Stravinsky, S.	Pagoda, No. 14 from Piano Music for Children, Vol. I
선법음계	Hovhanness, A.	Twelve Armenian Folk Songs, Op. 43
	Kabalevsky, D.	No. 3, 4, 8, 9, 22 from 24 Little Pieces for Children, Op. 39
	Shannon, D. A.	Contempos in Crimson, Contempos in Jade
	Stevens, E.	Six Modal Miniatures
온음음계	Dello joio, N.	Mountain Melody, No.1 from Suite for the Young
	Gillok, W. L.	Mirage
	McLean, G.	The Lotus Awakes
	Rebikov, V.	The Bear
블루스 음계	Caramia, T.	New York Blues from Adventures in Jazz Piano I
	Konowitz, B.	Blue Note Boogie
	Kraehenbuehl, D.	Jazz and Blues, Books 2-3

10) “비대칭 리듬 분할”은 불규칙한 패턴으로 박이 구조화되는 현상으로, 예를 들면 4/4박자에서 3+3+2(♩♩♩♩) 구조나 7/8박자에서 3+2+2(♩♩♩♩) 또는 3+4(♩♩♩♩)와 같이 불균등하게 리듬이 분할된다.

11) “모난 선율”은 급격한 도약 진행과 빈번한 쉼표에 의해 선율 음이 끊어지면서 선율선이 단편화되는 선율을 뜻하며 점묘주의 기법에 의한 무조 음악의 선율적 특성이다.

3) 조성 관련 기법

<표 12> 조성 관련 기법

작곡기법	작곡가	곡명
특이 조표	Bartók, B.	No. 89 from Mikrokosmos, Vol. III
	Bartók, B.	No. 99 from Mikrokosmos, Vol. IV
	Mompou, F.	Cris dans la Rue from Scènes d'Enfants
	Starer, R.	The Camel and the Moon, No. 6 from Seven Vignette
급격한 전조	Prokofiev, S.	Evening, No. 11 from Children's Pieces Op. 65
	Shostakovitch, D.	The Mechanical Doll, No. 6 from Six Children's Pieces
장·단조 교차	Kabalevsky, D.	Clowns, Op. 39, No. 20 from 24 Little Pieces for Children
	Stevens, H.	Lyric Piece
복조성	Dello Joio, N.	Echoes, No. 6 from Suite for the Young
	Green, A.	Seven Wild Mushrooms and a Waltz
	Persichetti, V.	March from Parades for Piano
	Stravinsky, I.	No. 6 from Les Cinq Doigts
다조성	Knerr, K.	Year Thing
	Rathaus, K.	Crosstalk
무조	Bartók, B.	Chromatic Invention, No. 91 from Mikrokosmos, Vol. III
	Kraehenbuehl, D.	Calendar Scenes
	Mageau, M.	Coming and Going from Adventures in Time and Space, Vol. 1
음열기법	Finney, R. L.	Barcarolle, No. 4 from 24 Piano Inventions
	Hovhaness, A.	Mystic Flute, op. 22
	Lloyd, N.	No. 4 from Episodes for Piano
	Starer, R.	Jig-Saw from Seven Vignettes
12음 기법	Beard, K.	Here am I from Twelve Times Twelve
	Beaty, D.	All Twelve from Woodsprite and Waterbug Collection
	Krenek, E.	The Moon Rises, Op. 83, No. 4 from 12 Short Piano Pieces
	Sister Marienne	Hurry Up

4) 화성 관련 기법

<표 13> 화성 관련 기법

작곡기법	작곡가	곡명
반음계적 화음	Shostakovich, D.	Six Children's Pieces, Op. 69
	Waxmann, D.	Second Recital Pageant: A Natural History

범온음계주의	Agay, D.	Seven Piano Pieces
	Kabalevsky, D.	No. 12, 15, 18 from 24 Little Pieces for Children Op. 39
	Lloyd, N.	No. 5 from Episodes for piano
	Persichetti, V.	Little Piano Book
	Stravinsky, I.	No. 1, 2, 3 from Les Cinq Doigts
병진행화음	Knerr, K.	Year Thing
	Persichetti	Third Movement, No. 4 from Piano Sonatina
	Rebikov, V.	Kukla
	Siegmeister, E.	Street Games
자유로운 화음진행	Knerr, K.	Year Thing
	Persichetti, V.	Little Piano Book
4도 쌓기 5도 쌓기 화음	Diamond, D.	'Happy-Go-Lucky(No. 3)', 'Tender Thoughts(No. 4)', 'Spring Song(No. 7)' from Album for the Young
	Harris, R.	Little Suite
	McKay, G. F.	My Wish for Your Happiness
	Olson, L. F.	Garden Pools in Kyoto
	Pace, R.	Fanfare
틀린 음 기법 ¹²⁾	Archer, V.	Jig
	Khachaturian, A.	Ivan Goes to a Party, No. 4 from Adventures of Ivan
	Prokofiev, S.	Promenade, Op. 65, No. 2 from Children's Pieces
	Prokofiev, S.	March, Op. 65, No. 10 from Children's Pieces
	Shostakovich, D.	March, Op. 69, No. 1 from Six Children's Pieces
	Stravinsky, I.	No. 5, No. 8 from Les Cinq Doigts
장·단화음 교체	Goossens, E.	Good Night from Kaleidoscope
	Kabalevsky, D.	Op. 39, No. 20 from 24 Little Pieces for Children
	Stravinsky, S.	Pastoral tune, No. 12 from Piano Music for Children, Vol. I
6도 첨가화음	Bartók, B.	The Street of Istvand
	Siegmeister, E.	Banjo Tune from American Kaleidoscope
2도 화음	Olson, L. F.	The Grumpy Bear from Menagerie
	Olson, L. F.	The Prickly Porcupine from Menagerie
복화음	Beaty, D.	Bells from Woodsprite and Waterbug Collection
	Dello Joio, N.	Russian Dancer, No. 6 from Lyric Pieces for the Young
	Kraehenbuehl, D.	March Winds, No. 3 from Calendar Scenes
	Olson, L. F.	The Pricky Porcupine from Menagerie
	Persichetti, V.	Prologue(triads), No. 10 from Little Piano Book
배음 (Harmonics)	Bartók, B.	Harmonics from Mikrokosmos, Vol. IV
	Hopkins, A.	Elegy for a Misty Afternoon from Horizons, Book 1
	Kraehenbuehl, D.	Memorial, No. 5 from Calendar Scenes
	Mageau, M.	I Hear an Echo from Adventures in Time and Space, Vol. I
	Takacs, J.	Twilight Music, Op. 92

5) 형식·양식·성부조직 관련 기법

<표 14> 형식·양식·성부조직 관련 기법

작곡기법	작곡가	곡명
비대칭 악절구조	Bartók, B.	Dance of the Slovaks from Ten Easy Pieces
	Stravinsky, I.	No. 1, 4 from Les Cinq Doigts
	Thompson, V.	A Day-Dream from Masters of Our Day
	Waxmann, D.	A Natural History from Second Recital Pageant
반사형 대위법	Dello Joio, N.	Invention, No. 2 from Suite for the Young
	Finney, R. L.	'Mirror Mimic', 'Mirror Waltz' from 32 Piano Games
	Fletcher, S.	Make Faces at Yourself in the Window from Street Scenes
신고전주의	Persichetti, V.	Little Piano Book
재즈 양식	Caramia, T.	Adventures in Jazz Piano I
	Perdew, R.	Blue Walk from Contempos in Jade
	Siegmester, E.	Banjo Tune, A Bit of Jazz, Boogie from American Kaleidoscope
	Starer, R.	Bright Orange, No. 4 from Sketches in Color

6) 음색·음향 관련 기법

<표 15> 음색·음향 관련 기법

작곡기법	작곡가	곡명
조작된 피아노 기법	Greene, A.	The Three Blind Mice Rollin' Along Toccata from Seven Wild Mushrooms and a Waltz
	Rosco, B. J.	Mai (Dance)
피아노 현 핑기기 두들기기 뜯기기	Bernstein, S.	Phoenix from Birds, Set II
	Cooper, P.	No. IX from Cycles for Piano
	Hovhaness, A.	Midnight Bell from Visionary Landscapes
	Hovhaness, A.	Twelve Armenian Folk Songs, Op. 43
	Rosco, B. J.	Ocean Whisper from Gallery of Sound Patterns
손뼉치기 두들기기	Bernstein, S.	Roadrunner from Birds, Set II
	Bernstein, S.	The Black Fly from Insects
음군	Beaty, D.	Thunderheads from Woodsprite and Waterbug Collection
	Bernstein, S.	Guinea Hen from Birds, Set II
	Cowell, H.	Bounce Dance
	Durko, Z.	Dwarfs and Giants
	Finney, R. L.	'3 White-Note Clusters', 'High and Low', 'Black Notes and White Notes' from 32 Piano Games
	Riegger, W.	Petite Etude, Op. 62

- 12) '틀린 음 기법(wrong note writing)'은 전통 화성어법을 무시하고 화음에 어울리지 않은 틀린 음을 자유롭게 추가하여 색다른 불협화음 효과를 창출하는 20세기 화성 기법이다.

7) 혁신과 실험에 의한 작곡기법

<표 16> 혁신과 실험에 의한 작곡기법

작곡기법	작곡가	곡명
우연성 음악	Cooper, P.	No. IV from Cycles for Piano
	Finney, R. L.	'Mountains', 'Mobile' from 32 Piano Games
	J. Beckwith	White-Black, Wind-Harp from Horizons, Book II
	Olson, L. F.	Needles and Haystacks from Adventures in Time and Space, Vol. I
비전통적 특이 기법	Finney, R. L.	'Middle, Bottom and Top', 'Black Notes and White Notes', 'Windows' from 32 Piano Games I
	Harris, R.	Little Suite
	Mageau, M.	As You Like It! from Adventures in Time and Space, Vol. I

VI. 결론 및 논의

본 연구는 광범위한 조사과정에 의해 상당수의 작곡가 작품집과 개별악곡들이 검토되었으며 음악적 내용과 난이도, 음악양식, 연주 테크닉, 20세기 작곡기법 등을 고려하여 본 연구에 부합되는 교육적 가치를 지닌 중급 수준 20세기 악곡들을 최종 선정하였다. 선정된 악곡들은 '작곡가 작품집', '피아노주법', '음악양식', 및 '20세기 작곡기법'의 네 영역으로 구분되어 목록이 작성되었다. 각 영역은 세부 항목으로 재분류되어 항목별로 상세히 추천악곡이 제시되기 때문에 본 연구에 제공된 악곡목록은 일선 피아노 교사들이 지도목적과 학습내용, 학생의 수준 및 음악적 기호 등에 따라 해당 악곡을 보다 쉽게 선택하여 지도할 수 있는데 도움이 될 것이다.

관련연구들을 조사한 바에 의하면 특정 작곡가의 20세기 피아노 음악에 한정하여 지도방법을 제안하는 연구는 소수 실시되었으나 본 연구와 같이 방대한 양의 중급용 20세기 교수용 피아노 레퍼토리를 수집, 검토, 분석, 선정하여 여러 영역으로 분류하여 상세화된 목록을 제시한 연구는 시행되지 않은 것으로 확인되었다. 이러한 연구 상황에 비추어 본 연구결과

20세기 교수용 악곡에 대한 문헌 지식의 부족으로 레퍼토리 선정에 어려움을 느끼는 일선 피아노 교사들에게 레퍼토리 선곡 및 지도에 유용한 참고자료가 될 것으로 기대된다. 본 연구에서 선정한 악곡들은 20세기 표현양식과 작곡기법을 탐구하기 위한 레퍼토리 학습소재로 사용될 뿐만 아니라 다양한 음악양식을 경험하고 음악적 이해력과 피아노 연주기술을 향상시킬 수 있는 교수법적 가치도 함께 지닐 것이다.

현대음악이 소외시 되는 현 교육환경에서 20세기 악곡 지도가 활성화되기 위해서는 일선 피아노 교사들에게 20세기 교수용 피아노 악곡에 대한 상세한 문헌적 정보와 함께 구체적인 교수방법을 제안할 수 있는 연구가 시행되어야 한다. 20세기 피아노 음악의 특징적 기법을 소개하고 이러한 기법들을 레퍼토리 학습을 통해 개념적으로 이해할 수 있는 다양한 교수 아이디어 및 교수-학습 전략에 대한 안내가 필요시 된다. 이와 아울러 20세기 피아노 레퍼토리 학습을 통해 현대음악의 실험 정신을 탐구하고 경험할 수 있는 창의적 건반경험 기반의 피아노 지도에 대한 연구도 실시되어야 한다.

본 연구는 피아노 지도에 적합한 20세기 교수용 악곡을 제시함으로써 피아노 교사들이 공통관습 시대의 제한된 악곡 지도에서 전환하여 시대별 균형을 이룬 레퍼토리 지도를 할 수 있도록 그 기반을 마련하기 위해 시도되었다. 현대음악은 난해하고 재미없는 음악이라는 선입관으로 인해 피아노 지도에서 일반적으로 배제하게 되는 경우가 많은데 20세기 레퍼토리가 활발히 지도되기 위해서는 20세기 피아노 레퍼토리 지도의 중요성과 그 가치에 대해 교사들이 확고한 인식과 교육관을 정립하는 것이 중요하다. 피아노 교사는 20세기 현대 피아노 레퍼토리에 관심을 기울이면서 좀더 적극적인 자세로 학생들에게 다양한 20세기 피아노 음악을 경험할 수 있는 기회를 제공하도록 노력해야 하며 지속적으로 새로운 레퍼토리 개발에 관심과 노력을 기울여야 할 것이다.

본 저자는 본 연구에 제시된 레퍼토리 목록이 20세기 현대 음악 지도를 활성화시키는 자원으로 사용되기를 바라며 학생들이 20세기 피아노 음악의 새로운 미적 특성과 음향을 경험하게 되면서 현대음악에 가까이 다가

갈 수 있기를 기대한다. 다양한 양식과 혁신적인 기법으로 쓰여진 20세기 피아노 악곡 연주 경험은 학생들에게 음악의 표현방식에 대한 개념을 확대시키고 음악예술에 대한 미학적 관점을 변화시킬 수 있다. 우리가 살고 있는 이 시대의 음악이 우리의 음악이며 미래의 음악은 현 시대의 음악으로부터 발달될 것이기에 미래 사회를 살아 갈 어린 학생들에게 미래지향적인 음악관을 형성할 수 있는 기반을 마련해 주어야 한다. 이를 위해 피아노 레퍼토리 학습에서 현대음악이 더욱 중요시 다루어져야 되며 20세기 교수용 악곡에 쉽게 접근할 수 있는 교육환경이 조성되어야 할 것이다.

참고문헌

- 이연경(1995). 20세기 현대음악의 이해를 위한 창조적 음악 탐구 활동에 대한 연구. *음악교육연구*, 14, pp. 1- 39.
- Agay, D. (Ed.) (1981). *Teaching piano: A comprehensive guide and reference book for the instructor*. New York, NY: York Town Music Press, Inc.
- Albergo, C., & Alexander, R. (1993). *Intermediate piano repertoire: A guide for teaching*. Oakville, Canada: The Frederick Harris Music Co., Limited.
- Apfelstadt, H. (2000). First things first, selecting repertoire. *Music Educators Journal*, 46, 19-22.
- Archer, V. (1987). The need for educational music. *Prairie Sounds*, 5(4), 3.
- Bastien J. (1982). *피아노 교수법*. 정정식. 서울: 세광음악출판사.
- Bauer, C. S. G. (1994). A bibliography of intermediate level twentieth-century solo piano literature. M.M. thesis, James Madison University.
- Billock, R. (2003). Selected intermediate piano pieces by seven women

- of the twentieth century. Doctoral dissertation, University of Washington.
- Bowen, Judy (1991). *A Graded guide to the piano literature*. Wauwatosa, WI.
- Butler, S. (1973). Guide to the best in contemporary piano music. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, Inc.
- Cartwright, L. M. (1997). A study and computer date base of innovative compositional and performance techniques in intermediate piano literature composed from 1940 through 1990. Doctoral dissertation, West Virginia University.
- Drumm, R. (1965). The best of the year 1964. *Piano Quarterly*, 51, 17.
- Ehle, R. (1977). Twentieth century music and the piano. In Y. Enoch & J. Lyke (Eds.), *Creative piano teaching*(pp. 189-195). Champaign, IL: Steipe Publishing Co.
- Freundlich, I. (1971). *Preface to the first edition: Maurice Hinson's guide to the pianist's repertoire*. Bloominton, IN: Indiana University Press.
- Friskin, J., & Freudlich, I. (1973). *Music for the piano. A handbook of concert and teaching material from 1580 to 1952*. New York, NY: Dover Publications.
- Gordon, S. (1975). The new davidites: VIII. *The American Music Teacher*, 24(4), 25-26.
- Hinson, M. (1987). *Guide to the pianist's repertoire*(2nd Ed.). Bloomington and Indianapolis, IN: Indiana University Press.
- Holzer, L. (2012). Musical discovery: Some thoughts on choosing repertoire. Retrived on February 12, 2012, from <http://pianoeducation.org/pnoreper.html>.
- Kern, A. M & Titus, H. M. (1964). *The teacher's guide book to piano literature*. Ann Arbor, MI: J.W. Edwards Publisher Inc.

- Magrath, J. (1995). *The pianist's guide to standard teaching and performing literature*. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
- Maris, B. E. (1991). Repertoire and the intermediate student. In M. Uszler, S. Gordon, & E. Mach (Eds.), *The well-tempered keyboard teacher* (180-214). New York, NY: Schirmer Books.
- Mark, M. L. (1992). *현대음악교육*. 이홍수 외 5인. 서울: 세광출판사.
- Maxwell, C. (1983). *Maxwell music evaluation notebook. Contemporary piano literature*. Boulder, CO: Maxwell Music Evaluation Books.
- Morhange-Motchane, M. (1982). *Thematic guide to piano literature*. New York, NY: G. Schirmer.
- Pingel, K. (1997). The intermediate and advanced piano music of Dmitry Kabalevsky: pedagogical implications. M. M. thesis, University of Southern Queensland, Australia.
- Schmidt, C. (1992). Systematic research in applied music instruction: A review of the literature. *The Quarterly Journal of Music Teaching and Learning*. 33(2), 32-45.
- Thompson, E. (1976). *Teaching and understanding contemporary piano music*. San Diego, CA: Kjos West.
- Uszler, M. (1991). The transfer student. In M. Uszler, S. Gordon, & E. Mach. *The well-tempered keyboard teacher* (223-245), New York, NY: Schirmer Books.
- Wilson, P. N. (2000). A practical guide to exploring intermediate piano literature found in collections. Doctoral dissertation, The University of Alabama.

ABSTRACT

An Investigation on Pedagogical Piano Repertoire to Teach 20th Century Contemporary Piano Music

Lee, Younkyung

This study was to provide 20th century pedagogical piano repertoire for intermediate students to promote an interest and an understanding of 20th century music and to develop comprehensive keyboard skills. Vast amount of piano literature were collected, reviewed, and carefully examined before a final decision was made in selecting the pieces which contain valuable musical and pedagogical points. The pieces chosen for the study were presented in four areas including 'composer album', 'technical skill', 'musical style', and '20th century compositional technique'.

Based on the review of related literature, the study discussed the following topics: ① educational values of teaching contemporary piano music; ② characteristics of 20th century writing and compositional techniques of contemporary piano music; ③ criteria for selecting pieces; ④ the process of investigating and selecting 20th century intermediate repertoire; and ⑤ definition of intermediate piano student.

There is a difficulty in assessing contemporary piano teaching materials. The repertoire lists classified into several areas would be a valuable resource for repertoire selection and help piano teachers become acquainted with 20th century intermediate piano literature.

key words: twentieth century music, contemporary piano music, piano teaching, pedagogical literature, repertoire

투고일: 6월 30일, 심사(수정): 7월 12일(8월 3일), 게재 확정일: 8월 14일