

독서(융합) 예술적 자유

[01-05] 다음을 읽고 물음에 답하시오

가 1 음악사에서는 한 개인의 음악 양식의 변화가 음악사적인 변화로 이어지는 경우를 발견할 수 있다. 20세기 음악사적 흐름에 지대한 영향을 미친 쇤베르크는 그 대표적 음악가이다. 쇤베르크는 초기에는 브람스와 바그너의 영향을 받아 낭만주의적 경향을 보였다. 「정야」라는 작품은 쇤베르크가 이러한 경향의 서양 전통 음악을 추구하였던 예술가임을 보여 준다.

2 쇤베르크는 전통적 조성 체계에 근거한 작품을 주로 작곡하다가 얼마 지나지 않아 무조 음악이라는 새로운 음악 양식을 제시한다. 본래 서양의 음악에서는 전통적 조성 체계가 절대적인 의미를 지닌다. 조율된 12개의 음 가운데 7개 음을 제한적으로 선택하여 중심 음계를 이루도록 하고, 여기서 나타나는 화성을 그 기능에 따라 등급화시키는 것이다. 예를 들어 C장조는 C-D-E-F-G-A-B라는 7음이 주로 등장하며, 이때 만들어지는 화음 중에는 으뜸화음(C-E-G)이 가장 중요하고, 그다음에는 딸림화음(G-B-D), 버금딸림화음(F-A-C)의 순서가 정해진다. 하지만 쇤베르크는 이러한 조성 체계는 영원한 법칙이 아니며 음악 형식 가운데 나타나는 하나의 수단에 불과하다고 말하며 무조 음악을 내세웠다. 그의 작품 「피아노를 위한 세 개의 소품」에서는 한 특정 음을 중심으로 발전되는 음의 진행은 찾아볼 수 없고, 불협화음이 지배적으로 나타난다. 쇤베르크는 이러한 조성의 해체를 ‘불협화음의 해방’이라고 말하며, 음악가는 협화음으로 이루어져야 한다는 강요로부터 자유로워져야 한다고 하면서 불협화음은 ‘소외된 협화음’일 뿐이라고 설명하였다.

A 3 쇤베르크의 무조 음악은 조성 체계 없이 협화음과 불협화음이 자유롭게 사용되었기 때문에 작품에 응집력과 통일성이 부족하다는 비판을 받기도 하였다. 쇤베르크는 이러한 지적을 극복하기 위해 12음 기법이라는 조직 원리를 도입하였다. 12음 기법이란 조율된 12음계의 한 옥타브 안의 12개 음을 조직적으로 배열하여 곡을 구성하는 방식이다. 제일 먼저 작곡가는 한 옥타브에 나타나는 12개의 음을 개인적인 취향이나 의향에 따라 배열한다. 이때 각각의 음들은 단 한 번만 선택될 수 있다. 이렇게 만들어진 음의 나열을 원형 음렬 혹은 기본 음렬이라고 한다. 이 기본 음렬에서는 전위, 역행, 역행 전위의 3가지의 선율적 변형이 가능하다. 전위는 기본 음렬의 선율 진행을 반대로 변형하는 것으로, 즉, 기본 음렬 진행이 도에서 미로 장3도로 상승하면 전위형은 도에서 라 플랫으로 장3도로 하행하는 방식이다. 역행은 기본 음렬의 진행을 거꾸로 돌려놓은 것과 같다. 역행 전위는 전위와 역행을 모두 적용하는 것이다. 이렇게 형성된 네 가지 음렬은 각각 시작되는 음에 따라 변형이 가능하다.

4 쇤베르크의 음악에 대해 보수적인 비평가들은 아무 생각 없이 음표를 그려 넣어서 만든 곡이라는 혹평을 하기도 하였다. 그러나 쇤베르크는 ‘예술가가 노력해야 할 단 하나의 가장 위대한 목표가 있다. 그것은 자신을 표현하는 것이다.’라고 하면서 예술적 표현의 자유를 강조하였다.

지문 **출제 요소** 정리

가

1의 중심 내용

음악사적 흐름에 영향을 미친 ¹□□□□의 초기 작품 경향

2의 중심 내용

쇤베르크가 고안한 새로운 음악 양식인 ²□□□□

3의 중심 내용

쇤베르크의 곡 구성 방식인 ³□□□□ 기법

4의 중심 내용

예술적 표현의 자유를 강조하는 쇤베르크의 ⁴□□□□

나 1 아도르노의 대중 음악론은 대중음악에 대한 초기 이론을 대표하는 것으로서, 대중음악에 대한 다면적이고 풍부한 시각을 제공한다. 아도르노는 문화 산업이라는 용어를 사용하면서 이윤 추구를 목적으로 하는 문화 상품에 대한 비판적 시각을 견지(堅持)하였다. 그는 문화 상품의 소비 방식은 대중들의 허위적인 욕구에 의존하는데 이 허위 욕구는 막강한 영향력을 가진 문화 산업에 의해 조장된 것이며, 문화가 산업적이 된다는 것은 문화 산업 내의 대중문화가 규격화되고 동질화된다는 의미라고 하였다. 아도르노에게 대중음악은 문화 산업의 대표적인 특성을 고스란히 간직한 것으로서, 소비를 위한 산업의 틀 속에서 타락한 음악으로 여겨졌다. 아도르노는 이러한 시각을 담아 대중음악을 **㉠** '인간에게 가장 가깝고도 가장 거리가 있는 음악'이라고 규정하기도 하였다.

2 또한 아도르노는 대중음악은 상품으로서 표준화된 것이기 때문에 예술성을 가지지 못한다고도 지적하였다. 대중음악의 코러스는 32마디로 구성되고, 음역은 9도 내로 제한되며, 곡은 가장 기본적인 화성을 중심으로 전개되는 것이 일반적이다. 아도르노에 따르면, 이것들은 이전 시대의 형식과 규준에 의존한, 진부한 재료들일 뿐이다. 대중음악의 가사 유형은 몇 가지로 범주화되어 있고, 어떤 음악적 패턴이 성공적이라고 판단되면 이것이 상업적으로 고갈될 때까지 사용된다. 약간의 차별화를 위해 시도되는 것은 반복적으로 나타나는 후렴구인 훅(hook)인데, 훅이 얼마나 대중의 기호에 맞는지에 따라 음악의 성공 여부가 결정된다. 때때로 리듬만 나오는 구간인 브레이크(break), 구슬픈 멜로디의 블루코드(blue chord) 등 세부적인 장치들이 개성적 효과라는 걸치장을 위해 동원되는 것일 뿐이다.

3 아도르노가 대중음악을 비판하였다고 해서 예술 음악을 무조건적으로 긍정했던 것은 아니다. 그는 문화 산업에 의해 조작되고 표준화된 예술 음악이라면 그것 역시 대중음악과 다를 바가 없다고 하였다. 예술 음악도 상품으로서의 경제적 기능을 갖는 순간 그 예술성을 상실한다는 것이다. 아도르노는 대중음악과 대비되는 '진지한 혹은 진정한' 음악으로 쇠베르크의 음악을 꼽았다. 아도르노는 쇠베르크의 음악에서 날카롭게 청중의 신경을 자극하는 불협화음은 기존의 관습이나 체제에 대한 순응적 태도를 부정함으로써 진실에 한 걸음 다가가게 하는 것이라고 평가하였다. 즉 아도르노의 시각에서 진정한 음악이란 자기 고유의 재료와 구조를 통해 사회의 모순을 드러내고 작가 의식 속에서 예술적 자유를 보여주는 것이다.

4 아도르노의 대중음악에 대한 시각은 엘리트주의, 고전 음악 중심주의란 말로 극렬하게 비판을 받기도 했다. 피스크는 대중음악은 고도의 기호적 풍성함과 다의성을 가지고 있는 매력적인 의미의 저장소라고 말하며 아도르노의 대중음악의 비판적 태도를 지적하기도 하였다. 하지만 예술을 상품으로 전락시키며 각종 판매 전략으로 포장하는 방식으로 변모하는 문화 산업은 여전히 아도르노의 비판론을 완전히 폐기할 수 없도록 한다는 평가를 받고 있다.

• 규준: 실천하는 데 모범이 되는 표준.

나

1의 중심 내용

대중음악에 대한 비판적 견해를 보여주는 아도르노의 **㉠**

2의 중심 내용

㉡ 되고 **㉢** 된 대중음악에 대한 아도르노의 비판

3의 중심 내용

아도르노가 생각하는 진지한 혹은 **㉣** 음악 - 쇠베르크의 음악

4의 중심 내용

아도르노의 대중 음악론에 대한 비판과 **㉤**

지문 출제 요소 정리 정답

- 음악 **㉠** 10월 조무 **㉡** 트트베츠크 **㉢**
- 해준표 **㉣** 독일음 중반 **㉤** 판술야 **㉥**
- 14봉 **㉦** 행정조 **㉧** 협주곡 **㉨**

	(가)	(나)
화제	예술적 자유	예술적 자유
'예술적 자유'에 대한 쇤베르크와 아도르노의 생각	<p>쇤베르크의 예술적 자유</p> <ul style="list-style-type: none"> - 예술을 통해 자신을 표현해야 함. <p>쇤베르크</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전통적 조성 체계를 따르고 있는 기존 음악 체계를 거부함. - 무조 음악, 12음 기법 창안 - 무조 음악: 전통적 조성 체계를 따르지 않음. 불협화음이 나타남. - 12음 기법: 기본 음렬을 전위, 역행, 역행 전위를 통해 변형함. 	<p>아도르노의 예술적 자유</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고유의 재료와 구조를 통해 사회 모순을 드러내고 예술적 자유를 보여 줌. <p>아도르노의 대중 음악론</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대중음악은 문화 산업에 의해 조장된 규격화, 동질화된 것 - 대중음악 비판: 코러스, 음역, 화성의 표준화, 가사의 범주화 - 아도르노가 말하는 진정한 음악: 쇤베르크의 음악

| 정보의 비교 이해 |

1 (가)의 쇤베르크와 (나)의 아도르노가 모두 긍정할 수 있는 내용으로 적절한 것은?

- ① 대중의 호응을 얻지 못하는 음악가는 존재 이유가 없다.
- ② 음악이 상업적인지 예술적인지에 관해 판단하는 것은 불가능하다.
- ③ 진정한 음악은 음악가의 의식 속에서 비롯한 예술적 자유를 담아야 한다.
- ④ 음악가는 음악적 아름다움을 극대화할 수 있는 불변의 음악 법칙을 따라야 한다.
- ⑤ 좋은 음악은 많은 사람이 조화롭다고 생각하는 음악적 패턴을 반복적으로 사용하여야 한다.

| 세부 정보 파악 |

2 (가), (나)에서 확인할 수 있는 내용이 아닌 것은?

- ① (가): 쇤베르크는 낭만주의적 경향의 음악 작품을 창작한 적이 있었다.
- ② (가): 쇤베르크는 자신의 무조 음악이 지닌 한계를 극복하고자 새로운 곡 구성 방식을 고안하였다.
- ③ (가): 서양의 전통 음악에서는 12개의 음을 자유롭게 선택하여 만든 협화음을 주로 사용하였다.
- ④ (나): 아도르노는 대중음악의 음악적 패턴뿐만 아니라 가사 유형에 대해서도 비판하였다.
- ⑤ (나): 흑이나 브레이크, 블루 코드 등은 다른 대중음악과의 차별화를 위해 시도된 세부 장치라고 할 수 있다.

3 (가)의 [A]를 참고하여 <보기>에 대해 설명한 내용으로 적절하지 않은 것은?

보기

[기본 음렬]

[변형 음렬]

①

②

③

- ① 기본 음렬은 음악가가 자유롭게 한 옥타브 안의 12개의 음을 중복 없이 배열하여 조성한 것이다.
- ② 변형 음렬 ①은 첫 음을 기준으로 기본 음렬의 선을 진행을 반대로 변형하는 것으로, 기본 음렬이上行하여 진행되면 변형 음렬은下行하여 진행된다.
- ③ 변형 음렬 ②는 기본 음렬의 선을 진행을 거꾸로 돌려놓은 것으로, 기본 음렬의 첫 음이 변형 음렬에서 맨 마지막에 나타난다.
- ④ 변형 음렬 ③은 기본 음렬에 전위와 역행을 모두 적용한 것으로, 변형 음렬 ①의 선을 진행을 거꾸로 돌려놓은 것과 같다.
- ⑤ 기본 음렬과 변형 음렬 3가지를 각각 시작되는 음에 따라 변형하여 선율을 만들면 모두 12가지의 음렬을 얻을 수 있다.

4 ㉠의 의미를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 대중음악은 대중들의 관심을 쉽게 얻을 수 있지만, 그 관심을 쉽게 잃어버리기도 한다.
- ② 대중음악은 대중이 받아들이기 쉬운 형태로 제시되지만, 대중음악이 대중에게 전달하는 메시지는 심오한 것이다.
- ③ 대중음악은 대중의 기호를 반영하여 생산되는 것처럼 보이지만, 실제로는 대중의 기호에 부합하지 않는 경우가 많다.
- ④ 대중음악은 사람들이 쉽게 접할 수 있지만, 사람들 자체에서 우리나라 것이 아니라 산업에 의해서 주어진 것이다.
- ⑤ 대중음악이 문화 상품으로서의 가치를 제대로 인정받으려면 먼저 음악적인 면에서 예술성을 인정받을 수 있어야 한다.

5 <보기>는 (나)의 '아도르노의 견해'를 정리한 것이다. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

보기

- ㄱ. 기법적으로 정연하고 조화로우며 나쁜 가상의 요소들이 정제된 대중음악은 예술 음악으로 변할 것이다. 그러나 대중 기반을 곧 상실할 것이다.
- ㄴ. 대중들의 음악 소비에 있어서 구슬픈 음악은 모차르트나 베토벤 음악의 가장 위대한 순간의 그것보다 비교할 수 없이 크다. (...) 감정의 내용은 항상 사적인 내용이다. 음악은 '아이야 이리 와서 울어라.'고 말하는 엄마와 닮게 된다. 그런 의미에서 그것은 대중에 대한 일종의 심리 분석이다. 그러나 대중들을 이전보다 좀 더 의존적으로 만드는 것이다.
- ㄷ. 고급 예술과 저급 예술의 구분은 지금까지 존재해 온 모든 문화의 실패를 증명하는 구분이다. 결국 문화 산업은 음악을 빠짐없이 그 지배 안으로 끌어들이 준비를 한다. 어떤 음악일지라도 문화 산업의 날개 속에서만 경제적으로 그리고 사회적으로 생존할 수 있다.

- ① ㄱ의 '정연하고 조화로우며 나쁜 가상의 요소들이 정제된 대중음악'은 문화 산업에 의해 규격화되고 동질화된 요소가 배제된 음악을 가리키는 것이겠군.
- ② ㄴ의 '구슬픈 음악'이 모차르트나 베토벤의 음악보다 더 큰 영향력을 지닌다는 것은 대중음악은 경제적 기능을 가지는 상품으로서 존재하기 때문이라고 할 수 있겠군.
- ③ ㄴ의 대중들을 '의존적으로 만드는' 음악은 대중들의 허위적 욕구나 감정을 자극하는 대중음악의 속성을 지적한 것이라고 할 수 있겠군.
- ④ ㄷ의 '고급 예술과 저급 예술의 구분'이 모든 문화의 실패를 증명한다는 것은 대중적 기호에 영합하지 않는 예술 음악조차 가치가 폄하되는 현실을 비판한 것이라고 할 수 있겠군.
- ⑤ ㄷ의 '어떤 음악일지라도 문화 산업의 날개 속에서' 생존할 수 있다는 것은 예술 음악조차 경제적 기능을 가지도록 만드는 문화 산업의 막강한 영향력을 강조한 것이라고 할 수 있겠군.