

<OCW신한 강의자료>

기악 I

유아교육과 박주원

기악 I

(2주차)

유아교육과 박주원

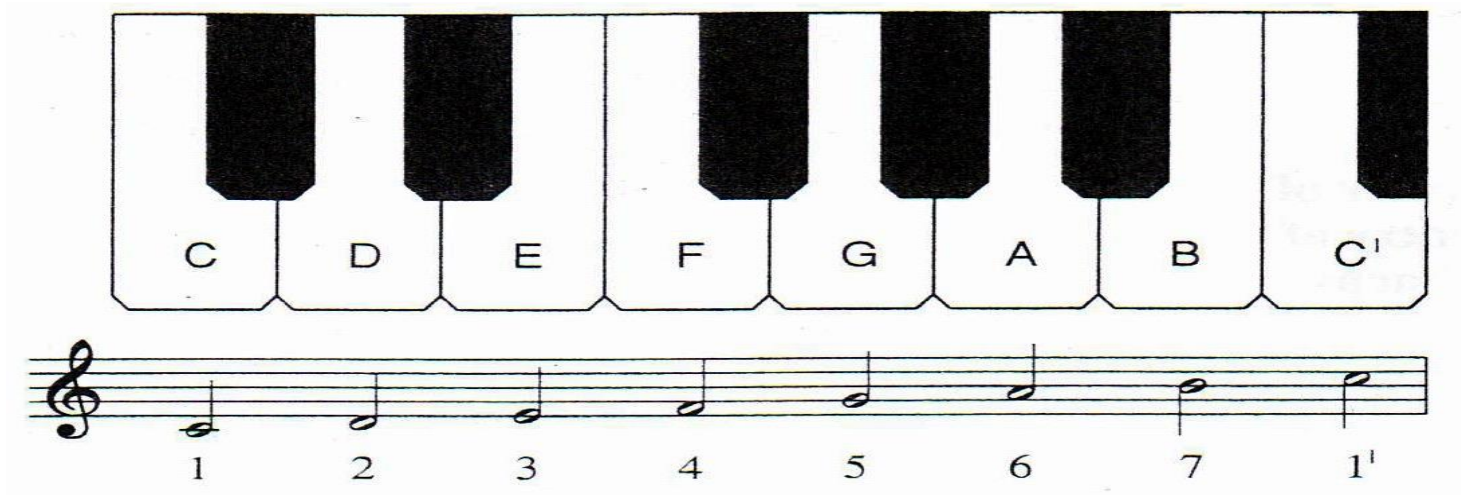

연주를 위한 음악 기초 이론 1

악보와 기보법

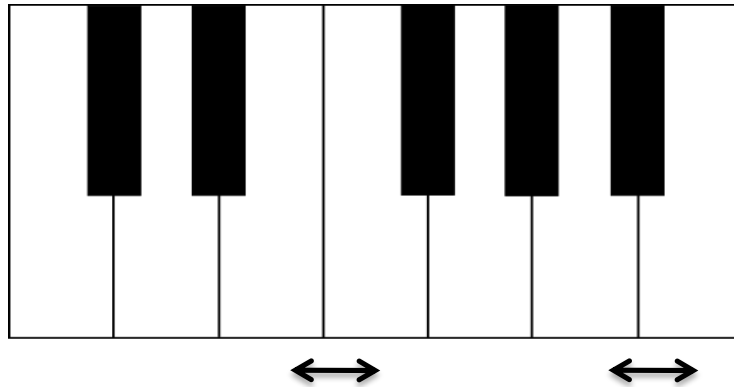
1. 음이름(Tone Name)

한 국	다	라	마	바	사	가	나	다
영·미	C	D	E	F	G	A	B	C
이탈리아	do	re	mi	fa	sol	la	si	do

2. 원음과 사이음, 온음과 반음

위의 피아노에서 보듯이 피아노의 흰 건반에 해당하는 기본적인 7음을 “원음” 또는 “자연음”이라 한다.

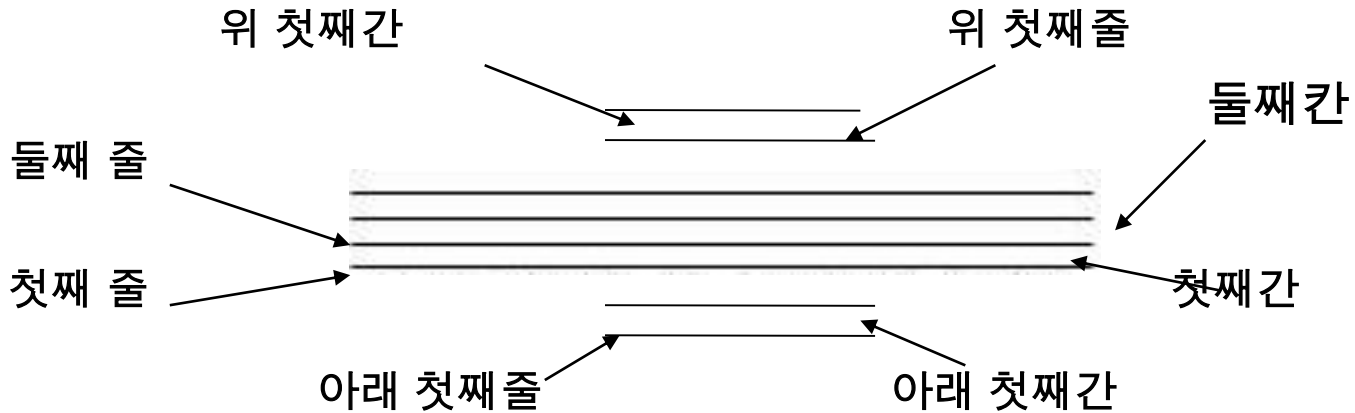
사이음은 기본이 되는 7음, 즉 원음을 반음씩 올리거나 내려서 생기는 음을 “사이음”이라고 한다.

또 위의 화살표에서 보듯이 “미와 파” “시와 도”와 같이 흰건반이 겹쳐 있는 것을 온음계적 반음, 변화표에 의해서 형성되는 반음계적 반음도 있다.

3. 보표(Staff)

(1) 오선보의 체계

보표는 오선보에 음자리표를 표시한 것을 말한다.

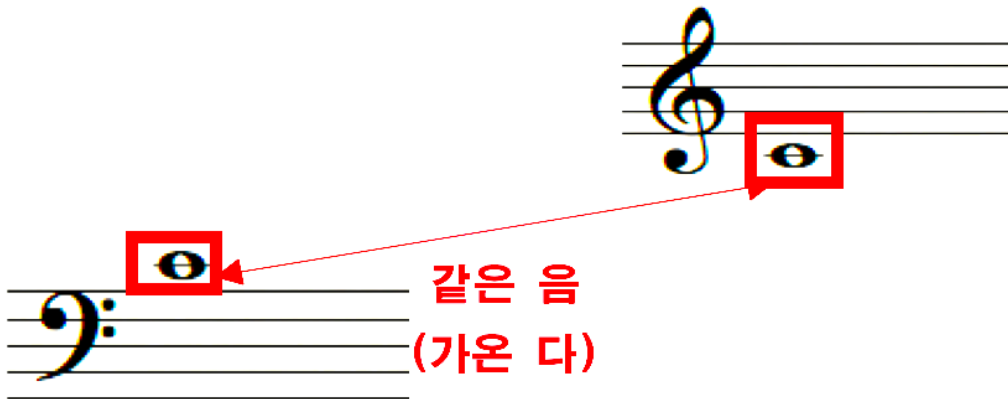
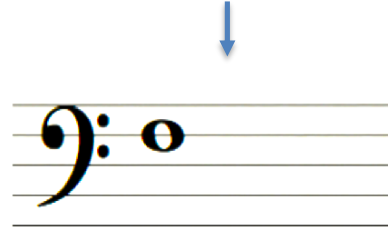
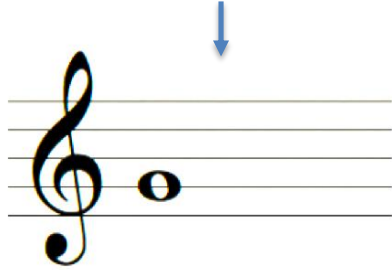
오선보는 5개의 평행선으로 나타내며 줄과 간(줄과 줄사이)을 사용해서 음의 높이를 나타낸다. 5선 안에 나타낼 수 없는 높은 음이나 낮은 음은 위, 아래의 덧줄을 사용한다.

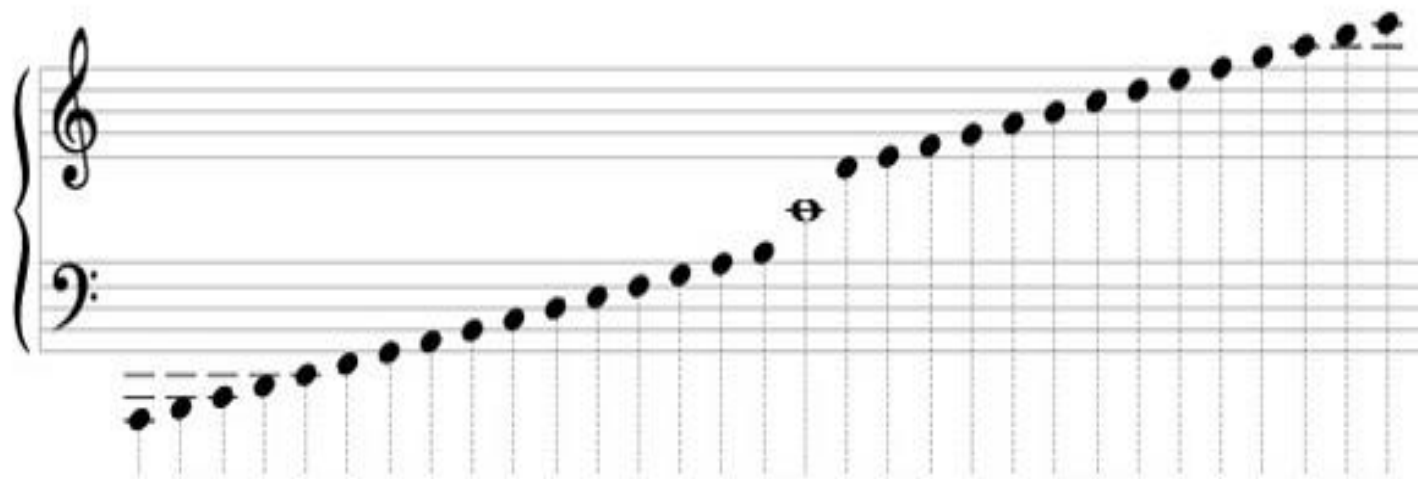
(2) 음자리표

피아노 악보에서 사용하는 음자리표는

높은음자리표(G Clef)와 낮은음자리표(F Clef)이다.

(4) 보표상의 음들과 건반 사이의 관계

라 시 도 레 미 파 솔 라 시 도 레 미 파 솔 라 시 도 레 미 파 솔 라 시 도 레 미 파 솔 라 시 도

(3) 보표의 종류

보표의 종류는 한 성부를 위해 다섯줄로만 된 작은 보표와 높은음자리표와 낮은음자리표로 연결된 큰보표, 여러 파트로 이루어진 모음보표가 있다.

① 작은보표(Short Staff)

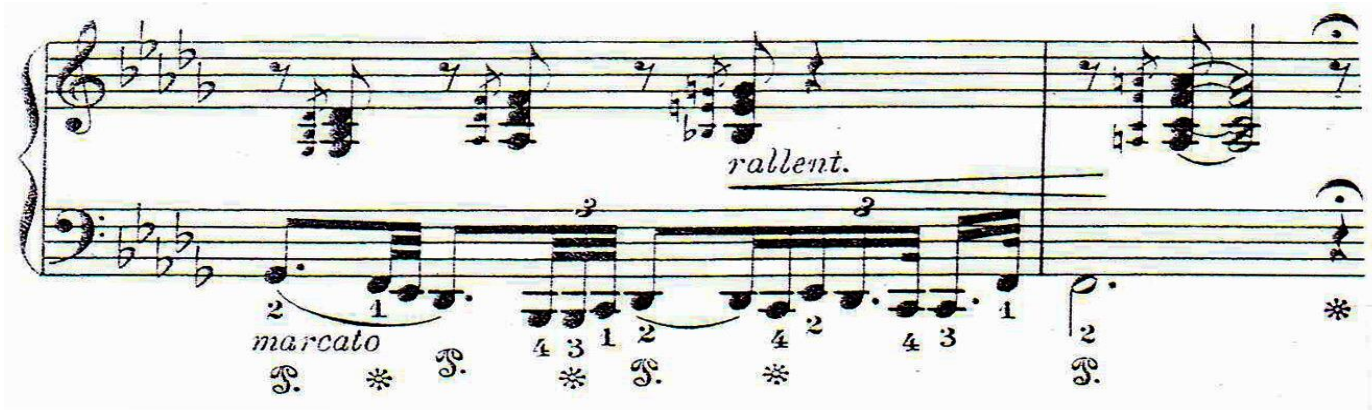

② 큰보표(Grand Staff)

높은음자리표와 낮은음자리표를 연결하고 다음 예에서 보는 바와 같이 큰 괄호로 묶여 있는 보표를 큰보표라고 한다.

피아노 스코어라고도 하며 피아노나 오르간 등의 건반악기에서 많이 쓰인다.

피아노 연주를 위한 보표는 아래와 같은 큰보표를 사용한다.

A musical score for a grand staff, consisting of two staves joined by a brace on the left. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The music features various note values, including eighth and sixteenth notes, and rests. Performance markings include 'marcato' in the bass staff and 'rallent.' in the treble staff. Fingerings are indicated by numbers 1-4. There are asterisks under some notes in the bass staff. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

F. Liszt Hungarian Rhapsody No.6 중

③ 모음보표(Score)

오케스트라나 합창처럼 여러 파트로 이루어지는 작품의 각 파트 보표를 하나로 묶은 것을 '스코어' 라고 한다.

일반적으로 취주악 관현악, 실내악 합주 등의 악보에 쓰인다.

각 악기, 각 성부마다 독립된 보표로 되어 있는 것을 풀스코어(총보) 라고 한다.

풀 스코어는 많은 지면을 필요로 하는 것이므로 지면의 절약이나 음의 구성을 이해하기 쉽게 하기 위해 축소 간략화한 스코어를 사용하는 경우도 있는데 그것을 "콘덴스트 스코어" 라고 한다.

콘덴스트 스코어를 쇼트 스코어 또는 피아노 스코어 라고 하는 경우도 있다. 모음보표의 예를 다음에 나오는 쥬페의 경기병 서곡 스코어에서 볼 수 있다.

모음보표의 예

A musical score for F. V. Suppe's 'Leichte Kavallerie'. The score is arranged in a system of ten staves. The vocal parts are labeled on the left as F (First Soprano), O (First Alto), C (First Tenor), Fg (First Bass), G (Second Soprano), T (Second Tenor), and P (Piano). The piano part is at the bottom, consisting of a right-hand and left-hand staff. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 2/4. The score shows a complex texture with many sixteenth and thirty-second notes, particularly in the vocal lines. The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The score is divided into measures by vertical bar lines, with some measures containing fermatas or other performance markings.

F. V. Suppe, Leichte Kavallerie 중

3. 변화표(Accidental Notation)

원음 앞에 붙어서 반음 올리거나 내려서 이루어진 사이음을 표시하는 표를 변화표라 한다.

(1) 변화표의 종류와 기능

(Sharp) : 올림표, 원음에서 반음 올린다

b (Flat) : 내림표, 원음에서 반음 내린다

♮ (Natural) : 제자리표, 변화표를 없애고 원음대로 연주

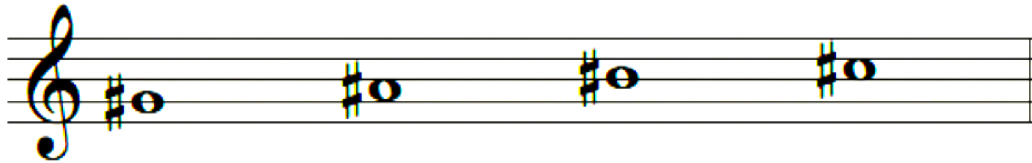
× (Double Sharp) : 겹올림표, 반음을 두 번 올린다

♭♭ (Double Flat) : 겹내림표, 반음을 두 번 내린다

(2) 변화표의 표기법

① 올림표(Sharp) : 음표의 앞에 붙여 음을 반음 올리는 표

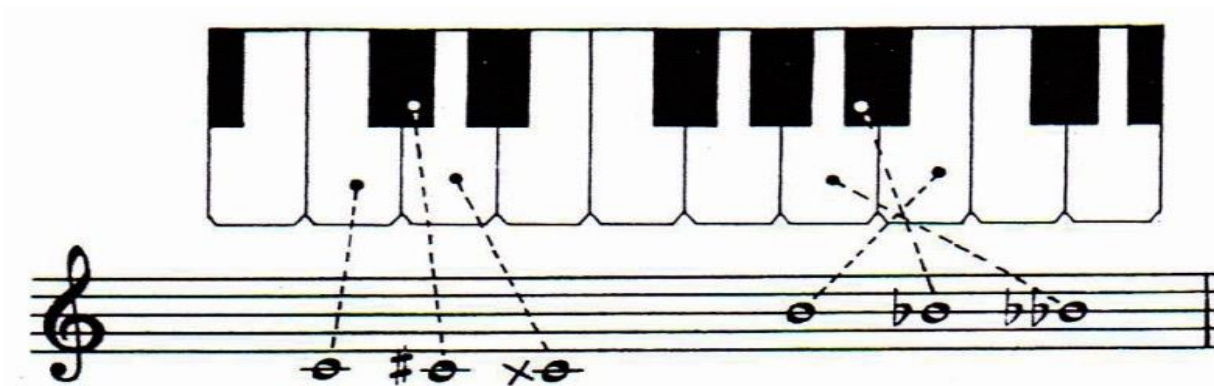

① 내림표(Flat) : 음표의 앞에 붙여 음을 반음 내리는 표

③ 겹올림표(Double Sharp) : 음표 앞에 붙여 반음 올린 음을 또 다시 반음 올리는 표

④ 겹내림표(Double flat) : 음표의 앞에 붙여 반음 내린 음을 또 다시 반음 내리는 표

⑤ 제자리표(Natural) : 변화표에 의해 변화된 음을 본래의 자리로 보내는 표

(3) 변화표의 용법

- ① 음자리표 바로 다음에 붙이는 변화표는 조표이고 조표로 사용될 때는 옥타브에 관계없이 곡 전체의 조표가 붙은 모든 같은 이름의 음에 효력을 미친다.
- ② 악곡 도중에 한 음의 높이를 임시로 변화시키는 것은 임시표이다. 변화표가 임시표로 사용되었을 때는 한 마디 안에서만 유용하며 옥타브 이상의 같은 이름의 음에는 효력이 없다.
- ③ 임시표로서 변화표를 사용한 음을 본래의 원음으로 돌아가게 할 때는 제자리표를 사용하며 임시표가 붙은 음이 그 다음 마디까지 붙임줄로 연결되어 있는 경우는 전 음의 임시표는 유효하나 연주되지는 않는다.

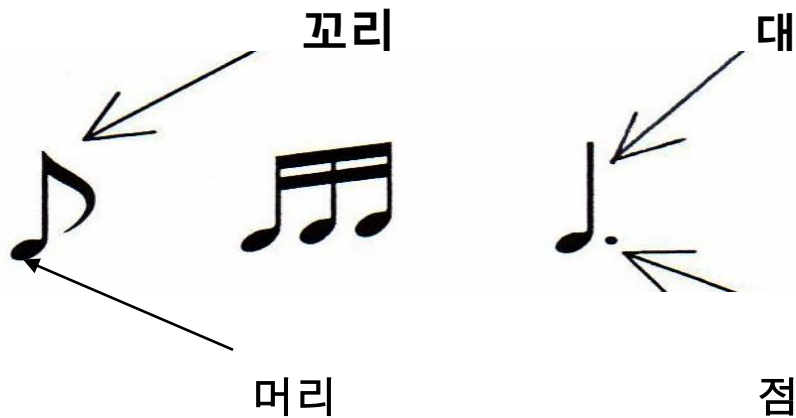

4. 음표와 쉼표

(1) 음표

음표는 음의 높이를 나타낼 뿐만 아니라 음의 길이를 나타낸다. 일반적으로 음의 길이를 세는 데는 박(beat)으로 표현되는데 그 기본 단위는 음표이다.

(2) 음표의 명칭

(3) 음표의 기보법

음표를 보표에 적어 넣을 때는 지켜야 할 유의사항이 있다.

- ① 음표의 대는 위 또는 아래 방향으로 굽게 되는데 셋째줄 보다 위에 머리가 있을 때는 대를 아래로 굽고 아래에 있을 때는 위로 굽는다.
- ② 대의 길이는 수직으로 보표의 약3칸만큼 그린다.
- ③ 음표의 꼬리는 항상 대의 오른쪽에 그리고 점은 머리의 오른쪽에 붙여야 하며 머리가 줄에 있을 때는 그 줄 바로 위칸에 붙인다.
- ④ 꼬리가 가진 음표가 여러 개가 계속될 때나 또는 8분음표 이하의 짧은 음표가 계속될 때는 꼬리를 달지 않고 굽은 선으로 묶는다.
- ⑤ 많은 음표들을 굽은 선으로 묶을 때, 셋째 줄보다 위에 있는 음표의 개수가 많을 때는 음표의 대를 아래로 그리고 그 반대일 때는 위로 그린다.

(4)음표의 종류와 길이

① 민음표(Note)

음표는 J(4분음표)를 1박으로 세는 것이 일반적이며

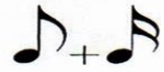
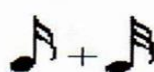
4분음표를 기준으로 각 음표의 길이를 알 수 있다.

음	온음표	2분음표	4분음표	8분음표	16분음표	32분음표
표						
길이						
길이 비례	4박	2박	1박	$\frac{1}{2}$ 박	$\frac{1}{4}$ 박	$\frac{1}{8}$ 박

② 점음표(Dotted Notes)

점음표는 민음표에 점을 붙임으로서 음가를 달리하는 음표이며 점음부는 본 음부의 1/2박자의 길이이므로 민음표길이에 1/2 을 더하면 점음표의 길이를 알 수 있다.

	점온음표	점2분음표	점4분음표	점8분음표	점16분음표
점음표					
길이					
길이비례	6박	3박	1-1/2박	3/4박	3/8박

③ 겹점음표 (Double Dotted Notes)

겹점음표는 민음표에 2개의 점이 붙어 음가를 달리한다.

첫 번째 점은 민음표 길이의 1/2이며 두 번째 점은 민음표 길이의 1/4 이다.

	겹점온음표	겹점2분음표	겹점4분음표	겹점8분음표
겹 점 음표				
길이				
길 이 비 례	7박	$3\frac{1}{2}$ 박	$1\frac{3}{4}$ 박	$\frac{7}{8}$ 박

(5) 잇단음표의 종류와 길이

① 민음표의 잇단음표

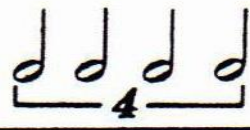

어떤 음표의 길이를 임의의 수로 등분하고 그것들을 하나로 정리한 것을 잇단음표라고 한다. 리듬의 변화를 주기 위하여 음표를 분할하는 것이며 셋잇단음표가 가장 많이 사용된다.

	세 잇단음표	다섯 잇단음표
		
		
		
		

② 점음표의 잇단음표

잇단음표는 같은 시가 안에서 그것을 구성하는 몇 개의 음이 결합하여 하나의 긴 음표가 되거나 반대로 그 구성 음이 몇 개의 짧은 음표로 나누어지는 경우도 있으며 잇단음표를 구성한 음표 대신 쉼표를 포함하는 것도 있다

	두잇단음표	네잇단음표	다섯잇단음표
○·			
♪·			
♪·			

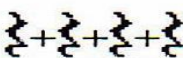
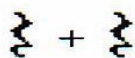
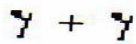
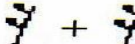

(5) 쉼표(Rest) 의 종류와 길이

쉼표는 음이 없는 시간의 길이를 나타내는 표이다.

음악이 연주되지 않고 쉬는 시간도 음악의 한 부분이라는 점에서 중요한 의미를 가지고 있다.

① 민쉼표(Rests)

	온 쉼표	2분 쉼표	4분 쉼표	8분 쉼표	16분 쉼표	32분 쉼표
쉼표						
길이						
길이 비례	4박	2박	1박	$\frac{1}{2}$ 박	$\frac{1}{4}$ 박	$\frac{1}{8}$ 박

5. 박자와 마디

(1) 박자(Time)와 리듬(Rhythm)

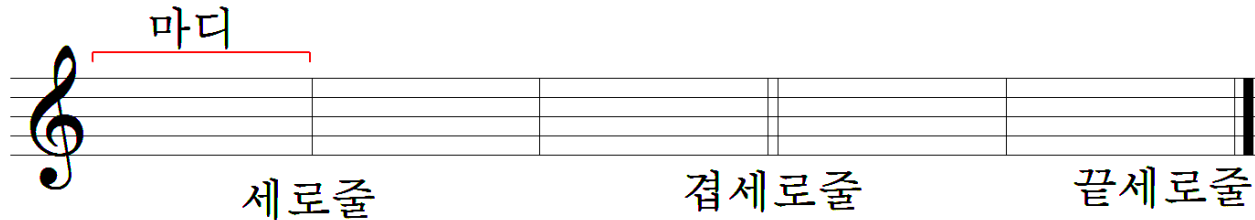
음의 셈여림이 일정한 시간에 규칙적으로 바르게 나타나는 것을 박자라 한다. 리듬은 등분된 박자 속에서 여러 가지 길이의 음표와 쉼표로 조합하여 변화된 음악을 만드는 것을 말하며 박자와 함께 음악을 이루어 나가게 된다.

(2)세로줄(Bar)과 마디(Measure)

악곡은 셈여림이 일정하게 반복되는데 이 셈여림을 분명히 하기 위하여 세로줄을 긋는다.

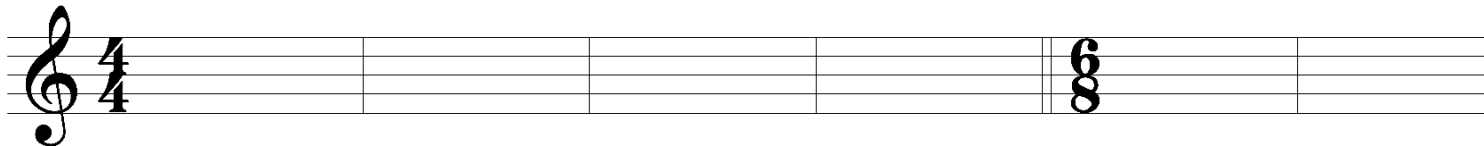
이 세로줄에 의하여 구분된 공간을 마디라 한다.

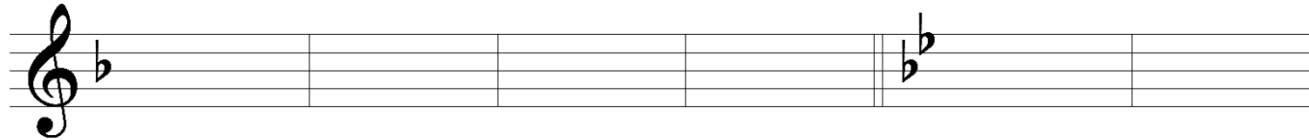
(3) 겹세로줄(Double Bar)

악곡을 일단락 지을 때 두 개의 수직선을 긋는데 다음과 같다.

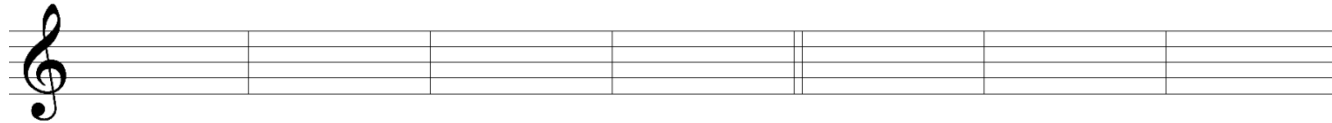
① 박자표가 바뀔 때

② 조표가 바뀔 때

③ 중간에서 곡이 끝날 때

④ 마침줄의 역할(오른쪽 줄을 더 굵게 긋는다)

(4) 갖춘마디와 못갖춘마디

① 갖춘마디

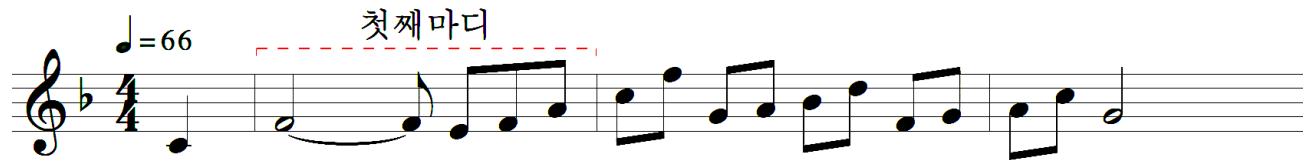
완전한 마디로 시작하여 완전한 마디로 끝나는 곡조이다.
첫 박이 센박으로 시작된다.

② 못갖춘마디

불완전한 마디로 시작하여 불완전한 마디로 끝나는 곡으로
첫 박이 여린박으로 시작된다.

못갖춘마디의 여린박으로 시작되는 것은 처음과 끝의 마디가
합쳐져 완전한 박자가 됨으로서 갖춘마디를 이루게 된다.

(5) 센박과 여린박

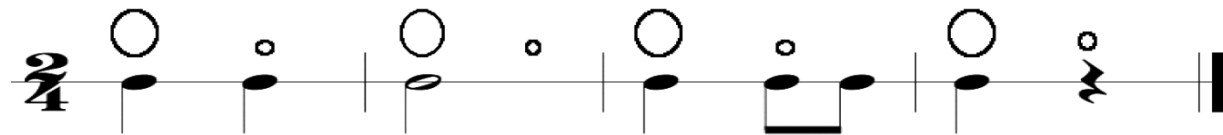
특별한 기호나 요구가 없는 한 세로줄 다음에 오는 음은
센박이 되고 그 밖의 음은 여린박이 된다.

이 기본적인 박자의 규칙이 음악을 연주할 때 지켜야 할 가장
중요한 요소가 된다. 센박과 여린박의 규칙을 잘 이해하는
것은 음악을 올바르게 해석하는 지름길이다.

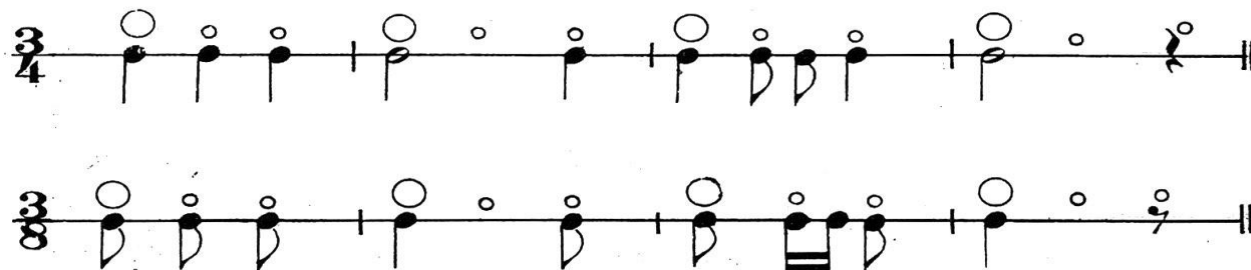

* 박자에 따른 리듬의 센박과 여린박

① 2박자

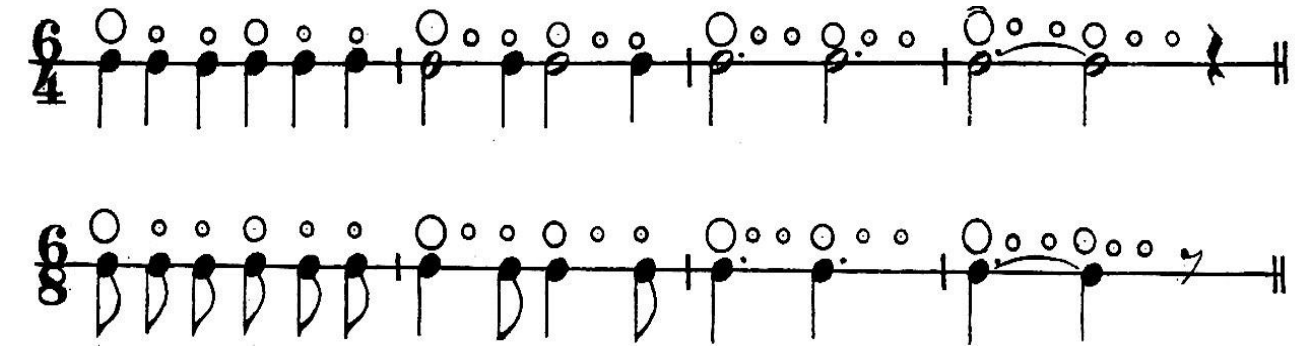
② 3박자

③ 4박자

④ 6박자

(6) 당김음(Syncopation)

센박과 여린박이 규칙적으로 진행되지 않고 어떤 수단에 의하여 불규칙하게 되는 것을 당김음이라 한다. 센박과 여린박이 일정한 순서에 의하여 반복되는데 이 순서가 바뀌어 여린박 자리에 센박이 오기 때문에 음악적인 변화가 일어난다. 이는 센박과 여린박이 붙임줄로 연결되었거나 여린박이 센박보다 긴음표인 경우, 센박자리에 쉼표가 있어 그 다음 음표가 센박이 되거나 sf, accent의 기호를 여린박에 붙여서 강조할 경우에 당김음의 표현을 하게 된다.

(7) 박자의 종류

박자를 구성하는 센박과 여린박이 몇 박마다 오느냐에 따라서 두 박자계와 세 박자계 또는 섞임 박자 등으로 구분된다.

이 박자들은 다시 홀박자(2, 3, 4박자)와 겹박자(6, 9, 12박자)로 나눈다.

	홀박자		겹박자		섞임박자
2박자	$\frac{2}{2} = \mathbf{C}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{8}$	6박자	$\frac{6}{4}$ $\frac{6}{8}$	5박자	$\frac{5}{4}$ $\frac{5}{8}$
3박자	$\frac{3}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$	9박자	$\frac{9}{4}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{9}{16}$	7박자	$\frac{7}{4}$ $\frac{7}{8}$
4박자	$\frac{4}{4} = \mathbf{C}$ $\frac{4}{8}$	12박자	$\frac{12}{8}$ $\frac{12}{16}$		

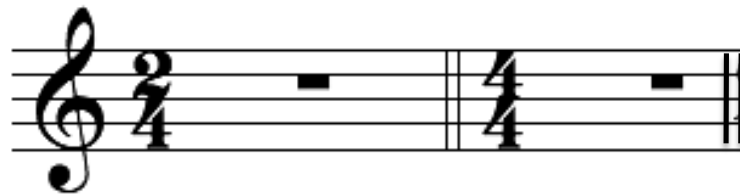

(8) 박자표(Time Signature)

악곡의 박자의 종류를 표시하는 것을 박자표라 한다.

박자표는 오선 위에 조 기호 다음에 위치하며 분수로서 표시한다.

분모에 해당하는 아래 숫자는 그 곡조의 단위 음표를, 분자에 해당하는 위의 숫자는 한마디 속에 들어 있는 박자의 수를 나타낸다.

수고하셨습니다

(2주차)

