

양 은 영 교수지도
석사학위 청구논문

Alban Berg의 《7개의 초기가곡》에
관한 연구 분석

2006

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공
박 은 영

Alban Berg의 《7개의 초기가곡》에
관한 연구 분석

양 은 영 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2006년 5월

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공
박 은 영

인 준 서

박은영의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

성신여자대학교 대학원

논문개요

본 논문은 베르크가 1905년에서 1908년 사이에 작곡한 《7개의 초기가곡 Sieben Frühe Lieder》에 관한 연구이다.

어려서부터 문학에 조예가 있던 베르크는 그의 문학에 대한 깊은 이해를 바탕으로 하여 7명의 각각 다른 시인들이 자연과 사랑을 주제로 하여 쓴 「밤 Nacht」, 「갈대의 노래 Schilflied」, 「나이팅게일 Die Nachtigall」, 「꿈의 대관 Traumgekrönt」, 「방안에서 Im Zimmer」, 「사랑의 송가 Liebesode」, 「여름날 Sommertage」에 곡을 붙였다.

《7개의 초기가곡》은 베르크가 쾰른에서 사사받기 시작한 초기에 작곡된 작품으로 쾰른으로부터 영향을 받은 현대적인 작곡기법과 슈만으로부터 내려오는 정통 독일 낭만주의 음악의 서정적인 요소들이 잘 결합된 베르크의 독특한 작곡양식을 보여준다.

본문에서는 작품의 연구에 앞서 작곡자의 생애와 시대적 배경을 다루고 있으며, 시의 이해를 돕기 위해 각 시들의 원문과 번역 및 시의 구조와 운율 분석을 제시하고 있다. 음악 분석에서는 곡의 전체적 구성을 도표로 나타내었으며 악보 예시와 함께 곡의 세부적 특징들을 보여주었다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
II. Alban Berg의 생애와 작품	2
1. Alban Berg의 생애	2
2. Alban Berg의 작품 목록	6
3. 20세기 초의 음악	7
III. 《7개의 초기가곡 Sieben Frühe Lieder》의 분석	9
1. 작품개관	9
2. 작품 분석	12
1) 제 1곡 NACHT 밤	12
2) 제 2곡 SCHILFLIED 갈대의 노래	22
3) 제 3곡 DIE NACHTIGALL 나이팅게일	29
4) 제 4곡 TRAUMEGKRÖNT 꿈의 대관	35
5) 제 5곡 IM ZIMMER 방안에서	41
6) 제 6곡 LIEBESODE 사랑의 송가	45
7) 제 7곡 SOMMERTAGE 여름날	51
III. 결론	57

참 고 문 헌

ABSTRACT

표 목 차

[표 1] Alban Berg의 작품 목록	6
[표 2] 《7개의 초기가곡》의 각 곡의 작곡 연도	9
[표 3] 제 1곡 시의 구조	13
[표 4] 제 1곡의 악곡 구성	14
[표 5] 제 2곡 시의 구조	23
[표 6] 제 2곡의 악곡 구성	24
[표 7] 제 3곡 시의 구조	30
[표 8] 제 3곡의 악곡 구성	30
[표 9] 제 4곡 시의 구조	35
[표 10] 제 4곡의 악곡 구성	36
[표 11] 제 5곡 시의 구조	42
[표 12] 제 5곡의 악곡 구성	42
[표 13] 제 6곡 시의 구조	45
[표 14] 제 6곡의 악곡 구성	46
[표 15] 제 7곡 시의 구조	52
[표 16] 제 7곡의 악곡 구성	53

그림 목 차

[그림 1] 제 1곡 1~6마디	15
[그림 2] 제 1곡 제 8마디	16
[그림 3] 제 1곡 제 11~14마디	17
[그림 4] 제 1곡 제 16~18마디	18
[그림 5] 제 1곡의 제 2~3마디와 제 27~28마디	19
[그림 6] 제 1곡 제 27~32마디	21
[그림 7] 제 2곡 제 1~6마디	25
[그림 8] 제 2곡 제 10~15마디	27
[그림 9] 제 2곡 제 20~22마디	28
[그림 10] 제 2곡 제 27~29마디	28
[그림 11] 제 3곡 제 1~4마디	31
[그림 12] 제 3곡 제 12~15마디	31
[그림 13] 제 3곡 제 20~23마디	32
[그림 14] 제 3곡 제 24~27마디	33
[그림 15] 제 3곡 제 39~44마디	34
[그림 16] 제 4곡 제 1~4마디	37
[그림 17] 제 4곡 제 9~10마디	37
[그림 18] 제 4곡 제 11~14마디	38
[그림 19] 제 4곡 제 15~17마디	39
[그림 20] 제 4곡 제 23~24마디	39
[그림 21] 제 4곡 제 29~31마디	40
[그림 22] 제 5곡 제 1~3마디	43
[그림 23] 제 5곡 제 6~10마디	43

[그림 24] 제 5곡 제 11~14마디	44
[그림 25] 제 5곡 제 17~22마디	44
[그림 26] 제 6곡 제 1~4마디	47
[그림 27] 제 6곡 제 5~7마디	47
[그림 28] 제 6곡 제 8~13마디	48
[그림 29] 제 6곡 제 16~19마디	49
[그림 30] 제 6곡 제 20~24마디	50
[그림 31] 제 7곡 제 1~6마디	54
[그림 32] 제 7곡 제 10~15마디	55
[그림 33] 제 7곡 제 29~30마디	56

I. 서론

《7개의 초기가곡》은 알반 베르크(Alban Berg, 1885~1935)가 그의 스승 쇤베르크(Arnold Schönberg, 1874~1951)의 영향을 받기 시작하여 낭만주의적 음악에서 무조 음악으로 옮겨가는 과정을 보여주는 곡으로, 후에 그의 걸작인 《보체크 Wozzeck》와 《룰루 Lulu》의 밑거름이 되는 중요한 작품이라 할 수 있다.

따라서 본 논문의 연구 목적은 대부분의 곡이 조성감이 뚜렷하지 않고 다양한 음악 양식을 보여 연주자들이 이해하기에 다소 어려움이 있는 이 작품을 자세히 분석하여 연주자에게 작품의 이해를 돕고 보다 나은 연주 방법을 제시하려 한다.

이를 위하여 먼저 본 논문에서는 첫째, 작곡가의 생애와 그가 활동했던 시대적 배경과 작품세계를 알아보았다. 둘째, 《7개의 초기가곡》의 곡 순서에 따라 시의 내용과 구조 및 운율의 분석, 마지막으로 각 곡들의 악곡 구성과 음악적 어법을 분석하였다.

Ⅱ. Alban Berg의 생애와 작품

1. Alban Berg의 생애

알반 베르크(Alban Berg, 1885. 2. 9~1935. 12. 24)는 1885년 2월 9일 오스트리아 빈에서 책방을 경영하는 부유한 상인 콘라트 베르크(Conrad Berg, 1846~1900)와 어머니 요한나(Johanna Berg, 1851~1926)의 셋째 아들로 태어났다.

그의 가정은 예술적 기질이 있는 집안이었다. 할아버지는 오르간을 연주하였으며 외할아버지는 악보를 읽진 못하였으나 음악을 들은 후에는 피아노로 옮기기도 하고 그림이나 디자인에도 수준급이었다 한다. 베르크의 형제들도 부모의 영향을 받아 형 찰리(Charley Berg)는 노래를 즐겨 불렀고, 누이동생 스마라다(Smaragda Berg)는 피아노를 연주하면서 가족 음악회를 즐겼다. 베르크도 누이동생의 가정교사에게 피아노를 배웠으나 15세가 되기 전까지는 작곡에 관한 특별한 음악 교육을 받지 않았다.

어린 시절 베르크는 음악보다는 문학 분야에 큰 관심을 가지고 괴테(Johann Wolfgang von Goethe, 1749~1832), 릴케(Rainer Maria Rilke, 1875~1926), 포우(Edgar Allen Poe, 1809~1849), 보들레르(Charles Pierr Baudelaire, 1821~1867) 등의 문학작품을 통독하였고 글 쓰는 데에도 많은 특별한 재능을 보였는데, 이는 그가 음악적으로 서정적인 성격을 갖게 된 결정적인 원인이 되었다. 1899년부터 피아노를 능숙하게 연주하는 여동생과 노래를 잘 부르는 형의 영향으로 점차 음악에 흥미를 느끼기 시작하여 1900년경부터 쓰기 시작한 30여 곡의 가곡들은 점차 그를 음악가의 길로 이끌었다. 1903년 학교생활에 흥미를 느끼지 못했고 그해 9월 마리 쉘홀(Marie Schechl)과의 사랑이 불행하게 끝나 자살을 기도하기도 했다. 마리는 베르

크 가족의 여름 휴양지 베르크호프에서 일하던 가정부로 베르크와 그녀 사이에 알비네(Albine Berg)라는 딸도 있었다.¹⁾

쾨베르크(Arnold Schönberg, 1874~1951)와의 만남은 그가 작곡을 배울 학생을 찾기 위하여 1904년 10월에 낸 신문광고를 계기가 되어 이루어졌다.

어린 나이에 아버지를 여윈 베르크는 쾨베르크를 아버지처럼 스승 이상으로 존경하면서 6 여 년 동안(1904~1910) 작곡 레슨을 받았고 그 후에도 계속 작품에 대하여 의견을 묻곤 하였다. 스승을 만나기전 작곡한 많은 작품들은 별 가치가 없다고 판단하여 대부분 폐기 시켰고, 오로지 쾨베르크를 만나 지도를 받은 작품들부터 작품 번호를 붙이기 시작했다.

베르크는 1901년 여름부터 스승을 만나기전 1904년 가을까지 많은 가곡과 이중주곡들을 썼고 50여 곡 정도는 1904년 겨울부터 1908년 여름에 걸쳐 작곡되었다. 그 중 《7개의 초기가곡》, 《나의 두 눈을 감겨다오 Schliesse mir die Augen beide》, 《로이콘에서 An Leukon》 등의 초기 작품은 슈만이나 브람스, 말러의 영향이 보이지만 1904년 이후는 스승의 영향이 엿보인다.

1911년 오페라 가수를 꿈꾸는 헬레네 나호브스키(Helene Nahowski)²⁾와 결혼을 하였고, 1913년에는 뷔히너(Georg Büchner, 1813~1837)의 대표적 드라마 《보이체크 Woyzeck》³⁾번 초연을 보고 오페라화 할 것을 결심한

1) 이석원, 오희숙 책임편집, 『20세기 작곡가 연구Ⅱ』(20세기 작곡가 연구회 지음, 음악세계, 2001), p.156~157

2) 헬레네는 베르크의 정신적인 동반자였으며 동시에 그의 작품의 조연가였고 작품 활동에 전념 할 수 있도록 안락한 가정을 만들어 주었다. 베르크가 세상을 떠난 후 남편보다 41년 동안 오랜 삶을 산 그녀는 <알반 베르크 재단 Alban berg Foundation>을 설립하기도 하였다.

3) 원작자 뷔히너는 19세기 초 활동하던 의사였고 사상적으로는 혁명가였기 때문에 1837년에 미완성으로 집필된 이 작품은 오랫동안 잊혀 있었는데 뷔히너가 죽은 후 38년 뒤 후란초스(Karl Emil Franzos)가 간신히 판독하였지만 그의 잘못된 판독 과정에서 《보이체크》가 《보체크》로 되었다. 그 후 38년 뒤 생후 100주년이 되던 1913년 그 당시 크게 유행했던 표현주의의 선구자로 각광을 받게 되어 1913년 8월 무대에 올리게 된다. 보이체크(Johann Christian Woyzeck, 1780~1824)는 실존 인물로 정부를 죽이고 3년 후 사형에 처해진 당시 유명한 인물이었다. 뷔히너는 보이체크를 이발사 출신의 한 병사로 설정하고 그가 살인

다. 그러나 제 1차 세계대전의 발발로 인해 군에 소집되는 바람에 오페라 작곡을 일시 중단하였다가 1922년에 20세기가 낳은 대표적인 오페라로 평가 받는 《보체크 Wozzeck》⁴⁾를 완성하기에 이른다. 이외에도 그는 1923~1925년에 걸쳐 《피아노, 바이올린, 13개의 관악기를 위한 실내 협주곡 Chamber Concerto for Piano and Violin with thirteen Wind Instruments》과 《서정모음곡 Lyric Suite》등을 작곡하였고, 이 무렵부터 국제 현대 음악협회의 오스트리아 지부의 임원으로 활동하였다. 1929년에 《연주회용 아리아 포도주 Der Wein: concert Aria With Orchestra》를 작곡했으며 이것을 발판으로 제 2의 오페라 《룰루 Lulu》⁵⁾를 시작하였다.

1933년 히틀러에 의한 독일정권이 수립된 후 쇤베르크 악파의 작품들은 나치 정부에 이념에 이질적이라는 이유로 독일에서 연주가 금지되어 경제적, 정신적으로 큰 타격을 받았다. 더욱이 유대계였던 스승 쇤베르크가 미국으로 망명하지 않을 수 없게 되자 그에게 남다른 존경과 애정을 가졌던 베르크는 깊은 염려를 보였다. 이런 상황에서 또 다른 오페라의 공연은 상상도 할 수 없었기에 《룰루 Lulu》의 완성에 앞서 연주회용 《룰루 교향곡 Symphonische Stücke aus der opera Lulu》의 관현악 작업을 미리 마치게 된다.

을 하여 마침내 죽게 되는 과정을 압박받는 계급에 대한 동정 어린 마음으로 묘사하고 있다. 그의 희곡은 미정고이므로 이본도 있고 결말도 보이체크가 죽는 것과 그렇지 않은 것도 있다.

- 4) 비극적 오페라로 불쌍한 군인 보체크는 상관에게 비웃음을 당하고, 의사의 노리개이며, 마침내는 애인에게 배반당하여 그녀를 살해하고 자신도 죽음을 택한다는 심리묘사가 뛰어난 표현주의적 오페라이다. 1925년 12월 14일 베를린에서 완전한 초연을 했으며 G. Mahler의 미망인인 A. Mahler에게 헌정되었다. 베르크의 고향인 빈에서는 1930년 3월에야 초연되었다. 곡은 3막으로 이루어져 있고 각 막은 5장으로 구성되어 있다.
- 5) 프란츠 베데킨트(Franz Wedekind)의 두 편의 희곡 《땅의 악령 Earth Spirit》과 《판도라의 상자 Pandora Box》를 합쳐서 스스로 가사를 만들어냈다. 사회적인 윤리와 도덕에 구애받지 않고 자유분방하게 사는 여주인공 룰루에 관한 줄거리이며 작곡가의 사망으로 미완성으로 남아 있다가 프리드리히 체르하(Fredirich Cerha)가 15년에 걸쳐 제 3막의 관현악 부분을 완성시켰다. 1962년 6월 9일 빈에서의 초연 이후 1972년 2월 파리에서 전 3막의 공연이 피에르 블레즈(Pierre Boulez)의 지휘로 이루어지게 되었다.

1935년 1월 베르크는 미국의 바이올린 연주자 루이스 크라스너(Louis Krasner)로부터 협주곡의 의뢰를 받게 된다. 하지만 베르크의 후원자였던 알마 말러⁶⁾의 딸 마농 그로피우스(Moano Gropius)가 18세의 나이로 그해 4월 22일에 죽게 되자 베르크는 《룰루 Lulu》의 관현악 작업을 중단하고 마농을 추모하기 위하여 《바이올린 협주곡》을 작곡하여 완성하게 되었다. 그러나 공교롭게도 8월 중순경 곤충에게 물려 등에 난 종기가 안으로 터져 패혈증 증세를 보였고 점점 악화되어 산장에서 요양하며 지내던 중 12월 24일 크리스마스이브 새벽 자정이 지난 후 부인의 팔에 안겨 운명하였다. 그의 나이 50세가 되던 해였다.⁷⁾

---

6) G. Malher의 미망인이고 베르크의 후원자였다. 마농 그로피우스는 알마 말러와 건축가인 그로피우스 사이에서 태어난 딸이다.

7) 이석원, 오희숙 책임편집, 『20세기 작곡가 연구Ⅱ』(20세기 작곡가 연구회 지음, 음악세계, 2001), p.186

2. Alban Berg의 작품 목록

[표 1] Alban Berg의 작품 목록

작 품	작곡연대	비 고
초기 73개의 가곡	1900~1908	
《피아노와 현악 5중주를 위한 2중주 푸가》	1907	
《6~8개의 합창곡》	1907	분실
《7개의 초기가곡》 Sieben Frühe Lieder	1905~1908	Hauptman, Rilke, Lenau, Storm, Schlaf, Hertleben, Hohenberg의 시
《나의 두 눈을 감겨다오》 Schliesse mir die Augen beide	1907	T. Storm의 시
《피아노소나타》 Piano Sonata Op.1	1907~1808	1910년 자비출판
《독창적인 주제에 의한 12개의 피아노 변주곡》 Variation on an Original Thema	1907~1908	
《로이콘에서》 An Leukon	1908	J. Gleim의 시
《4개의 피아노 반주가곡》 Four Songs Op.2	1909~1910	
《현악 4중주》 String Quartet Op.3	1910	
《피터 알텐베르크의 그림엽서의 시에 의한 5개의 가곡》 Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg Op.4	1912	
《클라리넷과 피아노를 위한 4개의 소품》 Four Pieces for Cl.and Pf Op.5	1913	
《3개의 관현악적 소품》 Drei Orchesterstücke Op.6	1914~1915	
오페라 《보체크》 Wozzeck Op.7	1917~1922	
《'보체크'에서 발췌한 3개의 단편》 Drei Bruchstücke aus 'Wozzeck'	1924	
《피아노, 바이올린, 13개의 관악기를 위한 실내 협주곡》 Chamber Concerto for Piano and Violin with Thirteen Wind Instruments	1923~1925	
《실내협주곡》 Kammerkonzert	1924~1925	
《나의 두 눈을 감겨다오》 Schliesse mir die Augen beide	1925	T. Storm의 시
《서정모음곡》 Lyric Suite	1925~1926	
《연주회용 아리아 포도주》 Der Wein: Concert Aria With Orchestra	1929	
프랑크푸르트 오페라의 50주년 기념을 위한 《4성부 캐논》 Vierstimmiger Kanon	1930	
오페라 《룰루》 Lulu	1929~1935	
《5개의 룰루 교향 모음곡》 Symphonische Stücke aus der opera 'Lulu'	1934	
《바이올린 협주곡》 Violin Concerto	1935	

3. 20세기 초의 음악

베르크가 활동하던 시기는 양 대전으로 인한 국제적인 긴장감의 고조와 대공황, 파업, 인플레이션, 시민전쟁, 파시즘, 나치즘의 대두로 전체적으로 불안한 시기였다. 베르크가 활발하게 작품 활동을 했던 1910년대와 1930년대 사이에는 변화하는 시대적 상황과 함께 문학을 비롯한 다른 예술들도 큰 변화를 보였는데 다다이즘(dadaism)⁸⁾, 초현실주의(surrealism)⁹⁾, 표현주의(expressionism)¹⁰⁾, 추상주의(abstractism)¹¹⁾ 등 여러 사조들이 나타나게 된다.

이런 흐름에 따라 음악에서도 민족주의(nationalism)¹²⁾, 신고전주의(neoclassicism)¹³⁾, 표현주의 등 여러 종류의 주의나 성향이 끊임없이 나타나는 격동의 시기를 맞게 되었다. 이에 따라 다양한 음악적 표현을 위하여 더욱 다양한 형식, 선율, 리듬, 조성이 사용되게 되었다.

그중 가장 큰 특징은 약 300년 동안 서양음악을 지배해왔던 조성체계가 붕괴된 것이다. 조성 음악의 한계를 극복하고자 하는 당시 작곡가들의 노력

-
- 8) 다다이즘은 1915~22년경 스위스, 독일, 프랑스 등의 유럽과 미국에서 일어났던 반문명, 반합리적인 예술운동을 일컫는다. 미술을 포함해서 제1차 세계대전을 낳게 했던 전통적인 문명을 부정하고 기성의 모든 사회적·도덕적 속박에서 정신을 해방, 개인의 진정한 근원적 욕구에 충실하고자 했던 것이 이 운동의 근본정신이였다. 그들은 '모든 것을 부정하는' 전적으로 부정적인 이 운동의 이름을 지을 때, 프랑스어 사전을 펼치고 그들이 본 첫 번째 단어를 선택하기로 하는데, 이 단어가 바로 다다였다.
  - 9) 초현실주의는 1919년부터 제2차 세계대전 발발 직후까지 약 20년 동안 프랑스를 중심으로 해서 일어났던 전위적인 문학·예술운동으로, 다다이즘과 미래주의 등 20세기에 등장한 다른 전위운동에 비해 제1차, 제2차 세계대전동안 가장 폭넓게 확산되었으며 논쟁적인 예술운동이었다.
  - 10) 20세기 초 독일을 중심으로 전개된 문예사조의 한 갈래로 강력한 주관을 통해 작가 개인의 내적 생명의 표현을 추구하는 것이 특징이다.
  - 11) 자연의 대상을 떠나 순수한 조형 요소(선, 면, 색채 등)만으로 화면을 구성하는 비대상 예술이며, 표현주의의 강한 표현, 야수주의의 색채 해방, 입체주의에서 나타난 사물의 파편화, 절대주의의 순수 지적인 화면 등의 영향을 받아 새로운 조형 세계를 나타내려 한 것이다.
  - 12) 작곡가 나라의 독특한 민속 리듬과 멜로디가 들어있는 음악으로 자기 나라의 특수한 성격, 농민의 춤, 서민들의 노래, 역사적인 사건 등을 자신의 음악에 의도적으로 표현한 음악이다.
  - 13) 조성체계를 포함한 전통적 음악양식과 음악관에 대해 높은 관심을 보이면서, 낭만시대 이전의 전통을 현대적으로 새롭게 수용한 음악사조이다.

은 반음계주의(chromaticism)에 대한 관심의 고조로 이루어졌다. 그들의 실험은 여기에 그치지 않고 무조음악만이 진정한 새로운 음악을 창작할 수 있는 방법이라고 생각했다. 첫 단계로 20세기 초에 스트라빈스키(Igor Fdorovich Stravinsky, 1882~1971)를 비롯한 몇몇 작곡가들이 악곡 중간 중간에 조성이 불분명한 악구를 삽입하여 조성적 중심음을 확고하게 놓아둔 가운데 긴장감을 고조시켰다.

본격적인 무조음악의 작곡은 〈제 2 빈 악파 Second Viennese School〉라 불리는 쇤베르크와 그의 제자 베르크와 베베른(Anton von Webern, 1883~1945)이 시작하였다. 그들은 조성을 배제하기 위한 방법으로 12음기법¹⁴⁾ 등의 음렬기법¹⁵⁾을 사용하였다. 전통을 벗어난 자유로운 형식, 5음 음계, 반음계, 온음음계, 중세 교회선법 등을 사용한 다양한 선율, 불규칙적 리듬과 변박, 복조성, 무조성 등이 작품에 사용되었다.

---

14) 쇤베르크에 의해 창시된 기법으로, 좀 더 조직적으로 무조음악을 만들어 내는 작곡기법이다. 한 옥타브 안에 있는 12음에 동등한 자격을 주어 이를 일정한 산술적 규칙에 따라 배열 진행시킨다. 12음기법은 원칙적으로 작곡가가 미리 정해놓은 12개의 음렬을 되풀이해서 계속함으로써 구성되는 데, 한 음이 연주된 경우 나머지 11개의 음이 연주되지 않고는 그 음으로 다시 되돌아 올수 없는 식이다. 이 규칙에다가 12음렬의 역행음렬, 전위음렬, 역행전위음렬 등으로 변화시켜 하나의 음렬로부터 총 48개의 다른 음렬을 만들어낼 수 있다.

15) 완전한 무조음악을 성취하기 위한 방법으로, 기본 취지는 철두철미한 무조성을 위해 어떠한 음도 다른 음들보다 강조되어서는 안 되며, 모든 음들이 완전히 동등하게 취급되어야 한다는 것이다. 작곡을 하는 과정에서 의도적이 아닐지라도 특정 음이 강조되는 경우가 있는데 이를 제도적으로 방지하기 위해 음의 통제수단인 ‘12음기법’이 필요하게 되었다.

Ⅲ. 《7개의 초기가곡 Sieben Frühe Lieder》의 분석

1. 작품개관

《7개의 초기가곡》은 1905년부터 1908년에 걸쳐 쓰여진 작품으로 쇤베르크에게 음악 수업을 받기 시작한지 얼마 되지 않은 시기의 작품이다. 이 작품은 7곡이 작곡된 시기에 따라 작곡기법상의 양식적 변화를 잘 드러내고 있으며, 전반적으로는 독일 낭만주의의 전통을 대표하는 슈만부터 초기 쇤베르크의 특성인 후기 낭만주의의 영향을 받고 있다.

각 곡의 작곡 연도를 도표를 정리하면 다음과 같다.

[표 2] 《7개의 초기가곡》의 각 곡의 작곡 연도

가 곡	제 목	시 인	작곡연도	시기
제 1곡	Nacht (밤)	Carl Hauptmann	1908	봄
제 2곡	Schilflied (갈대의 노래)	Nikolaus Lenau	1908	봄
제 3곡	Die Nachtigall (나이팅게일)	Theodor Storm	1905	겨울
제 4곡	Traumgekrönt (꿈의 대관)	Rainer Maria Rilke	1907	초
제 5곡	Im Zimmer (방안에서)	Johannes Schlaf	1905	여름
제 6곡	Liebesode (사랑의 송가)	Otto Erich Hartleben	1906	가을
제 7곡	Sommertage (여름날)	Paul Hohenberg	1908	봄

《7개의 초기가곡》은 제 5 → 3 → 6 → 4 → 1 → 2 → 7곡의 순서로 작곡되어 작곡 스타일의 변천 과정을 살펴 볼 수 있다.

우선 첫 번째 작곡된 제 5곡 「방안에서 Im Zimmer」는 선율선과 화성 진행이 브람스와 말러의 영향이 보이고, 두 번째 작곡된 제 3곡 「나이팅게일 Die Nachtigall」은 슈만의 작품을 연상케하는 낭만주의적 경향을 띠고 있다. 세 번째 작곡된 제 6곡 「사랑의 송가 Liebesode」는 베르크가 1909~10년에 작곡한 《4개의 피아노 반주가곡 Vier Lieder》Op.2에 강한 영향을 주었다. 네 번째 작곡된 「꿈의 대관 Traumgekrönt」에서는 모티브를 전곡에 사용하여 곡의 통일성을 주었으며, 다섯 번째 작곡된 제 1곡 「밤 Nacht」에서는 인상주의 풍의 온음음계¹⁶⁾를 도입하였다. 여섯 번째 작곡한 「사랑의 송가 Liebesode」는 반음계적 진행과 모호한 화성이 돋보인다.

쾨베르크의 《실내교향곡 Chamber Orchestra》을 공부했던 단계에서 작곡한 제 7곡 「여름날 Sommertage」과 제 4곡 「꿈의 대관 Traumgekrönt」은 쾨베르크의 영향을 받아서 더욱 조성감이 모호하며, 베르크 자신의 《피아노 소나타》Op.1의 예비적인 색채가 강하게 나타난다.¹⁷⁾ 제 3, 4, 6곡은 1907년 11월 7일 빈에서 쾨베르크의 제자들을 위한 음악회에서 베베른의 작품과 더불어 초연되었고 1928년 개정되어 출판되었다.¹⁸⁾

또한 1928년 《7개의 초기가곡》은 오케스트라 곡으로 편곡되었다. 베르크는 원래 피아노 반주를 위한 이 노래를 관현악을 위해 새롭게 편곡하였다. 이로 인해 그는 초기 작품들의 관현악적 잠재력을 스스로 열어놓는 계기가 되었다. 오케스트라 반주용 편곡은 음악의 질감과 스타일에서 다른 곡으로 나타난다. 관현악 반주를 위한 편곡에서는 각 곡의 악기 편성에 있어

---

16) 온음음계(Wholetone scale): 반음계의 음을 하나씩 건너 뛰어 6개의 온음으로 되니 음계로 주로 기악에 사용된다.

17) Dika Newlin, 『Schoenberg & His School』, The Contemporary Stage of the Language of Music, (Da Capo, 1949). p.138

18) 20세기 작곡가 연구회 지음, 『20세기 작곡가 연구Ⅱ』, 이석원, 오희숙 책임편자, (음악세계, 2001). p.159

서 순환하는 형태¹⁹⁾를 사용함으로써 전체 작품에 안정감과 통일성을 주고 있다.

베르크의 음악은 쇤베르크나 베베른에 비해서 우리에게 친숙한 낭만주의의 조성적 분위기를 불러일으키는데 이 작품에서는 온음계와 반음계의 적절한 사용과 장조와 단조, 협화음과 불협화음, 조성적 안정성과 불안정성, 강약의 극대적인 변화, 긴장과 이완 등을 사용하면서 나타난다.

---

19) 제 1곡은 관현악(Full Orchestra), 2곡은 실내 관현악(Chamber Orchestra), 3곡은 현악(String alone), 4곡은 실내 관현악(Chamber Orchestra), 5곡은 관악과 호른, 심벌즈, 하프,(Wind alone Orchestra and Horn, Cymbal, Harp) 6곡은 2곡과 같이 실내 관현악(Chamber Orchestra), 7곡은 1곡과 같이 관현악(Full Orchestra)으로 편성되어 악기편성이 순환되어진다.

2. 작품 분석

1) 제 1곡 NACHT 밤

Dämmern Wolken über Nacht und Tal,
Nebel schweben, Wasser rauschen sacht.
Nun entschleiert sich's mit einemmal:
O gib acht! Gib acht!

Weites Wunderland ist aufgetan.
Silbern ragen berge traumhaft groß,
stille pfade silberlicht talan
aus verborgnem Schoß;

und die hehre Welt so traumhaft rein.
Stummer Buchenbaum am Wege steht
schaftenschwarz, ein Hauch vom fernen Hain
einsam leise weht.

Und aus tiefen Grundes Dürsterheit
blinken Lichter auf in stummer Nacht.
Trinke Seele! Trinke Einsamkeit!
O gib acht! Gib acht!

계곡의 밤에 여명이 비취오고
안개가 떠돌고, 시냇물은 흐르네
이제 감춰있던 장막이 걷히네
오 보라! 오 보라!

앞의 저 신비한 땅을 보라
우뚝 솟은 은빛 산들은 꿈처럼 장엄하고,
비밀스러운 땅은 고요한 은빛 오솔길로
이어지네;

고귀한 나라는 꿈결같이 정결하네
길을 따라 서 있는 밤나무의 검은 그림자
멀리서 하얀 연기가 조용히 피어오른다.

계곡은 가장 어두운 색조를 띠고
아주 작은 빛만이 고요히 비치네
영혼을 위하여! 고독을 위하여! 마시자
오 보라! 오 보라!

이 가곡은 1908년 봄에 칼 하우프트만(Carl Hauptmann, 1858~1921)²⁰⁾의 시에 의해 쓰여진 곡이다. 밤의 신비로움과 아름다움을 노래한 시로, 총 4연으로 구성되어 있고, 각 연은 4행으로 이루어져 있으며 abab의 십자각운(Krenzreim)²¹⁾의 형태를 취하고 있다.

제 1연의 각운은 1행·3행이 ‘-al’이고, 2행·4행이 ‘acht’이다.

제 2연의 각운은 1행·3행이 ‘-an’이고, 2행·4행이 ‘oß’이다.

제 3연의 각운은 1행·3행이 ‘-ein(-ain)’이고, 2행·4행이 ‘eht’이다.

제 4연의 각운은 1행·3행이 ‘-eit’이고, 2행·4행이 ‘aht’이다.

이를 도표로 정리하면 다음과 같다.

[표 3] 제 1곡 시의 구조

구 분	각 운		형 식
제 1연	1행·3행 -al	2행·4행 -acht	a b a b
제 2연	1행·3행 -an	2행·4행 -oß	c d c d
제 3연	1행·3행 -ein(-ain)	2행·4행 -eht	e f e f
제 4연	1행·3행 -eit	2행·4행 -aht	g h g h

전 곡중 가장 화려한 곡이지만, 선율 전반에 걸쳐 사용되는 온음음계(Wholetone Scale)와 음렬기법의 사용으로 인해 전체적인 뚜렷한 조성감은 느끼기는 힘들며, 또 온음음계를 사용하여 인상주의 음악에서와 같은 밤의 신비스러운 분위기를 나타내고 있다. 빈번하고 확실한 강약의 변화를 보여

20) 독일의 극작가, 소설가, 비평가이다. 신비주의, 상징주의 경향을 거쳐서 사실주의적 작품을 썼다. 주요저서는 《마틸데 Mathilde》(1902)가 있다.

21) 각운(Der Reim) 시연의 각행의 마지막 낱말의 음절이 같은 발음으로 이루어지는 것을 말하며, 각운의 배열에 따라 구분된다.

- ① 쌍각운(Paarreim) - aabbcc
- ② 십자각운(Kreuzreim) - abab,
- ③ 포옹각운(Umarmenderreim) - abba
- ④ 교차각운(Verschrankter Reim) - abcabc

각운의 효과로 1음절로 된 각운은 남성적이고 투박하며, 2음절의 각운은 여성적이고 음향적이며, 3음절로 된 각운은 미끄러지듯 부드러운 느낌을 준다.

주며 극적인 긴장감이 계속 나타난다. 총 38마디로 구성되어 있는 이곡은 A B A' 의 3부 형식으로 4연으로 구성된 시의 구조와는 음악적 구조가 일치하지 않는다. A Major의 조성을 띄고 4/4박자의 Sehr langsam(매우 느리게)의 빠르기를 가졌다.

[표 4] 제 1곡의 악곡 구성

형식	A		B		A'	
	전주			간주		후주
마디	1	2~8	9~24	24~25	26~35	36~38
조성	A Major					
빠르기	Sehr langsam(매우 느리게) ♩ = ca 48					
박자	4/4					
음역	c' ~ g ^{#''}					
셈여림	ppp ~ f					

① A부분 (제 1~8마디)

A Major 중심으로 진행하는 곡이나 곡 전체에서 온음음계가 사용되어 뚜렷한 조성감을 발견하기는 힘들다.

1마디의 전주로 시작되면서 반주부분이 온음 음계의 상행구조로 진행되고 있다. 제 2마디에 성악 성부가 등장하면서 반주부의 제 1~2마디가 제 3~4마디에 단2도 상행하며 동형진행하고 있다. 또 제 2~3마디에 나오는 리듬적 모티브 ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ / ♩ ♩ ♩는 중간 중간 축소 또는 부분적으로 나오면서 앞의 ♩ ♩ ♩ ♩ ♩마디가 긴장감을 주다가 다음 마디 ♩ ♩ ♩에서 다시 이완시켜주고 있다. 제 5~6마디에서는 시냇물이 흐르는 모습을 표현하기 위하여 연속적인 16분 음표를 사용하고 있다. (그림 1 참고)

[그림 1] 제 1곡 1~6마디

리듬적 모티브
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ / ↓ ↓ ↓
 긴장감 이완

1 **Sehr langsam** (♩ = ca 48) *p*

Gesang
 Däm - mern Wol - ken ü - ber
 Twi - light floats a - bove the

Klavier
pp *pp*

3 *pp* *pp*
 Nacht und Tal, Nebel schweben,
 val - ley's night, mists are hang - ing,

단2도 상형 동형진행

5 *mp poco a poco cresc.*
 Was - ser rau - schen sacht. Nun ent - schlei - ert
 there's a whisp - ring brook. Now the cop' - ring

p *poco a poco cresc.*

제 8마디에서는 ‘acht!’의 가사가 두 번 반복되는 것을 강조하기 위해 긴 음가로 표현하고 있으며 반주부에서는 제 2마디의 노래선율이 장 2도 위에서 반복되고 있다.

[그림 2] 제 1곡 제 8마디

8 rit. - - - - -
 acht! look! 가사 강조를 위해 긴음가로 표현 Gib O acht! look!
 - - - - - poco f
 marc.
 2마디의 노래선율이 장2도 위에서 반복

② B부분 (제 9~25마디)

B부분의 시작은 A부분과는 다르게 밤의 아름다움을 나타내기 위해 셋잇단음표로 반주부가 시작되며 부분적으로 반음진행이 보인다. 제 11마디에서 성악 성부의 온음음계가 나타나며 제 12~15마디에서는 성악부와 반주부가 동음(unison)으로 연주되고 있는데, 시의 강조하고자 하는 부분에서 중복(doubling)시키는 것은 베르크의 초기 가곡에서 나타나는 특징이다.

(그림 3 참고)

[그림 3] 제 1곡 제 11~14마디

11 C# 온음음계

f Sil - - - bern ra - gen Ber - - ge
tail as dreams the sil - - ver

f *marc.* *mf*

제 12~15마디는 성악부와 반주부가 unison으로 연주

12 rit. - - - - - (molto) - -

rit. - - - - - (*molto*) - -

mf *p*

traum - - haft groß, stil - le
mount - - ains stand, crossed by

13 a tempo

최고음

a tempo

최고음

p *mf*

Pfa - - de sil - ber - licht tal - an aus ver - borg -
si - - lent sil - ver paths shin - ing from a se -

반음진행

제 16마디에서는 B부분의 제 9마디의 노래선율이 반주부에 그대로 재현되고 있고, 반음계가 성악성부와 반주부에 자주 진행되고 있다.

[그림 4] 제 1곡 제 16~18마디

16 *a tempo*
f 반음 진행
 heh pure, re the Welt dream so ing
 B부분의 제 9마디의 노래선율을
 반음계를 B부분의 제 9마디의 노래선율을

17 *rall.* *p*
 traum count haft ry rein. sleeps. Stum mer By the
molto espress. ma meno f
r.H. 반음 진행

③ A'부분(제 26~38마디)

A'는 A부분과 반주 부분의 형태가 같고, 부분적으로 변형이 일어난다. 제 27마디 성악부에서는 최저음인 c'가 나오며 그 프레이즈에서 가사의 '그리고 가장 깊은 곳에서(Und aus tiefen Grundes)'라는 가사와 일치한다. 또 부분적으로 쇤베르크의 영향이 보이는 음렬기법도 나타나고 있다. 제 27~28마디의 성악부의 선율과 제 2~3마디의 성악부의 선율이 정확한 전위

(inversion)진행을 보여 베르크의 음렬적 대칭성을 보여준다. (그림 1, 5, 6참고)

[그림 5] 제 1곡의 제 2~3마디와 제 27~28마디

< 성악성부 선율의 전위(inversion) 진행 >

제 2~3 마디

제 27~28마디

제 29~30마디를 보면 선율성부에서 반음계적 진행과 반주성부에서 온음계를 사용하고 있으며, 제 31~32마디에서는 제 5마디의 성악부의 선율이 변형되어 나타나고 있어 곡의 통일감을 주고 있다. (그림6참조)

[그림 6] 제 1곡 제 27~32마디

27 *최저음*
p
 Und aus tie - fen Grun - des Dü - ster - heit blin - ken
 Where the val - ley is the dark - est hue'd count - less

pp
dolce

29 *반음계적 진행* *Etwas zunehmend*
 Lich - ter auf in stum - mer Nacht. Trin - ke See - le!
 lit - tle lights shine si - lent - ly. O my soul
 제5마디의 정악부의 선율이 변형되어 나타남 제 31~32마디

espress. *p*

mp
l.H. übergreifen

F음으로 시작하는 온음음계   F음으로 시작하는 온음음계 * *espr.*   F음으로 시작하는 온음음계

32
 Trin - ke Ein - sam - keit!
 Drink of so - li - tude!

espress.
mp

p

2) 제 2곡 SCHILFLIED 갈대의 노래

Auf geheimem Waldespfade
 schleich'ich gern im Abendschein
 an das öde Schilfgestade,
 Mädchen, und gedenke dein.

은밀한 숲속 좁은 길
 저녁노을 속을 즐겨 다니네
 삭막한 갈대숲을,
 소녀여! 그대를 그리며

Wenn sich dann der Busch verdüstert,
 rauscht das Rohr geheimnisvoll,
 und es klaget und es flüstert,
 daß ich weinen, weinen soll.

그리고 숲속이 어두워지면
 갈대들은 소리 없이 나부끼고 흐느끼네
 그리고 내가 진정 그대 때문에
 울고 있음을 갈대들은 속삭이네

Und ich mein', ich höre wehen
 leise deiner Stimme Klang,
 und im Weiher untergehen
 deinen lieblichen Gesang.

그리고 나는 생각하네
 그대의 목소리는 그윽하게 바람결에 날리고
 그대의 사랑스런 노래는
 늪속으로 잠겨드는 것을

이 곡은 밤(Nacht)과 함께 1908년에 작곡된 곡으로 레나우(Nicolaus Lenau, 1802~1850)²²⁾의 시 'Schilflied'를 기초로 쓰여진 곡이다. 이 시는 저녁노을 속에 흔들리고 있는 갈대의 모습을 서정적으로 표현하고 있고, 소녀를 그리워하는 자신의 감정을 갈대의 흔들림과 일치시키고 있다. 가장 특징적 요소는 리듬인데 전체적으로는 ♩ ♩의 리듬이 지배적이거나 A부분에서는 ♩ ♩ 리듬형이, B부분에서는 아르페지오 효과의 분산된 리듬형태인 ♩♩♩

22) 오스트리아의 시인. 5세 때 아버지의 사망, 9세 때 어머니의 재혼으로 인한 그의 불행한 체험과 운명적인 여인들과의 사랑은 마음에 커다란 영향을 미쳤다. 불행한 운명과 싸우는 영혼에 슬라브적 우수와 헝가리적인 격렬한 정열이 뒤섞인 그의 심상은 특이하였으며, 제1의 서정시인으로 그의 입지가 굳혀졌다. 감상적인 그의 우수는 당시의 낭만주의와 리얼리즘과의 상극에서 오는 고통에의 탄식과 상응한다.

♩♩♩가, A'부분에서는 ♩ ♩ 리듬의 축소 형태인 ♩♩의 리듬이 주를 이룬다. 또한 이 곡은 E^b~ F''까지의 음역을 갖고 있어 높은 음역의 목소리 (tenor 또는 soprano)가 연주하기에 알맞으며, 프레이즈의 길이가 긴 선율 멜로디 라인을 차분하고 억제된 감정으로 노래하여야 한다.

이 곡에서는 조성을 다루는 성숙한 기법이 엿보인다. 비록 화성적으로는 복잡하지만, 전통적인 화성을 사용함으로써 친숙하게 느껴진다.²³⁾ 이 시는 3연으로 구성되어있으며 각 연은 4행으로 이루어져 있고 abab의 십자각운 (Krenzreim)의 형태를 취한다.

제 1연의 각운은 1행·3행이 '-ade'이고 2행·4행은 '-ein'이다.

제 2연의 각운은 1행·3행이 '-ert'이고 2행·4행은 '-oll'이다.

제 3연의 각운은 1행·3행이 '-ehen'이고 2행·4행은 '-ang'이다.

이를 도표로 정리하면 다음과 같다.

[표 5] 제 2곡 시의 구조

구 분	각 운		형 식
제 1연	1행·3행 -ade	2행·4행 -ein	a b a b
제 2연	1행·3행 -ert	2행·4행 -oll	c d c d
제 3연	1행·3행 -ehen	2행·4행 -ang	e f e f

이 곡은 A B A'의 3부 형식으로 6/8박자와 f minor를 기본으로 하고 있다.

23) 박현주, “Alban Berg의 7개의 초기가곡(Sieben Frühe Lieder)반주 연구” (석사학위논문, 성신여자대학교 대학원, 2003), p.34

[표 6] 제 2곡의 악곡 구성

형식	A	B	A'
마디	1~9	10~19	19~29
조성	f minor	A ^b Major	f minor
빠르기	Mäßig bewegt(보통 빠르기로 움직임을 가지고) ♩=ca 108		
박자	6/8		
음역	e ^{b'} ~ f''		
셈여림	pp ~ f		

① A부분(제 1~9마디)

처음 반주 부분은 반음계적 하행 진행을 보이며 조용하게 시작된다. 반주 상성부의 F음이 반복과 반주 하성부에서의 반음계적 진행은 단조로운 갈대 숲의 오솔길을 표현하고 있다. A부분의 리듬적인 특징은 성악 성부는 ♩ ♩ ♩로, 반주 성부는 ♩ ♩ ♩로 진행하며 이 두 성부가 리듬적 교차를 이루고 있다. 이 리듬의 교차는 제 1~4마디까지 진행하고 있으며 제 5마디에서는 반주상성부가 성악성부의 움직임과 함께 ♩ ♩ ♩로 진행된다. 제 6마디 이후에는 반주 상성부는 성악성부와 리듬이 동일하게 움직이나, 반주 하성부는 처음과 같은 리듬(♩ ♩ ♩)으로 교차되는 구조를 띠고 있다.

(그림 7참조)

[그림 7] 제 2곡 제 1~6마디

1

p

Auf ge - hei - mem Wal - des - pfa - de schleich' ich
Through green se - cret paths I wan - der to the

pp

반음계적 하행진행

4

gern im A - - - bend-schein an das ö - de Schilf - ge -
reed - y pool's quiet brink, in the eve - ning there to

리듬이 동일해짐

② B부분(제 10~19마디)

제 10마디는 A^b Major의 으뜸화음으로 시작하는데, 이는 불협화음 사이에서 더욱 선명한 안정감을 준다. 이것은 쇤베르크나 베베른과는 다른 베르크만의 특징이라고 할 수 있다. 즉, 불협화음의 해결(긴장의 이완)이 전혀 없이 계속 진행되는 쇤베르크나 베베른에 비해서 베르크는 불협화음의 긴장 속에서 간간히 협화음을 올려주어서 음악적인 면에서 안정감을 주고 있다.²⁴⁾ 제 10~11마디의 성악성부는 반음계적으로 움직이고 있고, 제 10마디부터 15마디까지 반주부의 넓은 음역의 분산화음은 썰기형태(Wedge motion)²⁵⁾로 갈대가 바람의 의해 이리저리 흔들리는 모습을 연상케 한다. (그림 8참조)

---

24) 전성미, “Alban Berg의 가곡 연구-작품 〈Sieben Frühe Lieder〉를 중심으로” (석사학위 논문, 이화여자대학교 대학원, 2000), p.40.

25) 썰기형(Wedfe motion): 반음계적인 화성의 특별한 대칭적인 측면으로 베르크가 애용한 작곡기법이다.

[그림 8] 제 2곡 제 10~15마디

성악성부 반음계적 진행

10 *mp*

Wenn sich dann der Busch ver - dü - stert,
 Soon the sun's rays will be dy - ing,

cresc.

12 *mf*

rauscht das Rohr ge - heim - nis - voll,
 rust - ling reeds speak se - cret - ty,

poco f *meno f*

14 *p* *cresc.*

und es kla - get und es flü - stert,
 e - ver moan - ing, e - ver sigh - ing,

p *cresc.*

③ A'부분(제 19~29마디)

제 21~22마디의 반주부에는 A부분의 제2~3마디 성악 성부의 선율이 옥타브로 재현하며 강조하듯 표현되고 있다.

[그림 9] 제 2곡 제 20~22마디

20

mein, ich hö - re we - hen lei - se dei - ner Stim - me
seems the breez - es blow - ing in the air - your voice re -

espress.

dolce cresc.

제2~3마디의 성악 성부 선율을 옥타브로 재현 강조

제 27마디부터는 후주로 당김음을 사용하여 점점 물속으로 들어가는 듯 하행 진행을 하며 마무리를 하고 있다.

[그림 10] 제 2곡 제 27~29마디

27

a tempo (II)

sang. gain.

dim.

mp *dolce* *r.H.*

p *3*

제27~29마디의 후주로 당김음을 사용하여 점점 물속으로 들어가는 듯 하행 진행을 하며 마무리를 하고 있다.

3) 제 3곡 DIE NACHTIGALL 나이팅게일

Das macht, es hat die Nachtigall
die ganze Nacht gesungen;
da sind von ihrem süßen Schall,
da sind in Hall und Widerhall
die Rosen aufgesprungen.

피꼬리들은 온 밤을 지새우며
노래 부르다오;
그녀의 달콤한 노래로 인해
그녀의 노래의 울림과 또 그 메아리로 인해
장미는 활짝 피어난다오

Sie war doch sonst ein wildes Blut;
nun geht sie tief in Sinnen,
trägt in der Hand den Sommerhut
und duldet still der Sonne Glut,
und weiß nicht, was beginnen.

한때 그녀도 화려한 젊음을 뽐냈지만;
지금은 그 무슨 깊은 시름에 잠겨,
여름모자를 손에 든 채,
뜨거운 햇볕이 내리쬐어도 참고 견디네,
무엇을 시작해야 할 지 알지 못한 채로.

테오도르 슈토름(Theodor Storm, 1817~1888)²⁶⁾에 의한 이 시는 피꼬리를 통해 인생의 과정을 노래한 시로 총 2연으로 구성되어 있고, 각 연은 5행으로 이루어져 있다. 시의 운은 abaab로 십자각운의 형태를 취한다.

제 1연의 각운은 1·3·4행이 ‘-all’이고, 2·5행에서는 ‘-en’이다.

제 2연의 각운은 1·3·4행이 ‘-ut’이고, 2·5행에서는 ‘-en’이다.

이를 도표로 정리하면 다음과 같다.

---

26) 독일의 소설가이자 서정시인. 처음엔 서정 시인으로 출발하여 독일 서정시의 역사에 있어서 피리케와 같은 위치에 속한다. 소설가로서는 19세기 독일 리얼리즘의 대표이며, 작품 경향은 소설을 암시적, 상징적 수법으로 담담하게 묘사하여 서정적인 무드로 표현하고 깊은 내면성, 진실성, 섬세한 감정의 내용으로 낭만주의적 색채가 짙다 하겠다.

[표 7] 제 3곡 시의 구조

구 분	각 운		형 식
제 1연	1·3·4행 -all	2·5행 -en	a b a a b
제 2연	1·3·4행 -ut	2·5행 -en	c d c c d

이 곡은 A-B-A'의 3부 형식으로, 2연으로 구성된 시에 제 1연을 반복하여 세부분으로 작곡했다. A'는 A의 재현으로 거의 변형 없이 반복되어진다.

《7개의 초기가곡》 중 가장 확실한 조성을 갖고 있는 곡으로 후기 낭만적인 경향을 띠고 있다. 총 44마디로 D Major의 조성으로 시작하며 중간에 f minor로 조바꿈 되고 다시 D Major로 돌아온다.

[표 8] 제 3곡의 악곡 구성

형식	A	B	A'
마디	1~15	15~26	26~44
조성	D Major	f minor	D Major
빠르기	Zart bewegt (부드럽고 섬세히 움직이며) ♩ =ca 96	Etwas langsamer (좀더 느리게) ♩ =ca 84	Zart bewegt (부드럽고 섬세히 움직이며) ♩ =ca 96
박자	3/4	4/4	3/4
음역	c ^{#'} ~ a''		
셈여림	pp ~ f		

① A부분 (제 1~15마디)

물결 모양의 연속되는 8분 음표 리듬의 부드러운 아르페지오 반주 선율이 밤을 지새우면서 노래하는 피꼬리를 묘사해 주고 있다.

[그림 11] 제 3곡 제 1~4마디

1 **Zart bewegt** (♩ = ca 96) **etwas zögernd**

p

Das macht, es hat die Nach - ti - gall die gar-ze
 The night in-gale, which sings to thee throughout the

weich und ausdrucksvoll

p

sempre espr.

제 12마디에서는 반주부가 장미 꽃망울이 하나씩 터지는 모습을 연상해 가면서 반주 하성부의 내성 악센트를 긴 하나의 라인으로 표현해야 한다.

[그림 12] 제 3곡 제 12~15마디

12 **allargando** **(sotto voce)**

(f)

Ro - - - sen auf-ge - sprun - - - gen. Sie
 bears a thousand roses. She

poco f

내성 악센트

② B부분(제 15~26마디)

B부분의 반주부는 같은 음이 반복되고 당김음이 사용되고 있으며, 전반적으로 낮은 목소리로 속삭이는 듯한 코드형태로 되어있으며, 각각의 코드는 스타카토이면서도 레가토로 길게 연결된 프레이즈를 갖고 있다. 제 20마디 성악 성부는 마치 레시타티보같은 느낌을 갖게 한다.

[그림 13] 제 3곡 제 20~23마디

20 *più p, ma poco a poco cresc.* - - - - -

pp

trägt in der Hand den Sommerhut und duldet still der Sonne Glut, und
walks in the sun and scorns the shade, nor of the wind and rain afraid: is it

zart betont

pp *poco a poco cresc.* *ebenso* *ebenso*

제 25~26마디의 반주 하성부의 코드는 여운이 남아있는 듯 당김음 패턴을 지속시키며, 성악 성부가 끝나자마자 나오는 반주 상성부의 선율은 4개의 음(a→g^b→e→d)이 7개의 음(c[#]→b→g→f[#]→e→d→c[#])으로 확대되었고, 이 부분은 복귀적 연결구(retransition)로서, 처음 8분 음표의 패턴이 재현되기 위한 유도장치 역할을 하고 있다.²⁷⁾ (그림 14참고)

27) 박현주, “Alban Berg의 7개의 초기가곡(Sieben Frühe Lieder)반주 연구” (석사학위논문, 성신여자대학교 대학원, 2003), p.52

[그림 14] 제 3곡 제 24~27마디

24 *mf* *accel.* *mf* *Tempo I.*

weiß nicht, was be - gin - nen. Das macht, es hat die
 pain or ex - al - ta - tion? The night - in - gate, which

poco espress. *più* *sempre espr.*

mf *p*

③ A'부분(제 26~44마디)

제 26마디부터 A부분이 거의 변형되지 않고 재현되며, 제 40마디부터 나오는 후주 부분은 곡 시작 부분의 음형이 재현되면서 작품에 통일성을 주고 있다. 이런 형식적인 통일감은 전통에 기인한 후기 낭만적인 경향이 보인다고 할 수 있다. 후주부분의 반주부에서는 '열정적으로 생기가 넘치게 노래하는 것'(schwungvoll den Gesang fortsetzend)이라고 지시어를 제시하고 있어 서정적이고 낭만적인 연주를 하도록 지시하고 있다. (그림 15참고)

[그림 15] 제 3곡 제 39~44마디

39 *a tempo*

sprun - - - - - gen.
ro *espr.* - - - - - ses.

schwungvoll den Gesang fortsetzend

cresc. - - - - - di -

42 *poco rit.* - - - - - *Tempo*

mi - - - nu - - - er - - - do - - - - *p*

p

rit. *

4) 제 4곡 TRAUMEGKRÖNT 꿈의 대관

Das war der Tag der weissen Chrysanthenen,
mir bangte fast vor seiner Pracht
Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen
tief in der Nacht.

흰빛 국화가 두렵도록 화사한 그날
그대는 나의 영혼을 깊은
밤속으로 가져가네
근심스런 나에게 그대는 조용히

Mir war so bang, und du kamst lieb und leise,
ich hatte grad im Traum an dich gedacht.
Du kamst, und leis' wie eine Märchenweise
erklang die Nacht.

다가오고, 나는 꿈속에서
그대를 생각하네
그대는 오고 밤은 조용히
동화처럼 퍼져 나가네

이 곡은 1907년 릴케(Rainer Maria Rilke, 1876~1926)²⁸⁾의 시를 기초로 작곡하였으며 서정적이고 부드럽게 변화된 곡이다. 2연으로 구성되어 있으며, 각 연은 4행으로 이루어져 있고, 시의 운은 abab의 십자각운의 형태를 취한다.

제 1연의 각운은 1행·3행이 '-emen(-ehmen)'이고, 4행은 '-acht'이다.

제 2연의 각운은 1행·3행이 '-eise'이고, 2·4행은 '-acht'로 구성되어 있다. 이를 도표로 정리하면 다음과 같다.

[표 9] 제 4곡 시의 구조

구 분	각	운	형 식	
제 1연	1·3행	-emen(-ehmen)	2·4행 -acht	a b a b
제 2연	1·3행	-eise	2·4행 -acht	c d c d

28) 독일의 시인. 시인으로서의 본격적인 활동은 1896년부터 시작했으며, 시, 소설, 희곡을 발표하였다. 두 번의 러시아 여행 체험은 그의 초기 시의 서정적 감성과 우수에 깊은 종교성을 가미시켰고, 1902년 로댕과의 만남으로 인해 예술적 조형력과 신비를 터득하였으며, 사물의 내적 본질에 의한 내적 인상주의의 시기를 이룩하였다.

못갓춘마디로 시작하는 이 곡은 크게 A와 A'로 나눌 수 있는데, A안에 a+b와 A'안에 a'+b'를 가지는 2부 형식의 전개가 없는 소나타 형식이라 볼 수 있다. 조성적으로는 g minor에서 F major로 전조되고 다시 g minor로 바뀌며, 피아노 반주부의 화음이 조성과 관계없는 것이 나와 조성감을 확실히 알 수 없다. 그래서 각 부분의 끝나는 종지감은 거의 찾아볼 수가 없다. 빠르기는 느리지만, 곡 전체적으로 박자의 변화가 많은 것이 특징이다.

[표 10] 제 4곡의 악곡 구성

형식	A		A'	
	a	b	a'	b'
마디	1~8	9~15	16~22	23~31
조성	g minor	F Major	g minor	g minor
빠르기	Langsam(느리게) ♩ = ca 46			
박자	4/4→3/4	4/4	2/4→4/4→3/4	4/4
음역	c' ~ g''			
셈여림	pp ~ mf			

① A부분 (제 1~15마디)

못갓춘마디로 시작하는 A부분의 특징은 선율적 주요 동기(♪♪♪)인 제 1 주제가 반복되어 사용되고 있다. (그림 16참고)

제 13~14마디에서는 베이스의 반음계적 옥타브 진행이 나타나며 크레센도하는 분위기를 더욱 고조시키고 있다.

[그림 18] 제 4곡 제 11~14마디

11 - - - - - *poco accel.* - - - - - ,
 See le neh men
 soul to gath er
 pp
 p espr.

모티브 음형 변형 사용

13 - - - - - *poco rit.*
wieder cresc.
 tief in der Nacht.
 deep in the night.
 cresc.
 dimin.

반음계적 진행

② A'부분(제 16~31마디)

A부분의 제 1~2마디의 반주 성부가 제 16마디부터 성악 성부로 재현되고 있어 반주와 성악 성부가 역으로 사용되어짐을 알 수 있다. (그림 19참고)

[그림 19] 제 4곡 제 15~17마디

15 - - - - **a tempo** 제 1~2마디의 반주성부가 성악 성부로 표현 *mp*

Mir war so bang, 제 1주제 반복 und du kamst lieb und
I was a - fraid, (*pp*) *poco espr.* and you came soft - ly

dolce pp *espr.*

* 제 1~2마디의 성악 성부와 일치

제 22~23마디에서도 앞의 제 8~9마디에서 보이는 제 2 주제가 반복되어 나타나며 모티브의 사용 역시 박자만 다를 뿐 성악 성부와 반주부가 거의 일치하고 있다.

[그림 20] 제 4곡 제 23~24마디

23. (**molto**) - **a tempo** *cresc.* 제 2주제 변형

Du kamst, und leis' wie ei - ne
You came, and soft - ly Like an

espr. *pp* *Horn.*

(*Rev.*)

후주 부분에서는 반주에서 상행하는 모티브가 사용되어 마치 선율 부분이 깃털처럼 가볍게 떠오르는 듯한 느낌을 주고 있다. 또한 pp의 여린 다이내믹의 표현으로 ‘꿈으로 젖어드는 밤의 세계’(erklang die Nacht)를 표현하면서 곡의 마무리를 맺고 있다.

[그림 21] 제 4곡 제 29~31마디

20

dimin.

dimin.

p

espr.

pp

5) 제 5곡 IM ZIMMER 방 안에서

Herbstsonnenschein. Der liebe Abend blickt still herein.	가을 햇빛 이렇게도 아름다운 저녁이
Ein Feuerlein rot knistert im Ofenloch und loht.	조용히 찾아드네. 작은 불꽃은 튀며 난로 속에서 타오르네.
So, mein Kopf auf deinen Knie'n, so ist mir gut.	나의 머리는 그대 무릎 위에 안식하네
Wenn mein Auge so in deinem ruht, wie leise die Minuten zieh'n.	나의 시선이 그 대속에서 쉴 때에 시간은 조용히 흐르네

요하네스 Schlaf(Johannes Schlaf 1862~1941)²⁹⁾에 의한 이 시는 가을 저녁 따뜻한 난로 앞에 앉은 두 남녀의 한가로움과 행복함을 묘사하는 내용으로, 4연으로 구성되어 있고, 각 연은 각각 2행으로 이루어져 있다. 시의 운은 aabb의 쌍각운(Paarreim)과 abba의 포옹각운(Umarmenderreim)의 형태를 취한다. 이를 도표로 정리해보면 다음과 같다.

---

29) 독일의 시인, 극작가, 소설가. 자연주의적 양식 완성에 결정적 역할을 했으며 그 후로 인상주의적, 목가적인 경향으로 바뀌었고 다시 신비주의적인 경향을 띠게 되었다.

[표 11] 제 5곡 시의 구조

구 분	각	운	형 식
제 1연	1행 · 2행 -ein		a a
제 2연	1행 · 2행 -ot(-oht)		b b
제 3연	1행 -ie'n	2행 -ut	c d
제 4연	1행 -uht	2행 -ieh'n	d c

이 곡은 《7개의 초기가곡》 중 가장 먼저 작곡된 곡으로 제 4곡과 제 6곡 사이에서 휴식하는 듯한 조용하고 단순한 선율로 이루어 졌으며, 가장 짧은 곡이기도 하다. 총 22마디로 구성된 이 곡은 A-B-A'의 3부형식의 B^b Major의 곡이다.

[표 12] 제 5곡의 악곡 구성

형식	A	B	A'
마디	1~5	6~11	11~22
조성	B ^b Major		
빠르기	Leicht bewegt(가볍게 움직이며) ♩ =ca 69		
박자	3/4	2/4	3/4
음역	d' ~ g''		
셈여림	pp ~ f		

① A부분(제 1~5마디)

전주가 없이 시작되는 이 곡은 성악부와 반주부가 같은 모티브로 평행하게 레가토로 진행하면서 ‘가을햇빛(Herbstsonnenschein)’의 사랑스럽고 평온한 분위기를 표현해 주고 있다. 이 모티브는 후반부에 다시 변형되어 반복된다. (그림 22참고)

[그림 22] 제 5곡 제 1~3마디

Leicht bewegt (♩ = ca 69)

p

Herbst-son-nen-schein.
An aut-umn night.

Der lie-be
The eve-ning

molto p

모 티 브

② B부분(제 6~11마디)

제 6마디부터 시작되는 반주 성부에서는 지시어처럼 약간 흐르는 듯 (Etwas fließender)이 연주해야 하는데, 난로에서 장작이 타듯이 탁탁 소리를 내며 활활 타오르는 불꽃의 모습을 묘사하듯 탄력 있으면서도 부드러운 느낌의 슬러 스타카토로 연주해야 한다.

[그림 23] 제 5곡 제 6~10마디

Etwas fließender

mp

Ein Feu-er-lein
A fire gai-ly

rot kni-stert im O-fen-loch und loht.
burns, crack-les and bright-ly glows by turns.

p

poco rit. -

p

cresc.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

*

③ A'부분(제 11~22마디)

A'의 시작 부분인 제 11마디에서는 제 1~2마디에 나왔던 모티브(♫♪)가 다시 등장하며, 제 17~18마디, 제 20~21마디에서도 비슷한 특징을 찾아 볼 수 있다.

[그림 24] 제 5곡 제 11~14마디

11 - - - *(molto)* - - - *a tempo*

f *mf*

So! Mein Kopf auf dei-nen Kniën, so ist mir
So! My head u - pon your knee: that's hap - pi -

mf espr. *mp* *cresc.*

제 1~3마디의 모티브 변형

[그림 25] 제 5곡 제 17~22마디

17 18

dei-nem ruht, wie lei-se die Mi-nu - ten ziehn.
face ca - ress, how sil - ent - ly the mi - nutes flee.

molto *p* *pp* *più p* *pp*

제 1~2마디의 성악선 음정 변형

6) 제 6곡 LIEBESODE 사랑의 송가

Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein, Am offenen Fenster lauschte der Sommerwind. Und unsrer Atemzüge Frieden trug er hinaus in die helle Mondnacht.	사랑의 품속에 고요히 잠드네 여름 바람이 창가에 귀를 기우리고 우리의 숨결은 평화롭게 이 맑은 달밤에
Und aus dem Garten tastete zagend sich ein Rosenduft an unserer liebe Bett Und gab uns wundervolle Träume, Träume des Rausches, so reich an Sehnsucht.	정원의 장미 향기는 사랑의 보금자리를 어루만지며 아름다운 꿈을 주네 동경으로 가득찬 황홀한 꿈을

하르트레벤(Otto Erich Hartleben, 1864~1905)³⁰⁾에 의한 이 시는 한 여름 밤의 평화롭고 아름다운 정취와 황홀한 꿈에 대한 소망이 나타나 있다. 총 2연으로 구성되어 있고 각 연은 4행으로 이루어져 있으며, 총 7곡 중 유일하게 각운이 없다. 구조를 도표로 정리해보면 다음과 같다.

[표 13] 제 6곡 시의 구조

구분	형식
1연	a b c d
2연	e f g h

30) 독일의 극작가. 자연주의 극작가로 활약하였다. 중산층 사회의 약점을 반어적으로 그린 자연주의 희곡 분야에 특질을 나타냈으며 초기 사회 비평적 작품경향을 가졌으나, 후기에는 오히려 명상적, 유머적 성향을 나타내게 되었다. 주요저서로는 《열광의 카니발》(1900)이 있다.

후기 낭만과의 정취를 느끼게 하는 이 곡은 1906년 가을에 작곡되었다. 반음계적 성부 진행에 의한 모호한 화성진행이 돋보이는 곡으로 선율과 반주가 완전히 독립된 노래이다. 총 24마디로 곡으로 3/4박자로 되어 있으며 곡 전체적으로 셈여림의 폭이 큰 것이 특징이다.

[표 14] 제 6곡의 악곡 구성

형식	A	A'
마디	1~12	13~24
조성	f [#] minor	
빠르기	Sehr langsam(매우 느리게) ♩ = ca 46	
박자	3/4	
음역	c' ~ f ^{#''}	
셈여림	pp ~ ff	

① A부분(제 1~12마디)

처음의 4마디는 도입부로서 반주부의 상성부는 리듬 동기(♪ ♩ ♩)가 나타나는데 옥타브 병행을 하면서 반음계적으로 상행 또는 하행하며 나타난다. (그림 26참고)

[그림 26] 제 6곡 제 1~4마디

Sehr langsam (♩ = ca 46) rit. - - -

1

Im Arm der Lie - be schlie - fen wir se - lig ein.
 Embraced by love we bliss - ful - ly fell a sleep.

pp 반음상행 반음하행 반음하행 *pp*

제 5마디부터 계속적으로 반주부에 나오는 분산화음 리듬반복이 곡 끝까지 나타나는데 마치 여름 바람이 조용히 불어 왔다가 멈추는 듯한 느낌을 갖게 한다. 이때 성악 성부는 순차적으로 하행진행하고 반주 성부는 반음상행 한다.

[그림 27] 제 6곡 제 5~7마디

5 순차하행진행

a tempo

Am off - nen Fen - - - ster lausch - te der Som - - - mer - wind,
 A breeze of sum - - - mer stood by the gar - - - den door.

pp *p* L.H. 반음상행

처음의 4마디가 제 9~11마디에서 동일하게 진행하며 순차 하행한다.

[그림 28] 제 6곡 제 8~13마디

8 *poco cresc.*

und uns - rer A - tem - zü - ge Frie - den trug er hin -
 wait - ing to bear our peace - ful breath ing out to the
 처음의 4마디가 반복 되어 진행

11 *poco rit.* , *a tempo*

aus in die hel - le Mond - - - nacht. Und aus dem
 night 순차 하행 진행 that was bathed in moon light. And from the

The score consists of two systems. The first system (measures 8-10) features a vocal line with lyrics in German, English, and Korean, and a piano accompaniment with a triplet in the right hand and a triplet in the left hand. The second system (measures 11-13) continues the vocal line and piano accompaniment, with a quintuplet in the left hand. Dynamics include *pp*, *p*, and *dimin.*

② A'부분(제 13~24마디)

제 16~17마디와 제 18~19마디는 동형 진행이 나타난다.

[그림 29] 제 6곡 제 16~19마디

16

Ro - sen - duft an un - se - rer Lie - be Bett und gab uns
 ro - ses' frag - rance bless - ing our bed of love and bring - ing

sempre poco a poco cresc.

동형 진행

18 (*poco a poco cresc.*)

wun - der - vol - le Träu - me,
 won - der - ful sweet dream ing,

동형 진행

제 21마디의 반주 상성부에서 처음 4마디가 다시 나타나고 있다.

이 곡은 전체적으로 조성감이 뚜렷하게 느껴지지 않고 반음계적 진행이 많이 보인다. 특징적으로 제 1~4마디의 선율이 반복되는 부분이 나타나고

있는데 이는 전통적인 유편 형식(strophic form)의 곡들로부터 유래하는 방법인 순환형식(circular form)³¹⁾ 기법을 사용하였다. 베르크가 사용한 순환형식 기법(특히 19세기 말의 스타일적 전제에 따른 변형을 거친 순환형식 기법)역시 전통적인 기법을 계승한 것이다.³²⁾

[그림 30] 제 6곡 제 20~24마디

20 *molto f*
 Träu me des Rau sches,
 dream ing in rap ture,
 L.H. L.H.

처음 4마디의 반주부 반복

22 *- poco rit.* *- kurz* *- quasi a tempo*
 so reich an Sehn sucht.,
 and filled with long ing.
 ff *dimin.* *meno f* *pp* Trp. (pp)

처음 4마디의 반주부 반복

31) 순환형식(circular form): 교향곡이나 소나타 형식의 실내악과 같은 다악장의 악곡에 있어서 하나 또는 그 이상의 주제가 제 1악장뿐만 아니라 다른 악장에서도 나타나는 것을 말한다.

32) 박현주, “Alban Berg의 7개의 초기가곡(Sieben Frühe Lieder)반주 연구” (석사학위논문, 성신여자대학교 대학원, 2003), p.85

7) 제 7곡 SOMMERTAGE 여름날

Nun ziehen Tage über die Welt,
gesandt aus blauer Ewigkeit,
im Sommerwind verweht die Zeit.

푸른 영원의 사자
세상의 날이 밝네
여름 바람에 시간은 가고

Nun windet nächstens der Herr
Sternenkränze mit seliger Hand
über Wander und Wunderland.

방랑과 경탄의 나라
주님은 거룩한 손으로
별들의 화환을 얹네.

O Herz, was kann in diesen Tagen
dein hellstes Wanderlied denn sagen
von deiner tiefen, tiefen Lust:

내 마음이여
여름날의 그대 방랑가
그대의 깊고 깊은 기쁨을 말하리.

Im Wiesensang verstummt die Brust,
nun schweigt das Wort, wo Bild um Bild
zu dir zieht und dich ganz erfüllt.

모습과 모습이 그대를 감싸고
마음은 초원에서 말없이 노래하고
언어는 침묵하네.

호엔베르크(Paul Hohenberg, 연도미상)³³⁾에 의한 이 시는 여름날의 변화와 마음의 방랑을 노래하는 내용으로 총 4연으로 구성되어 있고 각 연은 3행으로 이루어져 있다.

제 1연의 각운은 1행이 '-elt'이고, 2·3행은 '-eit'이다.

제 2연의 각운은 1행이 '-err'이고, 2·3행은 '-and'이다.

제 3연의 각운은 1·2행이 '-agen'이고 3행은 '-ust'이다.

제 4연의 각운은 1행이 '-ust'이고 2·3행은 '-ild(-üllt)'로 구성되어 있다.
이를 도표로 정리해 보면 다음과 같다.

---

33) 알반 베르크의 친구이자 독일 태생의 시인이다.

[표 15] 제 7곡 시의 구조

구 분	각 운		형 식
제 1연	1행 -elt	2·3행 -eit	a b b
제 2연	1행 -err	2·3행은 '-and	c d d
제 3연	1·2행 -agen	3행 -ust	e e f
제 4연	1행 -ust	2·3행 -ild(-üllt)	f g g

이 곡은 쇤베르크의 영향을 가장 많이 받은 작품이다. 제 1마디 반주 하성부의 $f \rightarrow g \rightarrow c$ 의 음에서 무조적이고 비화성적인 분위기를 느낄 수 있다. 이러한 무조적 음형이 푸가에서의 스트레토(Stretto)³⁴⁾처럼 사용되어 곡 전체에 펼쳐져 있어 베르크가 쇤베르크에게 지도받은 대위법을 활용하려는 노력이 보인다. 또한 베르크의 《피아노 소나타》Op.1의 기본 모티브를 예측하게 하며, 쇤베르크가 사용하는 전형적인 음정관계이기도 하다.³⁵⁾ 7개의 가곡 중 가장 나중에 작곡되었고, 활기차고 생기가 넘치며 속도가 가장 빠른 곡이다. A-B-A'의 3부 형식의 구조를 가졌으며 전주의 음형들이 곡 전체에 골고루 사용되고 있다. 그리고 비슷한 시기에 작곡된 제 1곡에서처럼 전주, 간주, 후주의 비중이 부각되었다. 총 38마디로 구성되었으며 못갓춘마디로 시작되는 이곡은 2/2박자로 되어있고 음역대가 넓고, 셈여림 변화도 다양하다.

34) 이탈리아어로 '서로 밀다' 또는 '긴박한'이란 뜻이며 음악용어로는 각각 다음과 같이 구별되어 쓰이고 있다. 푸가에서, 어떤 성부의 주제가 완결되기 전에 다른 성부가 응답을 가지고 들어가 겹쳐가는 부분 및 그 수법, 그리고 속도를 가한 템포로 연주되는 오페라의 피날레의 일부, 또 베토벤의 제5교향곡 이후의 기악곡 악장에서의 코다에 이 용어가 사용되는 일이 있다.

35) Dika Newlin, 『Schoenberg & His School』, The Contemporary Stage of the Language of Music, (Da Capo, 1949). p.139

[표 16] 제 7곡의 악곡 구성

형식	A		B	A'	
마디	전주				후주
	1 ~ 3	3 ~ 9	11 ~ 28	29 ~ 35	36 ~ 39
빠르기	Schwungvoll(열정적으로, 생기 있게) ♩=ca 60				
박자	2/2				
음역	c ^{#'} ~ a''				
셈여림	pp ~ ff				

① A부분(제 1~9마디)

못갓춘마디로 시작되는 전주 시작부분은 반음계가 나타나며 제 4마디의 성악 성부는 제 1마디 반주하부의 음을 2옥타브 상행하여 동형 진행하고 있다. (그림 31참고)

[그림 31] 제 7곡 제 1~6마디

Schwungvoll ($\text{♩} = \text{ca } 60$)

반 음 계

2옥타브 상행

f *mp* *espr.* *mp*

p *dolce espress.*

1
4

Nun zie - hen Ta - ge ü - ber die Welt,
Now days of sum - mer ride through the world, espr.

② B부분(제 11~28마디)

제 10마디부터는 거의 조를 구별할 수 없이 자유롭게 진행하며 움직임이, 셋잇단음표의 사용이 두드러지게 나타난다.

B부분은 A부분과 선율선은 다르지만 반주성부가 활발하게 진행함에 비해 성악성부는 단순하게 진행하는 공통점이 있으며, 반음계가 계속 나타나고 있다. (그림 32참고)

[그림 32] 제 7곡 제 10~15마디

10 *rit.* - - - - *a tempo*
meno f

weht die Zeit. Nun win - det
hours flee. By night the
poco espr.

반응계 진행

molto p

Viel Ped.

p

12

näch - - - tens der Herr Ster - nen -
Lord gent - ly weaves star - ry

pp

14 *cresc.* - - - - *poco a poco accel.* - - - -

krän - - - ze mit se - - - li - ger
pos - - - ies with his - bles - sed

cresc. - - - -

③ A'부분(제 29~32마디)

제 29마디부터는 제 4마디의 성악성부의 선율이 장 2도 위로 올려져 동형 진행하고 있으며, 반주 상성부와 성악성부가 같은 음으로 중복하여 재현되고 있다.

[그림 33] 제 7곡 제 29~30마디

29 **Tempo I.**
p
 Im Wie - sen - sang ver - stummt die
 For beau - ty all your words doth

제 4마디의 성악성부 선율이 장2도 위로 올려져 중복 재현

marc. *p*

Ossia

Ⅲ. 결론

본 논문에서 연구한 《7개의 초기가곡》은 무조로 가려는 성향은 강하나 아직 조성적인 느낌을 완전히 벗어나지 않은 낭만주의적 서정성과 조성감이 남아있는 작품으로, 베르크가 과거로부터 지속되어온 낭만적 전통을 유지하면서도 자신의 독창적인 음악어법을 더하여 탄생시킨, 그의 탁월한 음악과 창작 역량을 가늠할 수 있는 작품이다. 그는 그의 스승인 쇤베르크의 영향으로 무조음악을 지향했음에도 결코 낭만주의적 전통과 기질, 서정성 등을 완전히 탈피하지는 않았다. 즉, 그의 음악이념은 현대적 작곡기법과 후기 낭만시대의 음악어법을 융화시키는데 있었다.

《7개의 초기가곡》에는 베르크는 문학과 음악에 대한 소질을 가곡을 통해 나타냈을 뿐만 아니라 다양한 시인들의 시를 선택하여 가곡을 작곡하였으며, 또한 가사의 내용은 주로 자연과 사랑을 소재로 한 서정적이고 낭만적인 요소들이 담겨져 있고, 가사의 의미 전달을 위해 잦은 악상변화, 잦은 속도, 박자의 변화 등을 사용하였다.

쇤베르크에게 사사한 지 얼마 되지 않아서 작곡을 시작한 《7개의 초기가곡》은 순서대로 작곡된 것이 아니라 제 5 → 3 → 6 → 4 → 1 → 2 → 7 곡의 순서로 작곡되어 그의 작곡 스타일의 변천 과정을 볼 수 있는 작품이다. 각 가곡들이 갖는 서로 비슷한 성격의 선율들은 유기적인 전체 틀 안에서 변화 있게 부합하였으며, 기법적인 면에서 후기 낭만주의에서 점차 인상주의와 표현주의 작곡기법으로 발전해 나갔다.

《7개의 초기가곡》의 제 1곡 「밤 Nacht」은 밤의 고요한 정경을 부드럽게 표현한 3부 형식의 곡이다. 곡 전체에 온음음계가 빈번하게 사용되어 인상주의적인 색채가 나타나며, 부분적인 음렬기법이 사용되어 무조 음악을 지향하는 쇤베르크의 영향이 보인다. 또한 강약의 극대적인 변화로 곡의 긴

장감을 조성하고 있다.

제 2곡 「갈대의 노래 Schilflied」는 저녁노을 속에 갈대가 흔들리고 있는 광경을 서정적으로 표현하여 갈대의 흔들림과 자신의 감정을 일치시켜 자신의 내면을 나타내는 내용으로, 반음계적 진행과 아르페지오에 의한 분산화음이 특징적인 3부형식의 곡이다.

제 3곡 「나이팅게일 Nachtigall」은 뚜렷한 조성감을 가지고 있어서 후기 낭만적인 색채가 강한 3부 형식의 곡으로 피꼬리를 통해 인생의 과정을 노래한 서정적인 곡이다.

제 4곡 「꿈의 대관 Traumgekrönt」은 님에 대한 그리움을 꿈을 통해서라도 이루려는 소망을 조용하고 황홀하게 표현하기 위해 제 1주제의 모티브를 전 곡을 통해 지속적으로 반복함으로써 통일성을 부여했으며, 다른 곡에 비해 박자의 변화가 잦은 2부 형식의 곡이다.

제 5곡 「방안에서 Im Zimmer」는 7곡 중 가장 짧은 곡으로써 밝고 경쾌한 곡이다. 가을 저녁 따뜻한 난로 앞에 앉은 두 남녀의 한가로움을 묘사했으며, 성악 성부와 반주부의 변화가 적고 단순하여 전반적으로 편안하고 여유로운 분위기를 주는 3부 형식의 곡이다.

제 6곡 「사랑의 송가 Liebesode」는 한 여름 밤의 평화롭고 아름다운 정취와 꿈에 대한 소망이 나타난 2부 형식의 곡으로 폭 넓은 다이내믹으로 표현하였다. 전 곡중 유일하게 각운이 없으며, 또한 다른 곡들처럼 조성은 있지만 반음계적 진행으로 모호함이 나타난다. 성악 성부와 반주부는 개연성이 적은 독립된 낭송조의 선율로 되어있다.

제 7곡 「여름날 Sommertage」은 3부 형식의 곡으로 빠르기가 다른 곡들과는 달리 활기차며 생기가 넘친다. 시간의 흐름과 여름날의 변화, 그리고 침묵 속의 기쁨을 나타내는 방랑을 노래하는 곡으로 가장 나중에 작곡되었다. 그리고 쇤베르크 특유의 음정 관계를 가진 모티브가 사용되었으며, 곡 전체에 펼쳐진 반음계적 진행으로 가장 무조적 성격이 강한 곡이다.

조성적인 예술 가곡과는 판이하게 다른 이러한 현대 가곡의 접근에 있어서 각 성부간의 연관성, 주제나 모티브가 되는 선율 또는 리듬을 찾고, 시의 내용을 충분히 이해하여 시와 음악과의 관계를 찾아 표현하려 한다면 전통적 조성음악과는 다른 현대음악의 묘미를 이끌어 낼 수 있을 것이다. 본 연구가 베르크의 음악작품에 대한 이해와 접근에 조금이나마 도움이 되길 바란다.

참 고 문 헌

I. 국내

1. 사전류

김정태, 「음악용어사전」, 삼호출판사, 1989

사전편찬위원회, 「음악대사전」, 세광출판사, 1996

2. 일반 서적

김문자 외 지음, 「들으며 배우는 서양 음악사」, 심설당, 1994

김정길 편저, 「20세기 새로운 음악」, 서울대학교 출판부, 1997

김혜경 편역, 「현대 독일 가곡집 (Neue Kunstlieder)」, 음악춘추사, 1996

서혜영 지음, 「20세기 피아노음악」, 도서출판 지음, 2004

음악지우사 편저, 「신빈악파」, 도서출판 음악세계, 2002

이석원 지음, 「아방가르드에서 포스트모더니즘까지」, 서울대학교 출판부,
1997

이석원, 오희숙 책임 편저, 「20세기 작곡가 연구 II」, 음악세계, 2001

이종구 지음, 「20세기 시대 정신과 현대음악」, 한양대학교 출판부, 1997

홍정수, 김미옥, 오희숙 공저, 「두길 서양음악사 제 1권」, 나남출판사,
1997

3. 번역 서적

Dieter Kerner, 「위대한 음악가들의 삶과 죽음」, 박혜일 역, 폴리포니, 2001

Donald Jay Grout and Claudi V. Palisca, 「서양음악사」, 편집국 역, 세광출판사, 1996

Eric Salzman, 「20세기 음악」, 김혜선 옮김, 도서출판 다리, 2001

Eric Salzman, 「20세기 현대음악」, 이찬해 역, 수문당, 2003

Paul Griffiths, 「음악의 유산」, 중앙일보사, 1986

R. Leiboovitz, 「쾨베르크와 그의 악파」, 최동선 옮김, 세광출판사, 1981

Ulrich Michels, 「음악은이」, 홍정수, 조선우 편저, 음악춘추사, 2002

4. 논문

김윤희, “Alban Berg의 Sieben Frühe Lieder 연주를 위한 연구”, 부산대학교 대학원 석사학위논문, 2004

박현주, “Alban Berg의 7개의 초기가곡 (Sieben Frühe Lieder) 반주 연구”, 성신여자대학교 대학원 석사학위논문, 2003

장희진, “Alban Berg의 Sieben Frühe Lieder 연구에 대한 고찰”, 부산대학교 대학원 석사학위논문, 2004

홍보연, “알반 베르크의 Sieben Frühe Lieder에 대한 연구”, 경희대학교 대학원 석사학위논문, 2004

전성미, “Alban Berg의 가곡 연구 - 작품 <Sieben Frühe Lieder>를 중심으로”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2000

김동주, “Alban Berg의 Sieben Frühe Lieder에 관한 연구”, 성신여자대학교 대학원 석사학위논문, 2005

5. 외국서적

Carol Kimball, 『Song - A Guide to Style and Literature』, Pst...Inc
Seattle, 1997

Dika Newlin, 『Schoenberg & His School』, The Contemporary Stage
of the Language of Music, Da capo, 1949

6. 음반

Alban Berg, 『Sieben Frühe Lieder』, (Anne Sofie Von Ottor,
Mezzosoprano & Bengt Forsberg, Piano), Deutsche Grammophon
GmbH, Hamburg, 1994

ABSTRACT

An Analytical Study of Alban Berg's *"Sieben Frühe Lieder"*

Park, Eun Young

The Department of Music(Vocal Music Major)

Graduate School

Sungshin Women's University

Alban Berg's "*Seven Early Songs*" were written from 1905 to 1908, when Berg began to study with Schoenberg. Berg, who was known for his ability to create sensitive musical settings for poetic texts, chose seven poems depicting love and nature, which were written by seven different poets: Nacht, Schilflied, Die Nachtigall, Traumgekrönt, Im Zimmer, Liebesode and Sommertage. In this musical setting of seven poems, Alban Berg combined modern compositional technique influenced by Schoenberg with Romantic lyricism inherited from Romantic composers like Schumann.

The composer's bibliography and historical background are introduced before the musical analysis. To enhance understanding of the lyrics, the

text of the songs is presented, along with translations and analysis of the poetic structure. In the musical analysis sections, organizations of the compositions are illustrated in the charts and detailed characteristics of each piece are explained along with select musical excerpts