

오 순 영 교수지도
석사학위청구논문

Benjamin Britten 의 연가곡
<Winter Words, Op.52>에 대한
연구

2007

성신여자대학교 대학원

반주학과

김 종 경

Benjamin Britten 의 연가곡
<Winter Words, Op.52>에 대한
연구

오 순 영 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2006년 11월

성신여자대학교 대학원
반주학과
김 종 경

인 준 서

김종경의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

성신여자대학교 대학원

논문 개요

Britten은 20세기 영국 음악의 발전에 큰 공헌을 한 작곡가로 전 생애에 걸쳐 기악곡, 성악곡, 합창곡, 오페라, 발레음악, 종교음악, 영화음악 등 여러 분야에서 훌륭한 작품들을 남겼다. 그 중에서도 100여곡에 달하는 그의 성악 작품들은 17세기 Henry Purcell(1659-1695) 이후 침체되었던 영국 음악에 새로운 장을 열어 주었다.

본 논문에서는 Britten의 13개의 연가곡 중 1953년에 작곡된 <Winter Words, Op.52>에 관해 연구하고자 한다.

<Winter Words, Op.52>는 Thomas Hardy(1840-1928)의 시를 바탕으로 한 8곡의 연가곡으로 자연과 인간의 삶을 풍자적으로 노래한 곡으로, 각각의 시들은 Britten의 섬세하고 깊이 있는 문학적 감각으로 음악으로 재배열 되었다.

가곡들의 순서는 조성관계상 아치형식을 이루며 배치되었다. 제 1곡과 마지막 제 8곡은 d minor와 D major로 감정적인 분위기를 같이 한다. 제 2곡과 제 7곡은 c minor와 C major로 두 시 모두 기차를 소재로 하고 있으며, 제 3곡과 제 6곡은 새들과 자연을 그리는데 개인적인 경험을 이야기 하고 있다. 제 5곡은 이 연가곡 중에서 가장 크고 복잡한 곡으로 앞뒤로 더 빠른 템포의 곡들에 둘러싸여 있다.

조성체계를 유지하면서 12음계와 poly chord, 잦은 전조 등으로 모호한 느낌과 현대적인 감각을 더하였고, 제 5곡은 교회 선법으로 작곡하여 시의 엄숙하고 종교적인 분위기를 표현하였다.

각 곡의 시와 선율, 리듬, 화성, 조성, 작곡 기법, 형식 등을 살펴보고, 반주자의 입장에서 브리튼의 가곡을 어떻게 이해하고 연주해야 하는지 생각해 보았다.

목 차

논문 개요

I. 서론	1
-------------	---

II. 본론 3

1. Benjamin Britten 의 생애와 연가곡을 통해 알아 본 음악적 특징

(1) Benjamin Britten의 생애	3
--------------------------------	---

(2) Benjamin Britten의 연가곡을 통해 알아본 음악적 특징	8
--	---

2. <Winter Words, Op. 52>

(1) 작품 소개	19
-----------------	----

(2) Thomas Hardy의 생애와 작품세계	22
----------------------------------	----

3. <Winter Words, Op. 52> 작품 분석

(1) At Day-close in November	26
------------------------------------	----

(2) Midnight on the Great Western(or The Journeying Boy)	35
--	----

(3) Wagtail and Baby (a Satire)	45
---------------------------------------	----

(4) The Little old Table	54
--------------------------------	----

(5) The Choirmaster's Burial (or The Tenor Man's Story)	63
---	----

(6) Proud Songsters (Thrushes, Finches and Nightingales)	78
--	----

(7) At the Railway Station, Upway (or The Convict and Boy With the Violin)	86
---	----

(8) Before Life and after	94
---------------------------------	----

III. 결론	102
---------------	-----

참고 문헌

ABSTRACT

표 목 차

<표 1> 브리튼의 무대상연(오페라 포함)을 위한 음악목록	8
<표 2> 합창곡을 제외한 성악곡들	9
<표 3> 브리튼의 연가곡 목록	10
<표 4> 외국어 시로 된 브리튼의 연가곡 목록	12
<표 5> 제 1곡의 구성	27
<표 6> 제 1곡 피아노 반주 1-9마디 화성	28
<표 7> 제 1곡 피아노 반주 30-44마디 화성	31
<표 8> 제 1곡 피아노 반주 55-58마디 화성	32
<표 9> 제 2곡의 구성	36
<표10> 제 3곡의 구성	46
<표11> 제 4곡의 구성	55
<표12> 제 4곡의 가사와 원시와의 비교	55
<표13> 제 5곡의 구성	66
<표14> 제 6곡의 구성	79
<표15> 제 7곡의 구성	87
<표16> 제 8곡의 구성	95

목 차

<악보 1> 제 1곡	At day-close in November 1-9마디28
<악보 2> 제 1곡	At day-close in November 10-18마디29
<악보 3> 제 1곡	At day-close in November 19-29마디30
<악보 4> 제 1곡	At day-close in November 55-59마디32
<악보 5> 제 1곡	At day-close in November, 57-77마디33
<악보 6> 제 1곡	At day-close in November 78-88마디34
<악보 7> 제 2곡	Midnight on the Great Western, 1-3마디 37
<악보 8> 제 2곡	Midnight on the Great Western, 3-8마디 38
<악보 9> 제 2곡	Midnight on the Great Western, 9-16마디39
<악보 10> 제 2곡	Midnight on the Great Western, 16-22마디40
<악보 11> 제 2곡	Midnight on the Great Western, 22-26마디41
<악보 12> 제 2곡	Midnight on the Great Western, 33-47마디42
<악보 13> 제 2곡	Midnight on the Great Western, 48-51마디43
<악보 14> 제 2곡	Midnight on the Great Western, 57-66마디44
<악보 15> 제 2곡	Wagtail and Baby, pattern 1, 2, 3, 447
<악보 16> 제 3곡	Wagtail and Baby, 18-20마디50
<악보 17> 제 3곡	Wagtail and Baby, 37-42마디51
<악보 18> 제 3곡	Wagtail and Baby, 45-47마디51
<악보 19> 제 3곡	Wagtail and Baby, 49-56마디52
<악보 20> 제 4곡	The Little old table, 2-6마디57
<악보 21> 제 4곡	The Little old table, 12-15마디58
<악보 22> 제 4곡	The Little old table, 16- 22마디58

<악보 23> 제 4곡	The Little old table, 23-27마디59
<악보 24> 제 4곡	The Little old table, 37-43마디60
<악보 25> 제 4곡	The Little old table, 49-54마디61
<악보 26> 제 4곡	The Little old table, 61-68마디62
<악보 27> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 1-5마디67
<악보 28> 제 5곡	B b Mixolydian mode, B b Lydian mode68
<악보 29> 제 5곡	A b Lydia mode, C Aeolian mode68
<악보 30> 제 5곡	The Choirmaster's Burial 17-19마디69
<악보 31> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 20-23마디70
<악보 32> 제 5곡	A Lydia mode70
<악보 33> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 25-27마디71
<악보 34> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 28-30마디, 35-39마디71
<악보 35> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 48-54마디73
<악보 36> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 55-58마디73
<악보 37> 제 5곡	C Doria mode74
<악보 38> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 67-71마디75
<악보 39> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 72-73마디76
<악보 40> 제 5곡	A b Lydia mode76
<악보 41> 제 5곡	The Choirmaster's Burial, 75-81마디77
<악보 42> 제 6곡	Proud Songsters, 1-5마디80
<악보 43> 제 6곡	Proud Songsters, 8-13마디81
<악보 44> 제 6곡	Proud Songsters, 14-16마디82
<악보 45> 제 6곡	Proud Songsters, 17-19마디82
<악보 46> 제 6곡	Proud Songsters, 20-22마디83

<악보 47> 제 6곡 Proud Songsters, 30-34마디	84
<악보 48> 제 6곡 Proud Songsters, 35- 37마디	85
<악보 49> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 1-4마디	88
<악보 50> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 5-8마디	89
<악보 51> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 8-12마디	90
<악보 52> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 24-27마디	91
<악보 53> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 31-37마디	92
<악보 54> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 38-40마디	93
<악보 55> 제 8곡 Before Life and After, 제 1-4마디	96
<악보 56> 제 8곡 Before Life and After, 8-9마디,25-26마디	97
<악보 57> 제 8곡 Before Life and After, 16-17마디	98
<악보 58> 제 8곡 Before Life and After, 20-24마디	99
<악보 59> 제 8곡 Before Life and After, 25-26마디	100
<악보 60> 제 8곡 Before Life and After, 30-35마디	101

I. 서 론

Benjamin Britten(1913-1976)은 20세기 영국음악의 발전에 크게 기여를 한 작곡가로서, 피아니스트, 비올라 주자, 지휘자, 음악 학자로도 활동하였다. 그리고 '영국 오페라단'(English Opera Group)과 'Alderbergh Festival'의 창설자로서 20세기 영국 음악의 여러 분야에서 빛을 받했으며, 또한 영국 가곡의 새로운 장을 연 작곡가였다. 그의 많은 작품들 중에서 성악 작품이 100여곡 차지하고 있는 그는 일반적으로 오페라 작곡가로 유명하지만, 그의 가곡 작품들에서도 시의 섬세한 표현으로 큰 능력을 보여준다.

Britten은 Henry Purcell (1659-1695)과 Georg Friedrich Händel (1685-1759)로 이어지는 영국 극음악 전통을 회복, 부흥시켰고, Ralph Vaughan Williams (1872-1958), Gustav Holst (1874-1934)와 함께 20세기 영국음악 발전에 많은 공헌을 하였다.

Britten은 작곡기법 면에 있어서 급진적인 창작 조류에 휩쓸리지 않고 전통을 고수한 작곡가로, 조성체계를 유지하면서 그 안에서 새로움을 추구하려고 노력했던 작곡가이다. 엘리자베스 왕조 이래 부흥하였던 영국 음악이나 영국 민요에 큰 관심을 가지고 그 전통 위에 현대적인 기법을 조화시켰다. 또한 Britten은 테너 Peter Pears(1910-1986)와 교분이 두터워 그를 위해 많은 가곡을 작곡하였고, 그와 더불어 연주활동을 활발히 하여 지휘자 겸 가곡 반주자로도 활동했으며, 그런 활동들을 통해 영국 가곡의 발전에 큰 공헌을 하였다.

본 논문에서는 Britten의 연가곡 중 Tomas Hardy의 시에 붙인 1953년 작품인 <Winter Words, Op.52>를 연구하고자 한다.

문학에 대한 이해와 감성이 뛰어났던 Britten의 연가곡을 통하여 Britten의 성악 음악의 특징과 아름다움을 살펴볼 수 있다.

본 연구를 위하여 먼저 Britten의 생애를 알아보고, 그의 연가곡들을 중심으로 한 그의 음악적 특징과 가곡 작품에 대해서 살펴본 후 <Winter Words, Op.52>의 각 곡들을 연구하려고 한다. 각 곡들의 시의 이해, 선율, 리듬, 화성, 조성, 작곡 기법, 형식 등의 연구를 통하여 피아노 반주부의 깊이 있는 이해와 해석을 돕고자 한다.<Winter Words, Op.52>의 연주에 있어서 피아노 반주부의 의미는 성악선율과 어우러지는 단순한 반주가 아니라, 각 곡의 주제와 등장인물의 특징을 드러내고, 시의 함축적인 의미를 담아서 이끌어 가는데 있기 때문이다.

본 논문은 <Winter Words, Op.52>의 연구를 통하여 피아노 반주자들의 깊이 있는 연주에 도움을 주고자 하였다.

II. 본 론

1. Benjamin Britten 의 생애와 연가곡을 통해 알아 본 음악적 특징

(1) Benjamin Britten의 생애

Edward Benjamin Britten(1913-1976)은 1913년 11월 22일 북해가 바라보이는 영국의 로우스토프트(Lowestoft)라는 작은 도시에서 치과의사인 아버지(Robert Victor Britten, 1877-1934)와 Lowestoft의 합창협회에서 비서로 일하는 아마추어 가수인 어머니(Edith Rhonda, 1872-1937)사이에 4남매(바바라, 로버트, 엘리자베스, 벤자민)중 막내로 태어났다.

그는 어머니의 영향으로 어려서부터 자연스럽게 음악을 접하게 되었는데, Britten의 첫 음악선생이었던 아슬리(Ethel Astle)로부터 피아노, 이론, 화성학 등을, 10세 때는 알스톤(Audrey Alston)에게서 비올라를 사사받았다. 다섯 살 때부터 작곡을 시작해서 1924년 'Norwich Festival'에 참가했는데, 그 때 Bela Bartok (1881-1945)과 Arnold Schönberg (1874-1951)의 기법을 따르던 Frank Bridge (1879-1941)¹⁾의 주목을 받아 그에게 작곡기법을 배웠고, 그의 엄격한 교육은 작곡가로서의 Britten에게 큰 영향을 주었다. Bridge는 그의 제자로 하여금 영국 음악의 범주를 넘어선 안목을 갖도록 자극한 스승이었다.²⁾

1) Frank Bridge (1879-1941); 영국의 작곡가, 피아니스트, 비올라 주자 겸 교육자이다.

Britten은 그의 음악을 흠모하여 Alderbergh Festival에서 많이 연주하였고, <Sinfonietta>(1932)와 <Variations on a Theme of Frank Bridge>(1937)을 그에게 헌정하였다.

2) 김정진, **20세기 작곡가 연구 III**. (서울: 음악세계, 2003), p. 336

Britten의 나이 16세가 된 1930년에 왕립 음악학교(Royal College of Music)에 장학생으로 입학하여 John Ireland (1872-1962)³⁾ 에서 작곡을 배웠고, Arthur Benjamin (1885-1935)⁴⁾ 과 Harold Samuel(1879-1937)에게 피아노를 사사 받았다. 그리고 비엔나에서 Alban Berg (1885-1935)의 오페라 <Wozzek Op.7>을 듣고 큰 충격을 받아 그에게 작곡을 배우려 했지만, 1934년 당시 보수적인 영국에서는 12음기법의 사용을 꺼리는 경향이 강하여 학교 교장선생님과 스승인 Bridge, 부모의 반대로 좌절되었다.

홀스트(Gustav Holst, 1874-1934), 델리우스(Frederick Delius, 1862-1934), 엘가(Edward Elgar, 1857-1934)등 영국 작곡가들이 사망했던 1934년은 Britten의 창작 능력에 새로운 장을 열어준 해였다. 1934년에 졸업 후 1936년까지 주로 다큐멘터리 영화음악(부수음악)⁵⁾을 쓰는 일을 했는데, 이때의 경험들이 나중에 오페라작곡의 밑바탕이 되었고, 영화 스튜디오에서의 작업을 통해 많은 우수한 친구들을 사귄 수 있었는데, 그중에서도 시인 오든 (Wystan Hugh Auden, 1907-1973)⁶⁾과의 만남은 그의 음악에 큰 영향을 주었다. 오든에게서 영시가 갖는 아름다움, 시와 음악의 미학적 관계를 인식하게 되었다. 영화음악 <Coal Pace>(1935), 연가곡 <우리들의 사냥하는 아버지들 Our Hunting Fathers, Op.8>(1936), <이

3) John Ireland (1872-1962); 영국의 작곡가, 피아니스트였고, 왕립학교의 작곡교수였다.

4) Arthur Benjamin (1885-1935); 영국 작곡가, 피아니스트로 오페라, 교향곡, 협주곡, 영화음악 등을 썼다. Britten은 그에게 <Holiday Diary>(1934)를 헌정하기도 했다.

5) 부수음악(Incidental music): 부대음악이라고도 하는데 영화음악도 일종의 부수음악이나 약간 성격이 다르다. 또 엄밀하게는 전주곡이나 간주곡은 여기 포함되지 않는다. 연극의 부수음악은 그리스의 비극, 중세의 전례극에서 그 예를 찾아볼 수 있다.

6) Wystan Hugh Auden(1907-1973): 영국시인으로 다수의 시와 수필집, 연극과 영화의 대본을 썼다. 1938년 미국으로 건너가서 귀화하였고, 1935년 Britten을 만난 이후 Britten의 오페라 대본과 성악곡의 시를 많이 썼다. 그는 Britten과 약 7년 동안 서로에게 예술적으로 가장 소중한 동반자이자 친구가 되었다.

섬나라에서 On This Island, Op.11>(1937)과 오페레타 <폴 번연 Paul Bunyan, Op.17>(1941)등 이후 몇 년간 Britten의 주요 작품은 대부분이 Auden의 시에 의한 것이었다.⁷⁾

Britten은 영국 민속 음악과 합창, 특히 Purcell의 음악에 많은 관심을 보였고, 연가곡이나 변주곡 같이 짧게 구분된 음악을 선호하여서 1936년에 오든의 시에 붙여진 최초의 연가곡 <Our Hunting Fathers, Op.8>을 작곡하여 그 실력을 인정받았다. 1937년에 열렸던 잘츠부르크 음악제에서 Britten은 <프랑크 브리지에 의한 주제의 변주곡 Variations of Theme by Frank Bridge, Op.10>이 초연되어 국제적인 주목을 받았고, 이때 일생동안 그의 음악의 동반자가 된 테너가수 Peter Pears(1910-1986)⁸⁾와의 만남이 이루어진다.

1930년대 후반의 유럽대륙은 전쟁의 기운이 감돌고, 경제 공황과 실업 사태로 어려워져 미국이 무한한 가능성의 나라로 생각하고 미국으로 건너가는 사람들이 많았다. 이런 영국사회에 절망하고 먼저 미국에 귀화한 Auden의 뒤를 따라, 친구인 Pears와 함께 미국으로 건너갔다. 42년 봄까지 2년 반에 걸친 미국에서의 시간이 그의 창작활동에 풍부한 결실을 가져다주었다. 미국에서의 체류 기간 동안 그는 피아니스트로서, 작곡가로서의 창작활동도 활발했는데 영국적인 것을 잠시 벗어나 많은 작품을 남겼다. 프랑스의 상징주의 시인 Arthur Rimbaud (1854-1891)의 작품과 이탈리아인 Bruonarroti Michelangelo (1475-1564)의 Sonnet⁹⁾을 가사로 하여 두

7) 김정진, **20세기 작곡가 연구 III** (서울: 음악세계, 2003), p. 336-337

8) Peter Pears(1910-1986): BBC 합창단 출신으로 Britten보다 3살 연상이었던 그는 1936년 Britten을 처음 만난 후 Britten이 사망한 1976년 까지 40여년 간의 우정을 이어갔다. Britten이 작곡한 오페라의 테너역이나 독창곡들이 거의 모두 Pears의 목소리를 염두에 두고 작곡되었을 만큼 Britten은 Pears의 명쾌하고 가냘픈 음색을 선호하였고, English Opera Group 과 Alderburgh Festival을 조직하여 많은 연주활동을 하였다. Britten은 <Death in Venice>(1973)와 <Seven Sonnets of Michelangelo>(1940)를 Pears에게 헌정하였고, 많은 작품들이 그에 의해 초연 되어졌다.

개의 연가곡 <Les Illuminations, Op.18>, <Seven Sonnets of Michelangelo, Op.22>를 썼고, <Sinfonia da Requiem>(1940; 41년 3월 뉴욕에서 초연), 현악4중주곡 제 1번등의 뛰어난 작품들이 있다. 제 2차 세계대전중인 1942년 다시 영국으로 돌아온 후 전쟁을 부정하는 그의 양심에 의해 군복무를 거부하고 Suffolk에서 창작에 몰두하며 독일의 공습으로 공포에 떠는 영국 국민에게 마음의 위안을 주기 위해 종교적인 작품들을 많이 작곡했다. 그 예로 <성 체칠리아에의 찬가 Hymn to St. Cecilia op.27>(1942), <크리스마스 캐롤의 제전 A Ceremony of Carols op.28>(1942)과 <그리스도와 함께 있어서 기뻐하라 Rejoice in the Lamb>(1943)등이다. 그의 귀향을 간절하게 한 것은 고향의 바다였는데, 그는 바다를 배경으로 그린 오페라 <피터 그라임즈 Peter Grimes op.33>(1944)¹⁰⁾를 작곡하여 영국의 주요 작곡가로서의 기반을 마련하게 되었다.

1946년 ‘영국 오페라단’ (English Opera Group)을 창설하고 지방무대에 관심을 갖고 활동하여 이를 통해 Pears와 함께 연주하여 피아니스트와 지휘자로서 활약하였다. 1948년에는 Aldeburgh Festival¹¹⁾을 창설하여 이때부터 그의 작품 활동은 Aldeburgh Festival을 중심으로 이루어졌다. 1961년 작곡된 <전쟁 진혼곡 (War Requiem, Op. 66)>은 Coventry Cathedral

9) Sonnet: 정형시 중에서 가장 대표적인 시의 형식. 소곡(小曲)또는 14행시라고 번역한다. 13세기 이탈리아의 민요에서 파생된 것이며, 르네상스 시대에는 널리 유럽 전역에 전해졌다.

10) <Peter Grimes, Op. 33>: 프롤로그와 3막 6장으로 된 오페라로, 대본은 조지 클라브의 시를 토대로 슬레타가 썼으며 1945년 6월 런던에서 초연되었다. 무대는 1830년경의 영국 동해안의 작은 어촌. 이야기는 출어(出漁) 중에 폭풍으로 조수 소년을 잃은 늙은 어부 피터에 대한 마을사람들의 심문에서부터 시작된다. 2차 세계대전 후의 오페라로 처음 성공한 작품이다.

11) Aldeburgh Festival: 1948년 알데버(Aldeburgh)로 이주하여 음악제를 창립하였는데, 이 음악제는 Britten의 작품을 중심으로 하여 매년 신작이 발표되는 독특한 음악제이다. Britten은 오페라 공연을 지휘하고, Pears와 조인트 리사이틀을 하는 등 연주활동을 활발히 했다.

에서의 첫 연주에서 큰 갈채를 받았다. 이 작품은 1918년 프랑스에서 죽은 젊은 영국 군인인 Wiltred Owen(1893-1918)이 쓴 시와 라틴어 가사에 기초한 Requiem 인데, 비참한 전쟁을 두 번 다시 되풀이해서는 안 되겠다는 비통한 기도를 담은 대작으로, 독창, 합창, 소년 합창단과 관현악으로 된 인상적인 방대한 작품이다. 이 작품은 유럽음악의 긴 전통과 영국 합창음악의 위대한 전통의 주요작품으로 인정 받고 있다.¹²⁾ 당시 Britten과 친분을 갖고 있었던 첼로 연주자 Mstislav Rostopovich(1927-현재)를 위해 <Cello Sonata, Op.65>를 비롯해 몇 곡의 첼로를 위한 작품을 썼다.

1963년 그의 50회 생일을 기념하여 러시아를 방문하였고, 그 결실로 1965년에 Pushkin 의 시에 붙인 연가곡 <The Poet's Echo, Op.76>을 작곡하여 Rostropovich의 부인인 Vishnevskaya에게 헌정했다.

1973년 오페라 <베니스에서의 죽음 Death in Venice, Op.88>을 작곡한 후 건강이 나빠져 큰 규모의 작품을 쓰지 못하고, 연가곡 <A Birthday Hansel, Op.92>와 독창 칸타타 <Phaedra, Op.93>을 유작으로 남기고 1976년 12월 4일 Aldeburgh에서 세상을 떠났다. 그가 항상 동경하고 사랑하던 바다가 보이고 그 소리가 들리는 교회묘지에 묻혔으며, 10년 후 1986년에는 그의 음악적 동반자이자였던 Pears도 세상을 떠났다.

12) 세광편집국, **음악대사전**. (서울: 세광, 1982), p. 814

(2) Benjamin Britten의 연가곡을 통해 알아본 음악적 특징

Britten은 17세기 Purcell 이후 영국 음악의 새로운 전기를 펼친 작곡가로서 성악곡, 교향곡, 실내악곡, 관현악곡, 오페라, 발레음악, 종교음악 등 모든 장르에 걸쳐서 많은 작품들을 남겼는데, 그 중에서도 100여곡이 넘는 훌륭한 성악곡들로 20세기 영국 최고의 작곡가로 인정받고 있다.

Britten의 작품은 대부분 성악적이고 드라마틱하며 그의 가사에 대한 선택(영어, 이탈리아어, 프랑스어, 독일어, 러시아어, 라틴어)은 매우 폭이 넓다. 그의 음악적 어휘는 여러 시대(중세, 르네상스, 바로크, 고전, 낭만, 현대음악)를 넘나들며 전통적인 음악 양식에서 자신만의 독창성을 발휘하고 있다.¹³⁾

Britten이 성악 작품에서 특히 주력한 분야는 연가곡과 오페라인데, 이 논문에서는 먼저 Britten의 대표적인 성악작품들을 알아보고, 그의 연가곡을 중심으로 음악적 특징을 연구해보고자 한다.

<표 1> Britten의 무대상연(오페라 포함)을 위한 음악목록

	작품번호	작곡년도	작 품 명	시 인	성 격
1	Op.17	1941	Paul Bunyan	H.Auden	Operetta, 서곡과 2막
2	Op.33	1944-45	Peter Grimes	M.Slater	Opera, 서곡과 3막
3	Op.37	1946	The Rape of Lucretia	R.Duncan	Chamber Opera, 2막
4	Op.39	1947	Albert Herring	E.Crozier	Comic Chamber Opera, 3막
5	Op.43	1948	The Beggar's		Ballad Opera

13) 김정진, **20세기 작곡가 연구 III**. (서울: 음악세계, 2003), p. 339

			Opera		
6	Op.45	1949	The Little Sweep	E. Crozier	Chamber Opera
7	Op.50	1951	Billy Budd	Crozier와 Forster	Opera, 4막
8	Op.53	1953	Gloriana	W. Plomer	Opera, 3막
9	Op.54	1953-54	The Turn of the Screw	M. Piper	Chamber Opera, 서곡과 2막
10	Op.57	1956	The Prince of the Pagodas	Cranko	Ballet, 3막
11	Op.59	1957	Noye's Fludde	Chester Miracle play	Children's Opera, 1막
12	Op.64	1960	A Midsummer Night's Dream	Britten과 Pears	Opera, 3막
13	Op.71	1964	Curlew River	W. Plomer	Church Parable, 1막
14	Op.77	1966	The Burning Fiery Furnace	W. Plomer	Church Parable, 1막
15	Op.81	1968	The Prodigal Son	W. Plomer	Church Parable, 1막
16	Op.85	1970	Owen Wingrave	M. Piper	Opera, 2막
17	Op.88	1973	Death in Venice	M. Piper	Opera, 2막

<표 2> 합창곡을 제외한 성악곡들¹⁴⁾

	작품번호	작 품 명	작곡년도	작품수	시 인	성부와 반주
1	.	The Birds	1929	1	Hilaire Belloc	Medium Voice, Piano
2	.	The Ship of Rio	1932	1	Walter dela Mare	Medium Voice
3	.	Fish in the	1937	1	H.Auden	High Voice

14) 표 1,2,3의 문헌출처

Peter Evans, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Vol.3, 6th Edition, London: Macmillan publishers Ltd, 1980, p. 305-307

		Unruffled Lakes				
4	Op.31	Serenade	1943	6	여러 시인의 곡 모음	Tenor, Horn, String
5	Op.40	Canticle I My beloved is mine	1947	1	Quarles	High Voice, Piano
6	Op.51	Canticle II Abraham and Issac	1952	1	Chester Miracle Play	Alto, Tenor, Piano
7	Op.55	Canticle III Still falls the Rain	1954	1	E.Sitwell	Tenor, Horn, Piano
8	Op.60	Nocturne	1958	8	여러 시인의 곡 모음	Tenor, String Orchestra
9	Op.86	Canticle IV Journey of the Magi	1971	1	Eliot	Counte Tenor, Tenor
10	Op.89	Canticle V The Death of Saint Narcissus	1974	1	Eliot	Tenor, Harp
11	Op.93	Phaedra	1975	1	Racine, R.Lowell이 번역	Dramatic Cantata for Mezzo Soprano, small Orchestra

<표 3> Britten의 연가곡 목록

	작품번호	작 품 명	작곡년도	작품수	시 인	성부와 반주
1	Op.8	Our Hunting Fathers	1936	5곡	W.H.Auden	High Voice, Orchestra
2	Op.11	On This Island	1937	5곡	W.H.Auden	High Voice, Piano
3	Op.18	Les Illuminations	1939	9곡	A.Rimbaud	High Voice, String
4	Op.22	Seven Sonnets of Michelangelo	1940	7곡	Michelangelo Bruonarroti	High Voice, Piano
5	Op.35	The Holly Sonnets of John Donne	1945	9곡	J.Donne	High Voice, Piano
6	Op.41	A Charm of Lullabies	1947	5곡	W.Blake	MezzoSoprano

						Piano
7	Op.52	Winter Words	1953	8곡	T.Hardy	High Voice, Piano
8	Op.58	Songs from the Chinese	1957	6곡	Artur Waley의 개작	High Voice, Guitar
9	Op.61	Sechs Hölderlin- Fragmente	1958	6곡	Hölderlin의 개작	High Voice, Piano
10	Op.74	Songs and Proverbs of William Blake	1965	7곡	W.Blake	High Voice, Piano
11	Op.76	The Poet's Echo	1965	6곡	Alexander Pushkin	High Voice, Piano
12	Op.84	Who are These Children?	1969	12곡	William Sautar	High Voice, Piano
13	Op.92	A Birthday Hansel	1975	5곡	Robert Burns	High V,oice, Harp

<표 3>에서 보는 바와 같이 Britten은 1936년 <Our Hunting Fathers, Op.8>을 시작으로 하여 1975년 <A Birthday Hansel, Op.92>까지 모두 13곡의 연가곡을 작곡하였다. 이 연가곡들은 대부분 Soprano와 Tenor등의 고음역 성부를 염두에 두고 작곡되었는데, 이것은 그가 Tenor인 Peter Pears와의 40여 년간 특별한 관계에 있었고, 몇 명의 친분 있는 Soprano들에게 헌정하기 위한 목적으로 쓰여 졌기 때문이다.

Britten의 연가곡은 대부분이 5곡에서 12곡으로 이루어져 있고, 반주는 Piano, String Orchestra, Guitar, Harp, 크고 작은 Orchestra등 다양한 악기 편성으로 되어있다. Britten은 성악 작품에 주로 영어로 된 시를 선택했지만, 불어, 이탈리아어, 독일어, 러시아어로 된 여러 연가곡들도 작곡하였다. (표4)

<표 4> 외국어 시로 된 Britten의 연가곡 목록

작품번호	제 목	작곡년도	작품수	시 인	언 어	성 부
Op. 18	Les Illuminations	1939	9곡	A. Rimbaud	프랑스어	Soprano, Tenor
Op. 22	Seven Sonnets of Michelangelo	1940	7곡	Michelangelo Bruonarroti	이탈리아어	Tenor
Op. 61	Sechs Hölderlin-Fragmente	1958	6곡	Hölderlin의 시를 개작	독일어	Tenor
Op. 76	The Poet's Echo	1965	6곡	Alexander Pushkin	러시아어	Soprano, Tenor

100곡이 넘는 Britten의 성악곡은 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 러시아어 등의 다국적 언어들을 사용하였고, 주제도 종교, 사회, 사랑, 혐오, 유언, 연약함, 희생물, 노여움 등으로 매우 다양하다. Britten의 많은 성악곡들 중 연가곡들에 나타난 음악 특징을 살펴보면 다음과 같다.

<Britten의 음악 특징 1. 선율>

Britten은 쉽고 세련된 선율을 사용하였는데, 가사의 의미를 드러내고 상징성을 부여 할 수 있는 선율을 사용하여 음악과 시의 효과적인 결합을 이루어 내고 시의 내용이나 배경, 분위기를 묘사하고 있다. 즉 선율의 리듬과 아티클레이션(articulation)¹⁵⁾, 진행방향에 의해 가사와 음악의 사실적 묘사를 나타내는 가사 그리기(Word painting)¹⁶⁾ 기법이 사용되기도 한다. 가사의 처리는 음절적(syllabic)¹⁷⁾과 다음절적(melisma)¹⁸⁾을 자주 사용하고 있

15) 아티클레이션(articulation): 연속되고 있는 선율을 보다 작은 단위로 구분하여 각각의 단위에 어떤 형과 의미를 부여하는 연주기법. 자음에 있어서 또렷한 발음 표현

16) Word painting: 눈에 보는 듯한 묘사. 음악과 시의 효과적인 결합으로서 가사가 지닌 의미에 부합되는 선율이 가사의 내용이나 배경, 분위기를 음악적으로 묘사,표현하는 것.

17)음절적(syllabic): 각 음절을 발음하는, 한 음절에 하나의 음을 붙임.

다. syllabic은 주로 음향이나 음색적인 효과, 낭송적인 효과를 주려고 할 때 사용하였고, melisma는 극적인 효과를 주기 위한 절정부분에서 주로 사용하였다.¹⁹⁾

성악 성부 선율의 특징은 동음의 반복과 순차진행, 도약진행이 적절하게 결합되어 동음이 반복되는 경우 여러 마디에 걸쳐 반복된 후 4도, 5도로 도약하는 선율이 나타난다. 도약진행의 경우 3도, 5도, 7도, 8도등의 음정관계에 의한 도약진행이 나타나며 증4도, 감5도, 증5도 같은 증, 감음정이 많이 사용되었으며, 이런 진행 후에는 진행의 반대방향으로 해결되는 선율진행을 보인다. 성악 성부 선율의 또 다른 특징은 성악 선율이 피아노 반주부와 함께 3화음의 선율윤곽의 형태를 이루는 것이다.

선율과 리듬은 규칙구조가 많지만 부분에 따라 불규칙 구조의 선율과 리듬형이 포함되기도 하며, 곡의 내용에 따라 낭송조(declamatory)의 선율, recitative적인 선율 그리고 arioso양식의 선율 등 여러 가지 형태로 나타난다. 낭송조(declamatory)선율은 좁은 음역 내에서 recitative적인 성격을 갖고 있는데, 좁은 음역이나 동일음 위에서 리듬의 변화를 가지고 내용을 설명할 때 사용되었다. recitative적인 선율은 낭독조의 선율보다 선율의 유연성이 주어지는 것이 낭송조 선율과의 다른 점이고, 어떤 내용을 설명하는 경우 특히 곡의 시작부분에서 제시되는 recitative가 주제적, 동기적 성격을 가지면서 전곡에 변형, 발전되어 나타나기도 한다.

arioso적인 선율은 비교적 낮은 음역에서 음가가 긴 음을 syllabic형태로 recitative의 효과를 주는 것을 말하는데, recitative보다 조금 더 선율적이고 I도 화음을 강조하여 선율을 연장, 확대하는 경우가 많다. 특히 가사의

18) 다음절적(melisma): 한 음절에 여러 개의 빠른 음들이 붙어 패시지를 이루는 것.

19) Carol Kimball저, 최은희 역, **Song:예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서. 상권** (서울: 형설출판사, 2003), p. 366

중점을 두어 운율이나 단어의 의미에 맞는 선율과 리듬으로 구성하여 선율적인 성격과 서술적인 성격을 동시에 포함하고 있다.²⁰⁾

<Britten의 음악 특징 2. 리듬>

Britten 연가곡에 사용된 리듬의 형태를 살펴보면, 당시 현대 작곡가들 많이 사용하는 짧은 리듬, 잦은 변박으로 인한 복잡한 리듬과는 다르게, 간결하고 보편적인 리듬형태로 작곡되어 리듬에 의한 unison으로 통일감을 주고 있다. 또한 단어의 의미를 표현하기 위해 리듬 변형에 있어서 쉼표나 붙임줄에 의한 당김음(syncopation)리듬과 액센트(accent)에 의해 강조되는 붓점 리듬, 겹점 음표에 의한 붓점 리듬을 사용하였고, 이러한 리듬의 사용은 17세기 바로크시대의 장식리듬에 의한 변형으로 보여지며 많은 음표를 음절에 사용한 Purcell의 영향으로 볼 수 있다.

<Britten의 음악 특징 3. 화성>

전통적인 3도 구성의 화음이 기초를 이루고, 3화음, 7화음, 9화음이 많이 나타나 후기 낭만적인 풍부한 화성을 보여주며 2도, 4도, 7도 음정이 부가 화음으로 응용되고 있다. 같은 음이 임시표로 인해 불협화음을 형성하였다가 나중에 해결되기도 하고, 성악 선율과 반주가 계속 불협화음으로 부딪치다가 협화음으로 해결되기도 한다. 비화성음의 사용은 전타음(appoggiatura), 경과음 (passing-tone), 지속음 (pedal point)이 확대되어 사용됨으로써 불협화적인 효과를 강조하였다. Gustav Mahler

20) 양혜정, 「Benjamin Bitten의 가곡에 관한 연구 A charm of Lullabies, Op.41를 중심으로」(서울: 이화여대 대학원 논문, 1996)

(1860-1911), Béla Bartok (1881-1945), I학 Stravinsky (1882-1971), Alban Berg (1885-1935)등의 영향으로 4, 5도 구성의 화음과 증6도가 포함된 불협화음을 많이 사용하고 있다.

<Britten의 음악 특징 4. 조성>

조성면에서 Britten은 전통적인 조성체계를 고집하여 장, 단조의 체계를 유지하고 I - V의 관계를 중심으로 움직이나, 전조가 일어나는 경우 근친조가 아닌 다양한 조성으로 급진적인 전조를 보이기도 하고, 피아노 반주부에서 오른손과 왼손의 조성이 다른 복조(bitonality)를 사용하여 조성을 모호하게 만들기도 하였다.²¹⁾

장, 단음계 이외에도 반음계적 선율(chromatic scale), 온음계적 선율(whole-tone scale), 5음 음계(pentatonic scale)등을 사용하여 더욱 풍부한 색채감을 더해주었다. 성악 선율이나 반주부에 쓰인 반음계적 선율은 Britten의 연가곡 초기가곡에서부터 후기에 이르기까지 전반에 걸쳐 자주 나타나고 있고, 화성이 주는 긴장감을 더하기 위해 반음계적 상행이나 하행을 하다가 해결과 함께 극적인 효과를 주었다. 온음계적 선율과 5음 음계를 이용한 선율 또한 거의 대부분의 곡들에서 나타나며, 성악 성부의 음역은 대부분 c'-g'위주로 되어 있으나 악곡의 절정 부분에서는 g"-b"까지 상승하는 경우도 있다. 또 선법²²⁾을 사용하여 선율을 구성한 경우가 있는데, <Winter Words, Op.52>의 제 5곡은 이러한 선법으로 작곡 되었다. 또한 Stravinsky, Mahler의 영향으로 12음 기법을 사용하기도 하였다.

21) Authur Jacobs, "The British Isles". *A History of Song* Edited by Denis Stevens, London: W.W. Norton & Company), p. 173-177

22) 선법: 교회선법을 의미한다. 중세·르네상스시대에 서양음악의 기초를 이룬 음계(音階), 근대의 장, 단음계가 성립하기 이전의 선법으로 그레고리안 성가에 그 바탕을 둔다. 11세기에 이르러 완성된 모습을 보면 종지음 (finalis) 위에 이루어진 온음계적 옥타브에서의 온음과 반음의 위치에 따라 구분되는 여덟 가지의 선법을 의미한다.

<Britten의 음악 특징 5. 작곡 기법>

연가곡의 각각의 개별악곡들은 선율을 변형, 발전시키는 방법에 있어서 고전적인 방법인 여러 가지 대위법적 작곡기법(반복, 확대, 축소, 모방, 역행, 전위 등)을 응용하여 전개시켰다. 주제적 동기와 변형된 형태는 곡에 주제적 통일성을 주면서 지속성을 유지하였다. 처음 제시된 주제적 동기가 악곡이 끝날 때까지 성악 성부와 반주부에서 지속, 전개시켜 나가는 방법으로 성악 성부와 반주부 사이의 반진행과 동형진행에 의한 전개의 모습을 많이 찾아볼 수 있고, 도입부에서 제시된 주제적 선율이 coda에서 선율, 리듬이 확대, 재현되는 기법을 사용하였다. 또한 어느 일정한 주제적 동기를 한 곡 내에서, 또는 한 곡의 연가곡의 여러 개별악곡에서 다시 사용하는 작곡방법의 모습을 보여준다.

<Britten의 음악 특징 6. 형식>

Britten은 시의 길이와 규칙에 맞도록 곡의 형식을 결정하였는데, 서정적인 내용의 길이가 비교적 짧은 정형시를 가사로 채택한 경우에는 시의 각 절에 같은 선율을 반복하는 유절형식(strophic form)의 가곡을 작곡하였다. 또 가사로 택한 시를 변형(생략, 중복 등)시켜 변형된 유절형식으로 작곡한 경우와 비교적 자유로운 형식의 산문시를 선택한 경우에는 시의 각 절에 음악적 소재가 다른 선율을 붙여 악곡의 길이와 구성이 확장된 통절형식(through-composed form)의 가곡을 작곡하였다.

연가곡을 구성하는 개별악곡들의 형식을 결정하는데 있어서 Britten은 나누어지는 형식을 선호 했는데, 크게 2부나 3부로 되어 있으며 대부분 AA',

AB, AA'B, ABA', ABC 등의 모습을 보이고, 2부, 3부 형식 이외에도 변주 형식(variation form), 론도 형식(rondo form)으로 된 악곡이 있다.

<Britten의 음악 특징 7. 반주>

브리튼 가곡들의 반주악기는 거의 피아노인데, <Songs from the Chinese, Op. 58>는 기타, <A Birthday Hansel, Op. 92>는 하프가 반주를 담당하여 색다른 음향효과를 나타낸다. 반주의 기능이 확대되어 성악 성부를 받쳐주는 역할 뿐 아니라 주제적 동기를 장식, 변형하여 노래와 대등한 위치가 되어 이중창의 효과를 주고 있다.

전통적인 Britten의 음악적 특징이 연가곡 대부분의 반주부에도 나타나고 있어서 unison이나 동일 성부에서 미리 설정된 특징적인 음형의 동일한 음정이 계속 나타나는 ostinato가 일관성과 통일성을 주고 있다. 그 외에도 그라운드 베이스(ground bass)²³⁾, 페달 포인트(pedal point)²⁴⁾ 등의 전통적인 방법과 broken chord²⁵⁾로 장식한 반주를 주로 사용하고 있다. 이런 기법들의 사용은 Britten에게 미친 Henry Purcell의 영향을 다시금 알 수 있게 해준다.

Britten의 연가곡들을 통해 그의 음악적 특징들을 살펴보았는데, 그는 전

23) 그라운드 베이스 (ground bass): 끊임없는 변주형태를 말하며 상성부를 받쳐주는 베이스 선율로서 전체적으로 반복된다. 베이스의 고정된 선율구조와 상성부의 자유로운 선율간의 대조를 이루거나 베이스 선율이 기본구조 안에서 전조되거나 변형이 되는 것을 의미한다.

24) 페달 포인트 (pedal point): 다른 성부가 진행하고 있는 동안 같은 높이로 계속 유지되는 저음을 의미한다.

25) broken chord: 필립 화음을 말하는 것으로 아르페지오라고 한다. 화음을 구성하는 각 음을 동시에 연주하지 않고 연속적으로 연주하는 방법.

통적인 음악 어법과 새로운 요소들을 잘 절충하여 20세기 영국 음악의 큰 발전을 가져왔음을 알 수 있었다. 영국시가 가지는 아름다움을 Britten만의 음악적 감각으로 그의 음악 속에 담아내었는데, 그의 13곡의 연가곡 중 7번째 연가곡 <Winter Words, Op. 52>를 통하여 Britten이 표현한 시와 음악 간의 관계를 연구해 보고자 한다.

2. <Winter Words, Op. 52>

(1) 작품소개

이 작품은 1953년 9월에 작곡된 곡으로 Thomas Hardy의 8개의 시에 곡을 붙인 것이다. 이 곡은 *Gloriana*와 *The Turn of the Screw*의 사이에 작곡된 작품으로, Britten의 성악 작품들 가운데 중간 시기에 속한다. 이 곡은 피아노 반주로 High Voice (Soprano 또는 Tenor)를 위해 쓰여 졌으며, 1953년 10월 8일 Harewood House에서 테너 Peter Pears에 의해 초연되었다.

Winter Words라는 제목은 하디의 시집 「Winter Words (1928)」에서 따온 것으로, Britten의 연가곡 <Winter Words, Op. 52>의 8곡이 모두 이 시집에서 나온 것은 아니다. 이 연가곡의 가사들이 모두 하디의 시를 바탕으로 하고 있지만, Winter Words 모음집에 있는 시로 작곡된 곡은 한 곡(제 6곡 Proud Songsters) 뿐이고, 나머지 7곡은 1909년~1922년 사이에 출판된 하디의 다른 시들을 텍스트로 하여 작곡 하였다. <Winter Words, Op. 52>의 8곡의 시와 하디의 시집을 정리해 보면 다음과 같다.

1. At Day-Close in November 「Satires of Circumstance, 1914」
2. Midnight on the Great Western 「Moments of Vision, 1917」
3. Wagtail and Baby 「Time's Laughingstocks, 1909」
4. *The Little-Old Table* 「Late Lyrics and Earlier, 1922」
5. The Choirmaster's Burial 「Moments of Vision, 1917」
6. Proud Songsters 「Winter Words, 1928」

7. At the Railway Station, Upway 「Late Lyrics and Earlier, 1922」

8. Before Life and After 「Time's Laughingstocks, 1909」.

원래는 이 여덟 곡 외에 If it's ever spring again 과 The Children and Sir Nameless라는 두 곡이 Britten의 연가곡에 포함되어 있었으나 이후에 생략되었다. Britten은 항상 곡의 최종 모습을 확인하기 위한 무대를 준비할 때 여러 곡을 더 작곡하여 여유를 두었다. 이 두 곡의 시는 하디의 「Late Lyrics and Earlier」에 들어있고, 이 곡들도 그런 이유로 마지막에 연가곡에서 빠지게 된 것이다.

하디의 시들에 대한 Britten의 음악적 영감은 심오한 표현으로 나타나면서 달콤하고 씩씩한 감정 그리고 시들의 모순들도 잘 잡아내어 작곡하였다. 이 연가곡들의 시의 내용은 폭넓게 다양하다. Banfield는 이 연가곡의 모든 가곡이 시각적인 자극들에서 주로 영감을 얻은듯하다고 관찰하였다.²⁶⁾

가곡들의 순서는 아치형식을 이루며 배치되는데, 제 1곡과 마지막 곡인 제 8곡은 d minor와 D major로 감정적인 분위기를 같이 한다. 제 2곡과 제 7곡은 c minor와 C major로 두 시 모두 기차를 소재로 하고 있고, 제 3곡과 제 6곡은 새들과 자연을 그리는데 둘 다 개인적인 경험을 이야기하고 있다. 제 5곡은 이 연가곡 중에서 제일 규모가 크고 화성적으로 복잡한 곡으로 다른 곡들에게 둘러싸여 있다.

이 연가곡에서 시에 대한 묘사는 작은 동기들에 의해 일체감을 주는데, 제 2곡 Midnight on the Great Western 에서는 기차의 경적소리와 움직임의 3화음으로, 제 7곡 At the Railway Station-Upway 에서는 바이올린 패턴

26) Stephen Banfield, *Sensibility and English Song*, Vol. 2, p.385

을, 제 3곡 Wagtail and Baby 에서는 상행과 하행의 움직임으로 할미새의 울음소리와 움직임을 표현하였다. 또 제 4곡 The Little Old Table 에서는 빼걱거리며 끝나는 덩어리 음들, 제 6곡 Proud Songsters 에서는 퍼덕거리는 새들의 노래들이 그 예라고 할 수 있다.

Britten은 <Winter Words, Op. 52>에 'Lyrics and Ballads of Thomas Hardy(토마스 하디의 서정시와 발라드)' 라고 묘사하고 있고, 브리튼의 음악을 통해서 흐르는 Hardy의 주제들은 선과 악 사이와 젊음의 붕괴와 순수함의 상실에 대해 고민 한다.²⁷⁾

27) Carol Kimball저, 채은희 역, **Song: 예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서. 상권** (서울: 형설, 2003), p. 370

2) Thomas Hardy의 생애와 작품 세계

Thomas Hardy(1840-1928)는 19세기말 영국 남부 농촌사회의 변천 과정을 가장 실감나게 형상화한 작가로, 빅토리아조에서 현대에 이르는 긴 생애를 걸치면서 체험한 것들을 작품에 남겼다. 그는 1840년 6월 2일 영국 남부의 도체스터(Dorchester)에서 얼마 떨어지지 않은 작은 농촌 하이어 보캠턴(Bockhampton)에서 태어났는데, 이 지역은 전래적 농촌의 모습이 그대로 있던 전형적인 농촌이었다. 하디의 아버지는 석공으로서 건축일에 종사했는데 바이올린 연주에도 능하였다. 어머니는 구전 동화, 민요 등에 관련된 독서를 많이 한 분이어서 하디는 어려서부터 어머니의 영향으로 책과 친숙한 환경에서 자라났다.

16세 되는 해에 도체스터의 교회건축 전문가의 제자로 들어가 건축가로서의 수련을 쌓게 되었는데, 이것이 그의 시 창작에 있어서 시의 전체적 균형감과 단순한 반복을 피하고 리듬과 표현에 변화를 주는 시적 감각을 키우는데 영향을 주었다. 그는 건축 일을 배우면서 그리스 비극과 로마 시, 성경, 불문학, 영문학, 철학 관련 서적 등 여러 분야의 책들에 열중하였다. 당시 반즈(W. Barnes)와 모울(H. Moule)과 같은 친구들과 토론과 많은 양의 시를 읽고 습작했던 활동들이 하디로 하여금 고전 언어, 문학, 역사, 신학, 철학, 과학, 예술사에 이르기까지 깊이 있고 해박한 지식을 쌓는데 도움이 되었다.

하디가 25세 때인 1865년부터 시를 쓰기 시작했는데 출판업계의 냉담한 반응으로 시 대신 소설을 택하여, 1871년 「Desperate remedies」, 1872년 「Under The Greenwood Tree」, 1872-73년 「A Pair of Blue Eyes」, 1874년 「Far from the Madding Crowd」를 발표하여 영국 문

학계에 이름을 알렸다. 1870년 그의 첫 번째 아내, 엠마를 만나 사랑에 빠져 4년이 지난 1874년에 결혼을 하는데, 1876년부터 1877년 까지 엠마와 가장 행복한 시간을 보낸다. 1891년 단행본으로 출간한 「Tess of the D'Urbervilles」로 인해 영국에서 탁월한 소설가로 인정받기만, 동시에 사회, 종교계의 심한 반발과 혹평이 쏟아졌다. 1893년 하디와 엠마가 같이 런던으로 가서 더블린을 여행하는 중에 플로렌스라는 여류작가를 만나게 되었는데, 플로렌스는 여러 해 동안 하디의 단편작품 지필을 도와주었다. 이때는 상류계층 출신이었던 부인 엠마와의 갈등으로 힘들어하던 시기였는데, 엠마는 하디를 격려하며 글쓰기를 도와주었지만, 가끔씩 상류출신이라는 우월의식과 오히려 자신이 천재적인 작가라고 생각했으며, 하디는 엠마의 환경과 비교해 자신을 비하함에 따라 갈등이 깊어갔다.

1895년 「Jude the Obscure」를 발표하고 나서 심한 혹평을 받고 이 작품을 끝으로 소설가로서 정리하고 다시 시를 쓰기 시작했다. 이 후 8권의 시집을 출간하였는데, 정리해보면 「Wessex Poems, 1898」, 「Poems of the Past and Present, 1902」, 「Time's Laughingstocks, 1909」, 「Satires of Circumstance, 1914」, 「Moments of Vision, 1917」, 「Late Lyrics and Earlier, 1922」, 「Human Shows, 1925」, 「Winter Words, 1928」 등이며, 「Collected Poems, 1930」은 그가 죽은 후 출간된 시집으로 900여개의 시를 담고 있다.

1912년 11월 17일 아침에 부인 엠마가 갑자기 사망하였고, 그로 인한 하디의 충격과 슬픔은 굉장히 컸다. 엠마의 죽음 이후 1913년까지 수많은 추억의 시들이 탄생했다. 1914년 더블린 여행 중에 만났던 여류작가 플로렌스와 두 번째 결혼을 하였고, 1928년 1월 11일 저녁에 플로렌스 곁에서 87년 7개월간의 생애를 마감하였다. 그의 유해는 웨스트민스터사원에

물렸는데, 고향에 묻히고 싶다는 하디의 유언에 따라 그의 심장만 첫 부인 엠마의 묘 옆에 묻혔고, 마지막 시집이자 유고시집인 「Winter Words」가 그 해 10월에 출판되었다.

하디가 태어나 어린 시절을 보낸 하이어 보캠턴은 진보와 변화의 영향을 비교적 적게 받은 곳으로, 이 곳 에서의 어린 시절의 기억들이 전통적인 가치관과 풍부한 감성을 심어주었다. 하디는 이후 H. Spencer의 실용주의, T. H. Huxley의 과학적 지식, J. S. Mill의 공리주의, C. R. Darwin의 진화론, Comte의 실증론, Schopenhauer의 허무적 염세주의 등의 사상에 영향을 받아 초월적, 영적 존재에 대한 확신을 상실하게 되었다.²⁸⁾ 종교적 확신을 상실한 하디는 그의 초기 시들에서 인간에게 무관심하고, 인간의 의지는 ‘내재적 의지’(Immanent Will)²⁹⁾에 의해 끊임없이 좌절되는 비극적인 모습을 보인다. 하디의 나이 58세에 발표된 「Wessex Poems, 1898」로 시작된 초기 시들은 하디의 비극적인 인생관과 염세적인 태도들이 보이는데, 출생 때부터 허약함으로 인한 우울증, 동료였던 모올의 자살로 인한 인생의 허무함, 빈농들의 비참한 생활환경, 상류사회에 대한 거부감, 다윈의 진화론, 진보적인 과학의 소개로 전통종교의 붕괴에서 오는 반기독교적인 사상, 쇼펜하우어의 염세철학 등의 영향을 받은 것이다.

하디가 72세 되던 1912년 엠마가 갑자기 죽고 난 후 발표된 후기 시들은 많은 변화를 보이는데, 주로 사랑의 주제를 다루고 있다. 사랑을 우주에 내재된 의지에 대항하여 인간에게 삶의 의미와 위안을 줄 수 있는 유일한 힘이라 생각하였다. 염세주의와 비관적인 모습을 보이던 하디의 시들이 인생

28) Timothy Hands, *Thomas Hardy* (London: Macmillan, 1995), P. 93

29) 하디는 절대적인 신이 있어서 인간들의 생사화복을 결정하는 것이 아니라, 자연을 초월한 우연적, 기계적, 무의식적인 힘이 있어서 인간이 우연히 그 틈새에 끼이게 되면 고통을 당하는 것이라 믿었다. 이런 ‘내재적 의지’는 그의 소설과 초기시의 전반의 주제로 이 사상이 일관되게 나타나고 있다.

의 끝자락에 가서는 사랑이 인간의 비극적인 삶에 가장 근본적인 해결책이
라 믿는 모습으로 변화해가는 모습을 보인다.

3. <Winter Words, Op. 52> 작품 분석

(1) <제 1곡> At day-close in November (11월 어느 해질 무렵)

1) 시의 원문 및 번역

The ten hour's light is abating,	10시간 동안의 빛이 사라져 간다,
And a late bird wings across,	그리고 밤늦도록 새 한 마리 가로질러 날아가네,
Where the pines, like waltzers waiting,	왈츠 추기를 기다리는 사람들처럼 서있는 소나무들은,
Give their black heads a toss.	검은 머리를 흔든다.

Beech leaves, that yellow the noon-time,	한 낮을 노랗게 물들이는 너도밤나무 잎들은,
Float past like specks, like specks in the eye;	반점처럼 스쳐 지나간다, 눈 속의 반점처럼;
I set every tree in June time,	6월에 내가심은 모든 나무들은,
And now they obscure the sky.	이제 하늘을 가리 운다.

And the children who ramble through here	이 나무들 사이로 거니는 아이들은
Conceive that there never has been	알지 못하리라.
A time when no tall trees grew here,	이곳에 키 큰 나무가 없었던 때를,
A time when none will in time be seen.	시간이 지나면 아무것도 보이지 않게 된다는 것을.

2) 작품 분석

이 곡은 모두 3연으로 이루어진 하디의 시에 붙인 곡으로, 88마디로 구성되어 있으며 빠르기는 'Quick and impetuous (빠르고 격렬하게)'로 되어 있다. 아홉 마디의 전주는 반음 음계의 12음 모두를 담고 있다. 그의 실

내 오페라 *The Turn of the Screw* (1954)에서의 음악을 미리 예시하는 것 같다. 이 오페라에서 각 장면은 선행된 것과 12음 주제의 변형과 소개로 연결되어 있는데, 이 주제의 음정들은 스크루를 돌리는 것처럼 돌아가며 자리를 바꾼다. 전체 성악 라인은 3음 구조의 단위로부터 구성되어 곡 전체에서 다양하게 변형되어 나타난다.³⁰⁾

제 1곡의 전체적인 구성은 아래와 같다. (표 5)

<표 5> 제 1곡의 구성

형식 구분	박자	빠르기 및 나타냄 말	중심 조성
[A] 1-29마디(1연)	3/4	Quick and impetuous	d minor
[B] 30-54마디(2연)			
[C] 55-88마디(3연)		Sweetly	

시의 1연에 해당하는 [A] 부분은 9마디로 이루어진 피아노 전주로 시작이 되는데, 이 피아노 전주부의 형태가 곡 전체에서 음정과 조성관계에 따라 조금씩 바뀌지만 phrase의 기본 단위로서 반복되어 나타나며, 이 부분에 반음 음계의 12음 모두를 담고 있다.

1-2마디에서 2:3 리듬의 아르페지오가 나오는데, 오른손 성부는 d minor의 V 화음이, 왼손 성부는 d minor의 i 화음이 사용된 복화음(polychord)³¹⁾으로 되어있다. 1-9마디의 피아노의 조성을 살펴보면 다음과 같다. (표 6)

30) Carol Kimball저, 채은희 역, **Song:예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서. 상권** (서울: 형설, 2003), p. 370

31) polychord : 20세기 음악에서 많이 사용되는 형태로, 두 가지 이상의 코드를 동시에 연주하는 것을 말한다. 이 곡에서는 오른손과 왼손의 수직화음에 있어서 d minor의 5도, 1도의 다른 화음을 사용하고 있다.

<표 6> 제 1곡 피아노 반주 1-9마디 화성

	5	6	7	8	9
오른손 성부	a b : V , a b : i	f : i	B b : I	B : I	d
왼 손 성부	a b : i , a b : V	A : i	B : I	C # : I	d

마디	1	2	3	4	
조	오른손 성부	d : V	d : V	d : vi ⁵ # ₄	a b : V , a b : i
성	왼 손 성부	d : i	d : i	d : vi ⁶ ₄	a b : i , a b : V

3마디에서는 9음인 C#음을 첨가하여 9화음이 사용되었고, 4-5마디를 보면 한 마디 안에서 오른손, 왼손의 성부의 화음이 서로 교차하는 모습을 볼 수 있다. Britten의 왈츠가 느껴지는 1-9마디의 피아노 반주부는 *f*의 아르페지오로 시작되어 *pp*로 마무리되는 프레이즈로 11월의 해질 무렵의 모습을 그려내고 있다. (악보 1)

<악보 1> 제 1곡 At day-close in November, 1-9마디

Quick and impetuous (♩=69)

10-18마디를 보면 반주부는 전주 1-9마디와 똑같이 반복되고 있고, 성악성부의 선율은 단2도 상행과 단3도 하행이 3마디에 걸쳐 나타나는 동형 진행의 모습을 보인다.

이런 선율의 동형진행은 앞에서 언급한 Britten의 음악적 특징을 보여주고

있다.

노래나 반주부 모두 *f*로 시작하여 서서히 *dim.* 되어 *pp*로 마무리되는데, 가사의 “The Ten hours' light is abating, (10시간 동안의 빛이 사라져 간다)”를 잘 표현해 주고 있다. (악보 2)

<악보 2> 제 1곡 At day-close in November, 10-18마디

10 *f* 완전5도 동형진행 *p*
The ten hours' light is a - ba ting, And a
15
late bird wings..... a - cross,
dim. *pp*

(10시간 동안의 빛이 사라져 간다. 저녁 하늘위로 새 한 마리 가로 질러)

1연의 3-4행에 해당하는 19-29마디는 10-18마디가 발전된 모습을 보이는데, 10-11마디에서는 선율이 완전 5도 도약진행 하는데, 20-21마디에서는 단7도 도약하고 있다. 성악 성부가 완전 5도에서 단 7도로 도약함에 따라 피아노 성부도 그 부분이 다른 chord로 상행하고 이 두 마디(21-22)만 앞부분과 다른 것을 볼 수 있다. 21-24마디에서 노래 선율에서 단2도 상행, 단3도 하행하는 음형을 기본으로 동형진행이 나오고, 피아노는 23마

디부터 29마디까지 12-18마디까지의 반주가 똑같이 반복되고 있다. 여기서 주목할 것은 하디의 원래 시와는 달리 25마디에서 'waiting' 이라는 가사를 한 번 더 사용하고 있는 것이다. 26마디에서 점2분 음표로 한마디 더 기다림으로 "waiting"이란 의미를 표현하고 있다. (악보 3)

<악보 3> 제 1곡 At day-close in November, 19-29마디

19 *f* 단7도 동형진행
Where the pines, like walt-zers wait

24 *p*
ing, wait ing,..... Give their black heads a toss.

cres. * *dim.* *pp*

(왈츠 추기를 기다리는 사람들처럼 서있는 소나무들은, 검은 머리를 흔든다.)

2연에 해당하는 [B]부분은 [A]부분과 마찬가지로 아르페지오 형태로 시작되는데, 이 아르페지오가 *pp*로 시작되어 계속 상행하면서 *crescendo*되고 발전하여 이 곡의 클라이맥스로 몰아간다. 45마디에서 절정에 이르는데, 반주부가 앞의 1-2마디보다 한 옥타브 높여서 *ff*로 클라이맥스를 표현하다가 성악 선율과 함께 46마디부터 서서히 작아지며 54마디에서 다른 부분과 마찬가지로 중심 조성인 D음으로 마무리 된다. B부분의 30-44마디까

지의 화성의 흐름을 살펴보면 표 7과 같다.

<표 7> 제 1곡 피아노 반주 30-44마디 화성

마디수		30	31	32	33	34	35
조성	오른손	d:V	-----	d:IV	d:IV	d:V	d:IV
	왼손	d:i	-----	d:V	d:V ⁷	d:i	d:V ⁷

36	37	38	39	40	41	42	43	44
----- -	f:V	----- -	g:V	----- -	d:IV	C:vi	C:vi, N6	C:V, N6
----- -	f:i	----- -	g:i	----- -	C b : I	d:V	d:V, d:i	d:V, d:i

37-44마디의 가사가 'Float past like specks, like specks in the eye;'로 되어있는데, 하디의 원시와는 달리 Britten이 'like specks'를 한 번 더 반복한 것으로 클라이맥스로 가고 있음을 강조하고 있다. 피아노 반주부의 dynamic이 점점 *crescendo*되면서 *ff* 까지 느낌을 몰고 가다가 “ I set ev-'ry tree in my June time, And now they obscure the sky. (6월에 내가 심은 모든 나무들은 이제 하늘을 가리운다.)”에서 chord 반주형으로 *pp*까지 점점 *diminuendo*하며 점점 나무들과 어둠이 하늘을 가리는 모습을 표현하고 있다.

3연에 해당하는 [C]부분은 55-88마디로 앞의 [A], [B]부분과 달리 반주부가 앞의 4-5마디에서 보였던 chord형으로 시작되는데, *ppp*로 시작되어 이 곡의 마지막까지 *ppp*고 가고 있다. 이것은 3연의 내용이 1,2연의 구체적인 사물의 묘사와는 다르게 생각과 느낌을 이야기하는 부분이기 때문에, 반주부도 앞부분과 다른 chord형이 나오고 있고, 거의 끝까지 *ppp*의

chord형 반주는 이미 해가 저서 어두운 모습과 미래를 상상해보는 생각을 나타내고 있다.

<악보 4> 제 1곡 At day-close in November, 55-59마디

(그리고 아이들은)

[A]부분은 *f* 로, [B]부분은 *pp*로, 마지막 [C]부분은 *ppp*로 표현하여 곡 전체에서 해가 지고 있는 모습을 표현하고 있다. 55-58마디를 보면 앞의 4-5마디에서 보였던 한 마디 안에 오른손, 왼손이 서로 교대로 화음을 반복하는 복화음(poly chord)이 계속되면서 안정감이 있지만 모호한 느낌을 준다. (♩♩ 또는 ♩♩)의 리듬패턴이 계속 나오는데 거의 끝까지 계속되고 있다. (표 8)

<표 8> 제 1곡 피아노 반주 55-58마디 화성

마디 수		55	56	57	58
조성	오른손	d:V, d:i	d:V, d:i	d:V, d:i	d:V, d:i
	왼손	d:i, d:V	d:i, d:V	d:i, d:V	d:i, d:V

55마디부터 시작되는 [C]부분에서는 성악 선율을 보면 *pp*로 'sweetly

(부드럽게)로 악보에 표기되어 있고, 이 곡의 중심 조성인 d minor의 dominant음인 A로 시작되고 있다. [C]부분의 성악 성부의 주요음의 진행을 보면 A-G-F-E-D로 하행하는 선율구조를 보이고 있는데, 시의 의미를 음형으로 형상화 하고자 했던 Britten의 의도를 엿 볼 수 있는 부분이다. (악보 5)

<악보 5> 제 1곡 At day-close in November, 57-77마디

55 *pp sweetly*
And the chil - dren who

55 *ppp sempre*
with Ped.

60
ram - ble through here Con - ceive that there ne - - - ver has

66 *sempre pp*
been A time when no trees, no tall trees

72
grew here, That none will in time be seen.
dim.

(이 나무들 사이로 거니는 아이들은 알지 못하리라. 이 곳에 키 큰 나무가 없었던 때를,
시간이 지나면 아무것도 보이지 않게 된다는 것을.)

피아노 후주가 78마디부터 시작되는데 이 곡의 중요한 모티브였던 아르페지오가 다시 나타났다가 D음으로 마친다. (악보 6)

<악보 6> 제 1곡 At day-close in November, 78-88마디

제 1곡은 피아노 전주 부분인 1-9마디가 이 곡 전체에서 발전되어 반복되면서 11월의 저녁 해가 지는 모습과 느낌을 표현 하였으며, 1-2마디의 polychord(복화음)의 사용과 선율과 화성, 리듬의 동형진행 모습을 많이 보이는 곡이다.

(2)<제 2곡 Midnight on the Great Western(or The Journeying Boy)

대 서부에서의 한 밤 (또는 여행하는 소년)

1) 시의 원문 및 번역

In the third-class seat sat the journeying boy,	3등석에 앉아 여행하는 소년이 있었네.
And the roof-lamp's oily flame	천장에 매달린 호롱불빛은
Played down on his listless form and face,	소년의 지친 모습과 얼굴을 비추고,
Bewrapt past knowing to what he was going,	그는 자신이 어디로 가고 있는지 알 수 없네,
Or whence he came.	아니면 어디서 왔는지.

In the band of his hat the journeying boy	여행하는 소년의 모자띠 에는
Had a ticket stuck; and a string	기차표가 꽂혀있고;
Around his neck bore the key of his box,	목에 두른 줄에는 가방열쇠가 걸려있네,
That twinkled gleams of the lamp's sad beams	슬픈 램프의 불빛이 반짝 거리네
Like a living thing.	마치 살아 있는 듯,

What past can be yours, O journeying boy,	어떤 과거를 살아왔는가?
Towards a world unknown,	미지의 세계를 향해 여행하는 소년이여,
Who calmly, as if incurious quite	어느 누가 조용히, 태연하게
On all at stake, can undertake	위험을 무릅쓰고
This plunge alone?	이런 모험을 혼자 해낼 수 있을까?

Knows your soul a sphere, O journeying boy,	너의 영혼은 하나의 세계임을 알아라,
Our rude realms far above,	여행하는 소년이여
	우리의 험한 세계는 저 위에 있지,

Whence with spacious vision you mark and mete 거기서 너는 광대한 시야로
 This region of sin that you find you in, 이 최악의 영역에 네가 들어와 있는 것을 알게
 되리라
 But are not of? 그러나 이것이 네 자신이 속한 세계는 아니지?

2) 작품 분석

두 번째 작품인 *Midnight on the Great Western (or The Journeying Boy)*는 4연의 시와 76마디의 곡으로 되어있다. 제목에서도 보이듯이 이 곡은 여행하는 소년에 관한 이야기이다. 이 곡의 특징은 반주부에서 나타나는 기차의 기적소리와 움직임인데, 주제 선율로 사용된 기차의 기적소리가 전주, 간주, 후주에 사용되어 각 연의 시작을 이끌어주고 있다. 그리고 기차의 움직임은 오스티나토(ostinato)³²⁾를 사용하여 나타내었고, 성악 성부의 흐름을 보면 멜리스마(melisma)적인 부분으로 미지의 세계를 향해 여행하는 소년의 모습을 표현하고 있다. (표 9)

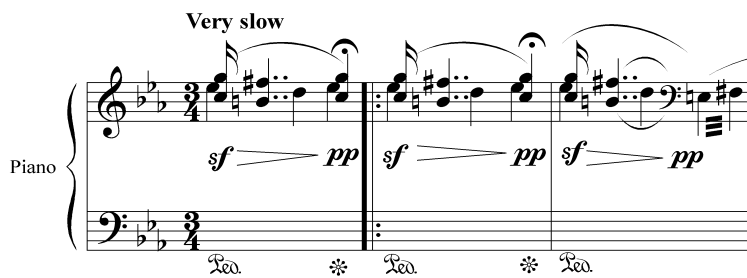
<표 9> 제 2곡의 구성

형식 구분	박자	빠르기 및 나타냄 말	중심조성
[도입부]: 1-8마디	3/4박자	very slow	c minor
[A]: 9-32마디 (1, 2연)		with deliberate movement	
[B]: 33-47마디 (3연)		slow	
[A']: 48-76마디 (4연)		with deliberate movement	

32) 오스티나토 (ostinato) : 어떤 일정한 음형을 같은 성부에서 같은 음높이로 되풀이 하는 수법을 말한다. 오스티나토는 흔히 베이스에서 나타나며 바소오스티나토(basso ostinato) 또는 그라운드 베이스 (ground bass)라 불리운다. 다른 성부에서 나타나는 경우도 있으며 재즈에서 말하는 리프 (riff)도 오스티나토의 일종이다.

피아노 전주 부분(1-8마디)는 이 곡 전체에 있어서 매우 중요한 모티브를 제시해주는 부분이다. 1-3마디에 나타나는 이 곡의 특징적인 주제는 'very slow'로 단 3화음과 장 3화음을 번갈아 사용하며 신비한 분위기와 함께 기차의 기적소리를 표현하고 있고, *sf* > *pp*의 급격한 다이내믹의 변화를 보이며 미지의 세계를 여행하게 될 소년의 설레임과 불안함을 나타내고 있다. 이 세 마디의 주제는 33-34마디, 변형된 형태의 47-49마디, 74-76마디에도 나타나는데, 이것은 전주, 간주, 후주의 모습으로 나타나는 것을 볼 수 있다. (악보 7)

<악보 7> 제 2곡 Midnight on the Great Western, 1-3마디

3마디 끝부터 시작되어 5마디까지 오른손 성부의 장 2도 트레몰로가 사용되었고, 5-6마디 왼손 성부는 이 곡의 중심 조성인 c minor의 dominant에서 tonic으로 이어지는 진행을 보인다.

6-7마디의 스타카티시모 리듬의 오스티나토는 이 곡을 이끌어가는 중심 motive로, 같은 형태로 4번을 반복하며 기차가 움직이는 모습을 표현하고 있다. (악보 8)

<악보 8> 제 2곡 Midnight on the Great Western, 3-8마디

The musical score consists of three systems. The first system (measures 3-5) shows a piano introduction with dynamics *sf*, *pp*, and *cresc.*. The second system (measures 6-8) is marked "With deliberate movement (♩=88)" and contains two verses of vocal melody. The third system (measures 6-8) shows the piano accompaniment for these verses, marked "marked" and "without pedal", with dynamics *ff* and *fp*. The tempo marking "오스티나토" (ostinato) is present above the piano part.

[A]부분은 1연과 2연에 해당하는 부분으로 Britten은 도돌이표를 사용하여 1,2연의 시에 같은 반주를 붙였지만 성악 성부는 시의 단어 수, 음절, 강세에 따라 조금씩 다르게 작곡 한 것을 볼 수 있다. 이런 경우는 이 곡 뿐인데, 이렇게 한 것은 다른 연의 내용과 다르게 소년의 모습을 구체적으로 나타낸 내용으로 1, 2연의 시 의미의 유사성을 강조하고, 연주자에게는 같은 음악 안에 자유롭게 표현할 수 있는 부분이다.

9-16마디에서 나오는 성악 성부를 보면 G Major chord를 바탕으로 G, B, D, C의 4음만 사용하여 리듬을 변화시키며 5번 반복되고 있다. 피아노 반주부는 앞의 6-7마디의 반주 형이 그대로 반복 되다가 14마디부터 리듬 형이 확대 변형하는 모습을 보인다. (악보 9)

<악보 9> 제 2곡 Midnight on the Great Western, 9-16마디

9 Verse 1 *p*
In the third - class seat sat the jour - - -

Verse 2 *p*
In the band of his hat the jour - - -

9 *fp* *fp*

13 *p*
neying boy..... And the

13 *p*
neying boy..... Had a

13 *fp* *fp*

(3등석에 앉아 여행하는 소년이 있었네.)

17-19마디에서 E \flat 음에서 G로 순차 하행하는 성악 선율이 피아노 왼손에서도 함께 제시되고 있는데, 열차 안의 호롱불이 사그라지는 모습을, 20-21마디는 A와 G음의 반복 사용으로 지친 소년의 피곤함을 표현했다. 오스티나토의 주요 동기가 변형되며 여행하는 소년의 모습을 구체적으로 묘사하고 있는 1, 2연의 2, 3행 내용을 강조하고 있는 것을 볼 수 있다. (악보 10)

<악보 10> 제 2곡 Midnight on the Great Western, 16-22마디

16 *p* And the roof - lamp's oil - y
 Had a tie ket stuck; and a
 16 *without pedat*
 19 flame Play'd down on his list less form and face..... Be
 string Around his neck bore the key of his box, That
 19 *pp*

(천장에 매달린 호롱불빛은 소년의 지친 모습과 얼굴을 비추고)

22-26마디의 성악 성부에는 도약, 순차 하행하는 선율이 G에서 F음으로 중심음을 달리하며 동형진행하고, 하행하는 선율이 반음과 온음이 섞여 나오며 가사에서 말하는 “Bewrapt past knowing to what he was going (어디로 가는지, 어디에서 왔는지 알 수 없네.)”의 신비함과 모호함의 느낌을 나타내고 있다. 피아노 왼손은 23-24마디는 E음을 중심으로, 24-26마디는 F음을 중심으로 5도 도약 진행과 순차 하행하는 형태를 보여주고 있

다. 피아노 반주부에도 e minor chord와 리듬의 변화로 소년의 불안정한 감정을 표현하고 있다. (악보 11)

<악보 11> 제 2곡 Midnight on the Great Western, 22-26마디

22 Be wrapt past
That twink led

24 know ing to what he was go ing Or
gleams of the lamp's sad beams Like a

(그는 자신이 어디로 가고 있는지 알 수 없네)

33마디부터 시작되는 [B]부분은 이 곡 전체적으로 나타나는 기차의 기적 소리 모티브(1- 3마디)로 시작 되는데, [A]부분과 다르게 기차의 움직임 나타내는 모티브는 몇 마디를 제외하고는 사용되지 않았다. [A]부분에서는 성악 선율이 G Major 3화음을 바탕으로 제시되었는데, [B]부분은 F Major 3화음을 바탕으로 하고 있으며, 39-46마디에서 recitative(레치타티브)와 피아노의 기적 소리로 전개됨을 볼 수 있다. 33-34마디의 기차 기

적 소리 모티브를 보면 앞의 1-3마디에 비해 34마디의 끝에 첨가된 b b minor chord가 약간의 차이를 보여준다. (악보 12)

<악보 12> 제 2곡 Midnight on the Great Western, 33-47마디

33 *Slow* *p freely*
 WHAT past can be yours, O

33 *sf* *pp* *sf* *pp*

With deliberate movement *p* *Slow*
 jour neying boy

37 *p* *sf*

40 *freely* *pp* *mf* *cresc.*
 To wards a world un known Who calm ly, as if in cu rious

40 *pp* *sf* *pp*

44 *pp*
 quite On all at stake, can un der take This plunge a lone?

44 *sf*

(미지의 세계를 향해 여행하는 소년이며, 어느 누가 조용히, 태연하게 위협을 무릅쓰고 이런 모험을 혼자 해낼 수 있을까?)

[A']부분은 4연에 해당하는 부분으로 기적 소리 모티브가 나오고, 기차가 움직이기 시작하는 모습과 각 연들의 도입을 이끌어 주고 있다. 50-51마디의 트레몰로는 3-5마디와 이 곳에만 나오기 때문에 [A']로 재현되었음을 확인 할 수 있고, ‘pushing forward (앞으로 밀고 나가는)’ 로 지시되고 있는데, *pp*부터 점점 *crescendo* 하면서 52마디 첫 음의 *sf* 까지 밀고 나가며 기차가 점점 속도를 내며 움직이는 모습을 잘 표현해야 한다. 52마디부터는 내림표가 모두 제자리표로 바뀌면서 중심 조성이 C Major가 되고, 피아노 왼손 성부가 [A]부분과 다르게 한 옥타브 아래에서 나타나고 있다. (악보 13)

<악보 13> 제 2곡 Midnight on the Great Western, 48-51마디

The musical score shows measures 48-51. The vocal line is mostly rests with the instruction "pushing forward" above it. The piano accompaniment starts with a *pp* dynamic, followed by a *sf* dynamic in measure 50, and returns to *pp* in measure 51. A tremolo is indicated in the piano part for measures 50-51.

57-66마디는 이 곡의 climax로 “Our rude (우리의 험한)”이란 가사에서 "rude"에 이 곡의 최고 고음인 G음을 사용하였고, 페달도 사용하고

(with pedal) 점점 *crescendo* 하여 단어의 의미를 강조하고 있다. 74-76 마디는 다시 앞의 1-3마디와 비슷한 형태로 돌아와서 곡을 마친다. (악보 14)

<악보 14> 제 2곡 Midnight on the Great Western, 57-66마디

57 *express.*
Our rude realms far a -

57 *mf*
with Ped.

60 *marked* *cresc.*
bove, Whence with spa - cious vis-ion you make and mete This re gion of sin that you

60 *marked* *fp* *cresc.*

64 *f*
find you in.....

64 *f* *dim.*
sc * *sc* *

이 곡에서 반주부와 성악 선율이 octave unison 진행의 모습을 보이고 (16-19마디), 가사의 강조를 위해 도약 진행하는(57-58마디) 모습들을 통해 Britten이 Purcell의 영향을 받았음을 엿 볼 수 있다.

(3) 제 3곡 Wagtail and Baby (A Satire) 할미새와 아기 (풍자시)

1) 시의 원문 및 번역

A baby watch'd a ford, Whereto A wagtail came for drinking; A blaring bull went wading through, The wagtail showed no shrinking.	한 아기가 개울을 바라보았네, 할미새 한 마리가 거기 날아와 물을 마셨네; 큰소리 내는 수소 한 마리가 개울을 건너갔네, 그 할미새는 하나도 겁내지 않았네.
A stallion splash's his way across, The birdie nearly sinking; He gave his plumes a twitch and toss, And held his own unblinking.	수말 한 마리가 물을 튀기며 건너갔네, 그 작은 새는 물에 빠질 뻔 했네; 그 새는 깃털을 털어 흔들고, 눈 하나 깜박 안 했네.
Next saw the baby round the spot A mongrel slowly slinking; The wagtail gazed, but faltered not In dip and sip and prinking.	그리고 아기는 근처에서 개 한 마리가 살금살금 다가오는 것을 보았네; 할미새는 그를 바라보면서 머뭇거리지도 않았네 깃털을 물에 살짝살짝 담그며 다듬고만 있었네.
A perfect gentleman then neared; The wagtail, in a winking, With terror rose and disappeared; The baby fell a-thinking.	그 때 멋진 신사 한 사람이 다가왔네; 할미새는 순식간에, 두려워서 날아올라 사라졌네; 그 아기는 생각에 잠겼네.

2) 작품 분석

이 곡은 4연의 시에 전체 65마디로 구성되어있는 곡으로, word painting(음회화) 기법이 잘 드러나는 작품이다. Britten은 이 작은 풍자시

를 가벼운 뱃노래로 세팅하였다. 아기와 할미새는 피아노 왼손에서 반복되는 chord들과 오른손의 16분 음표의 상행하고 하행하는 반음계 형태들이 함께 합쳐져서 묘사되고 있다.³³⁾

<표 10>. 제 3곡의 구성

형식 구분		박자	빠르기 및 나타냄 말	중심 조성
[A]: 1-49마디	1연: 1-15마디	성악 성부는 2/4박자, 반주부는 6/8로 된 poly meter	Gently moving	d minor
	2연: 16-29마디			
	3연: 30-42마디			
	4연: 43-49마디			
[B]: 50-58마디	4연: 50-58마디	Quick		
Coda: 59-65마디	피아노후주:59-65마디	Gently moving		

Britten은 이 곡에서 성악 성부, 피아노의 오른손 성부, 피아노 왼손 성부에 각기 개별적이고 독립적인 기능을 갖게 작곡하였는데, 성악 성부는 2/4박자로, 오른손 성부는 6/8박자로 전개되고 있다.

각 성부들이 섞이지 않고 독립적인 기능을 감당하면서 이 곡에 나오는 캐릭터들의 성격을 음악으로 잘 표현해 주고 있다. 이 곡의 주된 캐릭터는 할미새와 아기인데, Britten은 피아노 오른손 성부에 할미새의 움직임과 생각을 담아냈고, 피아노 왼손 성부에는 아기를 표현했으며, 성악 성부에는 다른 캐릭터들 (수소, 수말, 신사)을 표현하고 있다.

다른 곡들은 대개 시의 연에 의해서 형식이 구분하는데, 이 곡은 시의 내용의 큰 변화가 있는 4연의 기점으로 4연의 2행에서 형식을 나누고 있다. 이것은 Britten이 시의 형식보다 의미에 더 큰 비중을 두고 작곡하였음을 알 수 있는 부분이다.

33) Carol Kimball저, 채은희 역, **Song: 예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서. 상권.** (서울: 형설, 2003), p. 371

[A]부분은 피아노 왼손 성부가 8분 음표 리듬으로, 피아노 오른손 성부가 16분 음표로 시작된다. 피아노 왼손 성부는 8분 음표의 반복적인 chord 진행을 이 곡 전체에서 지속시킴으로써 아기의 심정을 표현하였다. 오른손 성부는 16분 음표의 분할이 동형진행의 형태로 반복되면서 할미새의 모습과 울음소리 등을 묘사하고 있다. 이 오른손의 형태는 이 곡 전체에서 크게 4가지 pattern으로 나타나고 있다. (악보 15)

<악보 15-1> pattern 1. Wagtail and Baby, 1-3 마디

Gently moving (♩ = ♩ = 80) sweetly

Voice A

Piano clearly

p (half ped.)

ped.

<악보 15-2> pattern 2. Wagtail and Baby, 5-6마디

5 A

to

5 (sim.)

<악보 15-3> pattern 3. Wagtail and Baby, 15마디

<악보 15-4> pattern 4. Wagtail and Baby, 17마디

오른손에 나타난 16분 음표의 2도 상행, 3도 하행 하는 음형이 동형진행으로 반복되는 pattern 1. 3도 상행, 2도 하행 하며 동형진행 하는 pattern 2. 15마디에서 2도 상행, 3도 하행하는 pattern 1을 역행시킨 음형인 pattern 3. 17마디에서 2도 상행, 3도 하행 음형과 3도 상행, 2도 하행 음형을 반복적으로 보이는 pattern 4이다.

이러한 피아노 오른손 성부의 4가지 pattern은 이 곡 전체에서 나타나는데 정리해보면 다음과 같다.

pattern 1 : 8-10마디, 20-21마디, 33-35마디, 36-37마디

pattern 2 : 12-13마디, 14-15마디, 23-24마디, 42-44마디, 47-48마디

pattern 3 : 15마디, 16마디, 24마디, 28마디, 29마디

pattern 4 : 17마디, 26-27마디, 30-31마디

[A]부분의 전개를 보면 성악 성부와 피아노의 오른손 성부가 번갈아 가며 나오다가 14마디부터 15마디는 같이 나오고, 다시 번갈아 나오다가 27-28마디를 같이 나오는 이런 모습을 보이는데, 각 성부가 표현하는 캐릭터를 회화적으로 묘사하고 있다. 성악 성부, 피아노 오른손 성부, 피아노 왼손 성부가 함께 섞이지 않고 독립적이고 개별적인 기능을 함으로써 표현하려는 대상들을 잘 표현할 수 있다.

1연에 해당하는 1-15마디를 보면 수소, 할미새, 아기가 등장하는데, 아기와 할미새에 대한 내용인 3-8마디까지의 성악 성부의 주제 선율이 수소의 등장과 할미새의 반응을 나타내는 10-15마디에서는 장 2도 낮추어진 동일한 음악구조를 보인다.

2연의 시작인 18-19마디 성악 성부를 보면 수말의 등장하는데, 수말이 물을 튀며 건너가는 모습을 당김음과 도약 상행, 붓점 등 유동적인 리듬으로 표현하는 모습을 볼 수 있다. 그런 수말의 움직임에도 동요되지 않는 할미새의 모습이 20마디 피아노 오른손에서 나타나고 있고 있다. (악보 16)

<악보 16> 제 3곡 Wagtail and Baby, 18-20마디

(수말 한 마리가 물을 튀기며 건너갔네)

3연의 시작은 27마디부터 31마디까지 성악 성부에서 “And held his own unblinking. (그리고 눈 하나 깜빡 안했네)” 의 할미새의 반응으로 시작된다. 37마디부터 42마디는 이 곡에서의 Word painting 의 모습을 잘 볼 수 있는 부분으로 개 한 마리가 다가오는데 할미새는 바라보면서 머뭇거리지 않고 깃털을 물에 살짝 담그며 다듬고 있는 모습을 그린 부분이다. 성악 성부에서 동음 연타음 (FFFG-GGGA)을 이용하면서 순차적인 상행진행을 통해 (F-G-A-B-C음) 할미새의 태연한 모습을 그리고 있고, 피아노 오른손 성부도 성악 성부와 같이 순차 상행하는 진행 (F#-G#-A-B-C)을 보인다. (악보 17)

<악보 17> 제 3곡 Wagtail and Baby, 37-42마디

(할미새는 그를 바라보면서 머뭇거리지도 않았네 깃털을 물에 살짝살짝 담그며 다듬고만 있었네.)

이 시에서 할미새의 반응을 바꾸게 하는 중요한 인물인 신사가 등장하는데, "perfect"에서 "fect"부분에 이 곡에서의 최고음인 A음을 사용하였고, 발음과 스타카티시모의 표현이 잘 어울리는 부분이다. (악보 18)

<악보 18> 제 3곡 Wagtail and Baby, 45-47마디

(그 때 멋진 신사 한 사람이 다가 왔네)

[B]부분은 이 신사를 보고 놀라서 달아나는 할미새의 모습을 그렸는데,

이 부분도 Word painting 의 모습을 잘 볼 수 있는 부분이다. 곡의 빠르기가 "Quick"로 지시되었고, 피아노 성부를 보면 앞에서 계속 6/8박자였는데 성악 성부와 같은 2/4박자로 바뀌어 짧은 스타카티시모로 할미새의 놀람을 표현하였다. 이어지는 할미새의 날아가는 모습은 오른손 16분 음표 옥타브로 빠르게 진행하고, 할미새가 날아가서 사라진 뒤 생각에 잠긴 아기의 모습이 55-57마디의 chord에서 나타내고 있다. (악보 19)

<악보 19> 제 3곡 Wagtail and Baby, 49-56마디

49 *mf* **Quick**
The wag-tail, in a wink-ing With ter-ror re-se

53 *f* **molto rall.**
..... and dis - ap - peared; The

(할미새는 순식간에, 두려워서 날아올라 사라졌네.)

Coda로 접어드는 피아노 반주부가 다시 6/8박자로 바뀌고, pp로 앞에서 계속되었던 왼손 chord진행이 계속 되지만 오른손의 16분 음표 진행은 더 이상 나타나지 않고(할미새가 날아가 버렸으므로) 왼손, 오른손이 같이

chord진행으로 곡이 끝난다.

Coda부분은 마지막 코드가 D major의 V로 끝난 반 종지 형태로 홀로 남은 아기의 생각을 나타낸 것이다.

제 4곡은 Britten이 word painting 기법을 사용하여 캐릭터들의 성격과 움직임 등을 생생하게 음악으로 표현한 것을 알 수 있었고, 시어의 의미를 잘 살리기 위한 여러 노력들의 흔적을 볼 수 있었다.

(4) 제 4곡 The Little old table (작고 낡은 탁자)

1) 시의 원문 및 번역

Creak, little wood thing, creak,	삐걱, 작은 나무친구, 삐걱
When I touch you with elbow or knee;	나의 팔꿈치나 무릎이 부딪칠 때면;
That is the way you speak	너는 이렇게 말하지
Of one who gave you to me!	너를 나에게 준 사람에 대하여!

You, Little table, she brought-	그녀가 가져온, 손수 가져온
Brought me with her own hand,	너, 작은 탁자야,
As she looked at me with a thought	그녀가 유심히 나를 바라볼 때
That I did not understand.	나는 알지 못했지.

-Whoever owns it anon,	누가 그걸 갖게 되던지
And hears it, will never know	그리고 누가 듣던지, 절대 알지 못하리
What a history hangs upon	어떤 사연이 깃들어 있는지
This creak from long ago.	오래전부터 나는 이 삐걱 소리 속에.

2) 작품 분석

3연으로 된 하디의 시에 곡을 붙인 것으로 전체 68마디로 구성되어 있으며, 작고 낡은 나무 탁자의 삐걱거리는 소리 "creak (삐걱)"를 음악으로 재미있게 표현한 곡이다. 하디의 작업 테이블은 이 향수어린 시에 등

장하는데, Britten은 이것을 e minor, E major 로의 전조로 표현하였고, 빼먹거리는 테이블은 피아노 반주와 성악 성부에서 모두 그려지고 있다.³⁴⁾

<표 11> 제 4곡의 구성

형식	박자	빠르기 및 나타냄 말	중심 조성
[A]: 1-22마디(1연)	2/4박자	Quick and light Warm Sweetly	e minor
[A']: 23-43마디(2연)			
[B]: 44-54마디(3연1-3행)			
[A'']: 55-68마디(3연4행)			

이 곡의 특징 중 첫 번째는 원시에서는 시구의 반복이 없지만 Britten이 필요에 따라 특정한 단어와 시구를 반복한 모습을 많이 보이는 것이다.

<표 12> 제 4곡의 가사와 원시와의 비교

원시	제 4곡의 가사
(1행) Creak, little wood thing, creak	Creak, creak, little wood thing(X2) creak, creak
(3행) That is the way you speak	That is the way you speak, speak the way you speak
(5행) You, little table, she brought	You, you, little table, little table, she brought, brought
(7행) As she look'd at me with a thought	As she look'd at me with a thought, look'd at me with a thought
(12행) This creak, from long ago	This creak, creak, creak, creak, creak from long ago

34) Carol Kimball저, 채은희 역, **Song: 예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서. 상권** (서울: 형설, 2003), p.371

이 곡의 두 번째 특징은 canonic imitation (캐논적 모방)을 많이 사용한 것이다. 이 곡 전체에서 나오는 삐걱거리고 작고 낡은 나무 탁자의 ‘어긋난 듯한’ 분위기를 캐논적 기법을 사용하여 표현하였다.

‘always smoothly(항상 부드럽게)’로 지시되어 있는 피아노 오른손 성부는 8분 음표의 지속적인 리듬형태로 이루어진 오스티나토로, 단3도, 장2도의 구성으로 이루어져 낡은 탁자의 삐걱거리는 소리를 묘사하고 있다. 여기서 장2도 음정의 A♭은 G♯과 이명동음이므로 이것은 E minor, Major chord로 볼 수 있는데, 단 3화음과 장 3화음을 번갈아 사용하여 G와 G♯이 부딪히는 소리를 통해 피아노 반주에서 삐걱거리고 어긋난 듯한 분위기를 만들어 주고 있다.

[A]부분은 1-22마디로 2-6마디가 하나의 동기가 되어 이 곡 전체에서 나타나고 있는데, 성악 성부와 피아노의 왼손이 캐논 형태로 모방하며 진행하고 있다. 여기서는 피아노 왼손이 장 2도 음정으로 먼저 나오고 성악 성부가 모방하여 따라 나오는데, Britten은 이런 캐논적 모방을 통해 작고 오래된 나무 탁자의 어긋나고 삐걱거리는 모습을 잘 표현하였다.

성악 성부에서 “Creak, creak(삐걱, 삐걱)”은 항상 D♯, F♯음을 사용하였는데, 고음에서의 그 음이 낡은 탁자의 삐걱거리는 소리를 효과적으로 나타내고 있다. <악보 20>

<악보 20> 제 4곡 The Little old table, 2-6마디

Quietly moving (♩=48) *alwalys p and smooth*

Voice

A time there was - as One may guess And as, in - deed earth's

Piano

p very smooth

with Pad.

(삐걱, 작은 나무친구, 삐걱)

8-10마디에서 피아노 왼손 성부는 4-5마디의 피아노 왼손의 상행진행이 반대로 하행하고 있는 것을 볼 수 있다. 10마디의 피아노 오른손 성부는 증 2도(단 3도), 단 3도 구성의 f minor, F major chord로 바뀌었지만, 8분 음표의 오스티나토 리듬은 계속 되고 있다.

11마디에서도 2-6마디와 같은 방법으로 캐논적 모방이 계속 되고 있다. 여기서 살펴볼 것은 피아노 왼손 음을 보면 12마디에서 A \flat , B \flat , C \flat 가 나오는데 이것은 이명동음으로 바꾸면 G \sharp , A \sharp , B가 된다. 이것은 성악 성부의 선율과 같은 음이 1 octave 차이를 두며 나오고 있는 것인데, 14-15마디도 같은 진행을 보인다. 15마디에서 피아노 오른손 성부는 장 3도, 감 4도 구성의 B Major, minor chord 로 나오고 있다. (악보 21)

<악보 21> 제 4곡 The Little old table, 12-15마디

(너는 이렇게 말하지)

16-22마디까지 가사를 보면 “Of one who gave- you to me!(너를 나에게 준 그 사람에게 대하여)”로 되어 있는데 “who”는 탁자를 준 그녀를 말하며 고음 G를 사용하여 그녀에 대한 감정을 나타내고 있고, "gave"라는 가사를 멜리즈마로 작곡하여 따뜻한 마음을 표현하고 있다.(악보 22)

<악보 22> 제 4곡 The Little old table, 16- 22마디

(너를 나에게 준 사람에게 대하여!)

[A']부분은 2연에 해당하는 23-43마디까지이고, 이 부분은 앞의 [A]와 같이 케논 기법이 나오지만 순서가 바뀌어서 나오는 것이 다르다. 이 부분에서는 성악 성부가 먼저 나오고 그것을 피아노 왼손 성부가 모방하며 따라가는 형태로, 성악 성부 선율이 앞부분과 거의 같지만 몇 부분 음이 첨가되거나 시어에 따라 리듬이 조금 변한 모습을 보인다.(악보 23)

<악보 23> 제 4곡 The Little old table, 23-27마디

(너, 작은 탁자야)

37-42마디는 앞의 16-22마디와 비슷한 부분으로 'did'의 뜻을 강조하며 멜리즈마로 표현하였고, 다른 점은 41-43까지 피아노 간주의 모습에서 피아노 오른손 성부가 단2도, 단3도 형태로 앞의 1마디와는 1 옥타브 올린 역행의 모습을 보인다. (악보 24)

<악보 24> 제 4곡 The Little old table, 37-43마디

37 That I did *warm* *dim.*

40 not un - der - stand. *pp*

(나는 알지 못했지.)

[B]부분은 44-54마디로 여기서는 캐논 기법이 나타나지 않으며 성악 성부에서 B, D#, F#의 세 음으로 점점 상승하고 *cresc.* 되면서 이 곡의 클라이맥스로 가고 있다. 피아노의 왼손 성부도 상승 진행하면서 오른손과 같이 클라이맥스를 표현하고 있고, 오른손 성부는 41-43마디 형태가 계속되고 있다. 52-53마디를 보면 피아노 오른손의 Eb을 D#으로 보게 되면 이 부분의 화성은 e minor의 dominant이기 때문에 반종지로 미래에 이 탁자를 소유하게 될 사람들이 이 탁자에 담긴 사연들을 알지 못할 것이라는 불투명한 이미지를 담고 있다. (악보 25)

<악보 25> 제 4곡 The Little old table, 49-54마디

49 will ne - ver know What a his - to - ry

52 hangs

(그리고 누가 듣든지, 절대 알지 못하리)

[A"]부분은 다시 성악 성부가 먼저 나오고 피아노 왼손성부가 뒤 따르는 캐논 기법이 다시 나오고 있으며, 피아노 오른손 성부는 1마디의 처음형태가 2 옥타브 위에서 나오고 있다. 61마디부터 'long' 이라는 단어에 멜리즈마를 붙여 의미를 잘 나타내주고 있으며, 이 부분에서 캐논의 형태는 사라지고 오른손 성부는 여전히 빼격거리는 탁자의 소리와 모습을, 왼손에서는 하행하다가 단2도의 반복음으로 pppp까지 작아지면서 아련히 멀어지는 느낌으로 끝나고 있다. (악보 26)

<악보 26> 제 4곡 The Little old table, 61-68마디

61 *warm*
from long a -

65 - go.
pppp

제 4곡에서는 원시에 없는 시어의 반복과 캐논적 기법을 많이 사용하여 삐걱거리는 소리와 모습을 음악적으로 잘 표현하였고, 'creak'이란 단어를 word painting으로 잘 표현하였으며 피아노 반주부에서 이런 가사의 뜻과 느낌을 잘 표현한 곡이었다.

(5) 제 5곡 The Choirmaster's Burial (or The Tenor man's story)

성가대 지휘자의 장례식 (또는 테너가수의 이야기)

1) 시의 원문 및 번역

He often would ask us
That, when he died,
After playing so many
To their last rest,
If out of us any
Should here abide,
And it would not task us,
We would with our lutes
Play over him
By his grave-brim
The psalm he liked best-
The one whose sense suits
"Mount Ephraim"-
And perhaps we should seem
To him, in Death's dream,
Like the seraphim.

As soon as I know
That his spirit was gone
I thought this his due,
And spoke thereupon.
"I think," said the vicar,
"A read service quicker
Than viols out-of doors
In these frosts and hoars.

그는 우리에게 부탁하곤 했지
그가 죽었을 때,
많은 곡을 연주하고 나서
마지막 안식처로 가게 되면,
만약 그 때에도 우리 중 누군가가
여기에 살고 있다면,
그리고 그것이 귀찮은 일이 아니라면,
류트반주로
자기를 위해 연주해 달라고
그의 무덤가에서
그가 가장 좋아했던 시편을-
어울리는 감성을 지닌
"에브라임 산"이라는 곡에
그리고 아마도 우리는
그의 죽음의 꿈속에서
그에게 마치 천사처럼 보일 거라고.

내가 알자마자
그의 영혼이 떠난 것을
나는 그의 부탁을 들어줘야한다고 생각하며
거기서 말했지.
목사가 말하길 "내 생각엔
재빨리 설교문을 읽는 것이
밖에서 비올을 연주하는 것 보다 낫겠소
이렇게 폭풍이 치고 서리가 내리니까

That old-fashioned way
Requires a fine day,
And it seems to me
It had better not be."

Hence, that afternoon,
Though never knew he
That his wish could not be,
To get through it faster
They buried the master
Without any tune.

But 'twas said that, when
At the dead of next night
The vicar looked out,
There struck on his ken
Thronged roundabout,
Where the frost was graying
The head-stoned grass,
A band all in white
Like the saints in church glass,
Singing and playing
The ancient stave
By the choirmaster's grave.

Such the tenor man told
When he had grown old.

구식예배로 하려면
날씨가 좋아야 해,
그리고 내 생각엔
연주를 안 하는 낫겠소“

그래서 그날 오후에
그는 알지 못했지만
자기의 소원이 이루어지지 않으리라는 것을
예배를 빨리 끝내려고
그들은 지휘자를 문었네
아무런 음악도 없이.

그러나 이야기는 계속되어
죽은 다음날 밤에
목사가 내다보니,
눈에 무언가가 보였네
사람들이 모여 있는 것이
서리가 희끗희끗하게 하는데
묘석 위의 잔디를,
전부 흰 옷을 입은 악대가
마치 교회 유리창의 성자들처럼,
노래하며 연주하고 있었네
옛 노래를
성가대 지휘자의 무덤 곁에서.

그 테너 비올 연주가가 이렇게 말해 주었지
그가 늙었을 때.

2) 작품 분석

제 5곡 The Choirmaster's Burial은 이야기 안에 또 하나의 이야기가 있는 구조를 보여준다. 즉 테너 비올 연주자가 성가대 지휘자의 장례식에 관한 이야기를 하고 있고, 또 다른 사람이 테너 비올 연주자로부터 들은 이야기를 말하는 구조로 되어있다.

성가대 지휘자의 장례식에 관한 이 노래는 하디가 살던 Wessex 지방을 포함하여 19세기 영국 시골에서 일반적이었던 장례식의 모습을 그리고 있다. 비올라, 류트 같은 현악기들의 합주를 말하는 콰이어링(Quiring)은 야외에서 죽은 사람의 무덤 옆에서 행해졌는데, 실내 예배에서는 회중 찬송의 반주를 하기도 하였다.³⁵⁾

Britten은 이 곡에서 ‘장례식’이라는 시의 엄숙한 분위기를 표현하기 위해 교회 선법(church mode)을 사용하고 있다. 곡 전체에서 계속적으로 교회 선법이 사용하였고, 이런 선법을 바탕으로 한 성악 성부의 선율을 recitative를 사용하여 의미를 전달하고 있으며, word painting 기법을 사용하여 의미를 전달하려고 한 모습이 보인다. 이러한 교회 선법 사용을 장단조 체계의 한계점에 도달한 20세기 작곡가들에게 새로운 음악의 소재로 관심을 돌리기 시작함으로써 그레고리안 성가의 요소들이 그들의 작품 안에 나타나고 선법음악의 관심이 높아지게 되었다.

이 곡에서 주로 사용된 교회 선법은 11세기에 이르러 완성된 그 완전한 형태를 보이는데, 종지음(finalis) 위에 이루어진 온음계적 옥타브에서의 온음과 반음의 위치에 따라 구분되는 여덟 가지의 선법을 인정하고 있다. 선법은 숫자로 표시되고, 한 쌍씩 분류되었다. 홀수번호의 선법은 정격

35) F. B. Pinion, *A Commentary on the Poems of Thomas Hardy*, London, 1976, p. 156

(authentic)이라 불렀고, 짝수 번호의 선법은 변격(plagal)이라고 불렀다. 변격선법은 그것과 쌍을 이루는 정격선법과 동일한 중지음을 갖는다. 정격선법의 음계는 D음(제1선법), E음(제3선법), F음(제5선법)그리고 G음(제7선법)으로부터 올라가는 흰 건반만으로 된 옥타브 음계로 표시되었다. 변격선법은 정격선법의 4도 아래 이다. 36)

<표 13> 제 5곡의 구성

형식 구분	박자	빠르기 및 나타냄 말	중심 조성
[A] 1-24마디	3/2박자와	Simply, Quicker	여러 선법 사용
[B] 25-54마디	2/2박자가		
[A'] 55-81마디	반복되어 나온다.		

[A]부분은 1-24마디까지로 못갓춘마디로 시작하는데, 1-2마디에서 무반주의 성악 성부로 시작되고 있다. 이 선율은 *Mount Ephraim* 성가 선율을 인용한 것이고 성가대 지휘자를 표현할 때 변형되며 나타난다. 이 *Mount Ephraim* 성가 선율은 A b, C, B b으로 구성되어 있고, 이 음들이 여기에 사용된 선법의 중심 음이 되고 있다. (악보 27)

36) 강준일, **음악에로의 입문**, 서울: 벨로체, 2002

<악보 27> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 1-5마디

Simply (♩ = c.52)

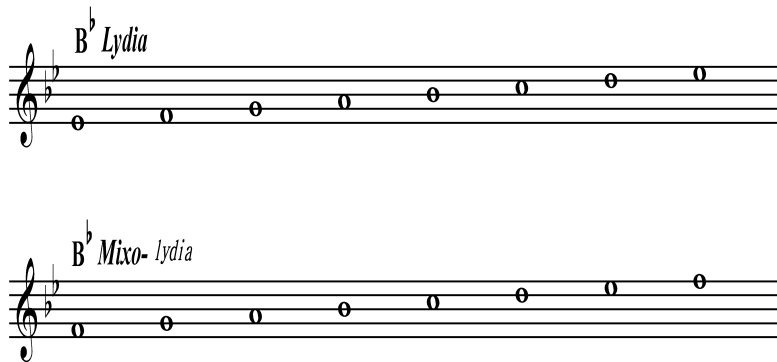
Voice: *p*
 He oft-en would ask us that,..... when he died,
 Piano: *pp sustain*
 Af-ter play-ing so ma-ny To their last rest, If out of us a-ny

(그는 우리에게 부탁하곤 했지. 그가 죽었을 때, 많은 곡을 연주하고 나서 마지막 안식처로 가게 되면, 만약 그 때에도 우리 중 누군가가)

3마디부터는 성악 성부와 피아노 성부가 같이 나오는데 1-4마디 Bb Mixo-lydia mode가 사용되고 있다.

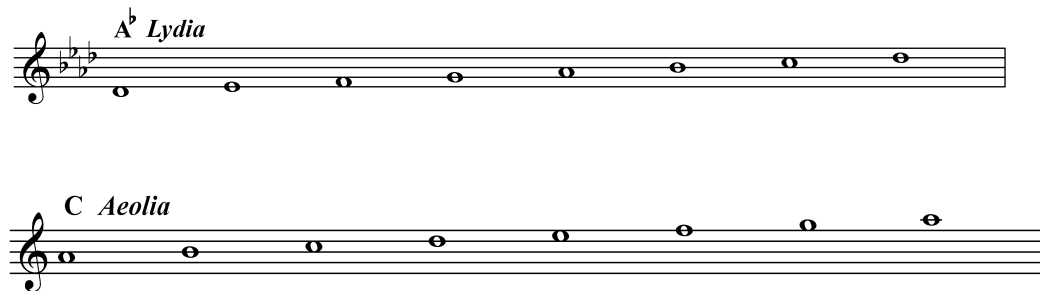
피아노 반주는 단순한 chord형태인데 선법을 살펴보면 2-4마디는 Bb Mixo-lydia mode로, 7마디부터 Bb Lydia mode의 모습을 보인다. (악보 28)

<악보 28> B \flat Mixo-lydia mode, B \flat Lydia mode

이 곡의 특징 중 하나는 recitative 형태가 많이 나타나는 것인데, 9-10마디에서 볼 수 있다. recitative 후에 나오는 10-11마디의 피아노 성부에서 A \flat Lydia mode가 나오고 있고, 이어지는 13-20마디까지 C Aeolian mode로 'Mount Ephraim'라는 곡이 천사처럼 하늘에서 내려오는 듯 한 느낌을 주고 있다. (악보 29)

<악보 29> A \flat Lydia mode, C Aeolian mode

특히 17-19마디의 “the seraphim(천사)”라는 단어는 원시와 달리 두

번 사용하고 있으며, 성악 성부의 F음에서 G음까지의 3연음부의 붓점으로 하행하는 선율은 하늘에서 내려오는 천사의 모습을 그린 word painting의 모습을 볼 수 있다. 이러한 리듬형의 사용은 Purcell의 영향임을 알 수 있는 부분이다. (악보 30)

<악보 30> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 17-19마디

The musical score consists of two staves. The upper staff is a vocal line in G minor, starting at measure 17. It features a series of triplets of eighth notes: 'se - ra - phim, the se - ra - phim'. The dynamics are marked 'pp'. The lower staff is a piano accompaniment, also in G minor, with sustained chords and a 'pp' dynamic.

(마치 천사처럼)

20마디부터 빠르기말이 'Quicker'로 지시되면서 2/2박자로 바뀌고, 20-23마디까지 앞의 1-2마디처럼 무반주로 recitative의 선율이 나오고 있다. 이 부분은 [B]로 가는 연결구의 역할을 하고 있으며 24마디에서 3/2박자로 바뀌고 중심음 A로 갔다가 [B]의 시작인 25마디에서 다시 2/2박자로 바뀌는 박자의 잦은 변화를 보인다.(악보 31)

<악보 31> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 20-23마디

(그의 영혼이 떠난 것을 내가 알자마자 나는 그의 부탁을 들어줘야 한다고 생각하며)

[B]부분은 25-37마디까지 A Lydia mode를 사용하고 있는데, 이 부분의 피아노 반주 형태를 보면, E pedal point의 아르페지오 형으로 나오고 있다.(악보 32)

<악보 32> A Lydia mode

나타냄 말에서 ‘with pedal(페달을 사용하여)’, ‘heavily(무겁게)’로 표현하라고 지시되어 있는 이 부분은 성가대 지휘자의 소원이었던 구식예배를 반대하는 목사의 냉정함을, 또한 폭풍이 치고 서리가 내리는 장례식장의 모습을 나타내고 있다. (악보33)

<악보 33> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 25-27마디

(목사가 말하길 “내 생각에는”)

성악 성부를 보면 지휘자의 유연과는 상관없이 구식 장례 예배를 반대하는 목사의 이야기가 나오는 부분으로, 폭풍이 치고 서리가 내리는 날씨를 표현한 피아노의 E pedal point의 아르페지오와 서로 번갈아 가며 recitative의 형태로 나오고 있다.

26-30마디, 35-39마디를 보면 성악 성부의 시작음이 동형진행의 모습을 보이며 2분 음표 에서는 목사의 위엄 있게 보이려는 모습을, 붓점 리듬으로 목사의 구식 예배에 대한 불만을 표현하고 있다. (악보34)

<악보 34-1> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 28-30마디

(재빨리 설교문을 읽는 것이)

<악보 34 -2> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 35-39마디

(구식예배로 하려면)

40마디부터 “And it seems to me. It had getter not be.(그리고 내 생각엔 차라리 날씨가 좋아지지 않는 것이 좋겠어)”나는 부분에서 피아노 성부가 하행하고 있는데, 꺾은 날씨에 구식 예배를 안 드리기로 혼자 결정하는 마음을 나타내고 있다.

48-54마디까지가 [B]부분인데 아무런 음악도 없이 장례식을 치루는 장면으로, 성악 성부는 B음의 동음 연타가 나타나는데 이것은 곡조가 없는 장례식을 의미하고 있고, 장례식을 빨리 끝내려고 하는 목사의 모습을 표현하고 있다. 44마디부터 반주 형이 바뀌었는데 피아노 오른손이 스타카티시모와 왼손의 동음 반복으로 냉정한 목사의 이미지를 음회화 기법으로 나타내고 있다. (악보35)

<악보 35> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 48-54마디

(예배를 빨리 끝내려고 그들은 지휘자를 문었네. 아무런 음악도 없이)

[A']부분은 처음과 비슷하게 무반주의 낭송 형태로 'Mount Ephraim'이라는 성가 선율이 A b 중심으로 4마디에 걸쳐 나오고 있다. (악보 36)

<악보36> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 55-58마디

(그러나 이야기는 계속되어 죽은 다음날 밤에 목사가 내다보니)

피아노 반주와 같이 나오는 59마디부터는 피아노 반주 형이 2:3의 리듬 형이 나오고, 성악 선율은 B \flat 을 중심으로 전개되고 있다. 피아노 왼손의 4분 음표 첫 박과 오른손 3연음부 마지막음에서 시차를 달리하여 같은 음이 나오고 있으며, 59-63마디까지 사용된 음들을 통해 C Doria mode가 사용되었음을 알 수 있다. (악보 37)

<악보 37> C Doria mode

이러한 피아노 반주의 리듬 형은 마지막까지 계속 되고 있으며 64마디부터는 오른손이 1옥타브 높은 높은 음역에서 진행되고 있음을 볼 수 있다. 1옥타브 높여진 64마디부터 살펴보면 가사의 내용이 “A band all in white Like the saints in church-glass(전부 흰 옷을 입은 악대가 교회 유리창의 성자들처럼)”으로 되어 있는데, *ppp*로 천사라는 초현실적인 이미지를 피아노 성부에서 나타내주어야 한다.

67-71마디를 보면 성악 성부가 동형진행하며 상행하여 *cresc.*되는 진행으로 천사들의 연주를 표현하고 있으며, 피아노 반주부도 2:3, 3:4의 리듬 형을 번갈아 사용하면서 성악 성부와 같이 *cresc.* 하며 지휘자의 소원이 천사들의 연주로 이루어진다는 환상적인 분위기를 나타내주고 있다. 악대가 연주하며 노래하는 모습을 word painting 기법으로 나타내고 있으며, 이런 화려한 선율과 word painting 기법의 사용에서 Purcell 음악과의 연관성이 보인다. (악보38)

<악보38> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 67-71마디

67 *cresc.*
Sing - ing and play - ing sing - ing,

67 *cresc.*

70 sing - ing and play - ing *f* The

70

(노래하고, 연주하네)

72마디는 [A]부분의 17마디에서 나왔던 비슷한 진행이 나타나는데, 천사들이 "ancient stave(옛 노래)"를 연주하는 것을 표현한 것으로 멜리즈마 선율로 천사들을 음회화 기법으로 나타내 주고 있다. 이 옛 노래는 성가대 지휘자가 평소 즐겨부르던 옛 찬양으로 'Mount Ephraim'을 의미한다. 피아노의 *f*의 아르페지오는 비올의 소리를 연상하게 하며, 천사들의 노랫소리가 하늘에서 내려오는 것을 표현하고 있다. (악보39)

<악보39> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 72-73마디

Musical score for measures 72-73. The top staff is a vocal line with triplets and lyrics 'an - cient stave'. The bottom staff is a piano accompaniment with dynamics 'f' and 'p'.

75마디에서 72마디와 비슷한 진행이 나오고 있는데 지휘자가 좋아하던 좋아 하던 음악에 대한 회상과 지휘자를 천사의 이미지와 비슷하게 표현하고 있음을 알 수 있고, 76마디의 피아노 왼손의 상행 진행을 통해 지휘자가 천사들처럼 천국으로 향하여 가고 있는 모습을 나타내고 있다.

77-79마디의 피아노 반주가 pp로 상행하다가 아르페지오 이후에 하행하며 E \flat 으로 마치고 있는데, A \flat Lydia mode에서 E \flat 이 첨가된 모습으로 선법을 애매하게 하고 있다. (악보40)

<악보40> A \flat Lydia mode

Musical notation for A \flat Lydia mode, showing a scale on a single staff.

79-81마디는 이 곡의 마지막 부분인데, 첫 시작과 같은 무반주로 A b Lydia mode를 사용하여 테너 비올 연주자의 회상을 의미하고 있다. (악보 41)

<악보 41> 제 5곡 The Choirmaster's Burial, 75-81마디

75 choir mas-ter's grave,
 78 Such the ten-or man told When he had grown old.

(성가대 지휘자의 무덤 곁에서. 그 테너 비올 연주자가 이렇게 말해 주었지 그가 늙었을 때.)

제 5곡에서 여러 가지의 교회선법을 사용하여 장례식, 천사라는 엄숙하고 종교적인 분위기를 표현하였고, recitative, 동형진행, word-painting기법 등 전통적인 음악요소들을 사용하여 가사의 내용과 이미지를 음악으로 잘 나타내주고 있다.

(6) 제 6곡 Proud Songsters (Thrushes, Finches and Nightingales)

잘난체하는 가수들 (개똥지빠귀, 피리새 그리고 나이팅게일)

1) 시의 원문 및 번역

The thrushes sing as the sun is going,	해질 무렵 개똥지빠귀는 노래하고,
And the finches whistle in ones and pairs,	피리새는 혼자서 그리고 짝지어 휘파람분다.
And as it gets dark loud nightingales	어두워지면 목청 큰 나이팅게일은
In bushes	덤불 속에서
Pipe, as they can when April wears,	맘껏 지저귄다, 4월을 보내면서,
As if all Time were theirs.	마치 모든 계절이 자기 것인 듯.

These are brand-new birds of twelve-months' growing,	태어난 지 12달 밖에 안 된 어린 새들,
Which a year ago, or less than twain,	1년, 아니면 2년 전에는,
No finches were, nor nightingales,	피리새도 없었고, 나이팅게일도 없었고,
Nor thrushes,	개똥지빠귀도 없었다.
But only particles of grain,	그러나 곡식 알갱이들은 있었지,
And earth, and air, and rain.	땅도, 공기도, 비도.

2) 작품 분석

이 곡은 <Winter Words, op. 52>의 연가곡 중 유일하게 「Winter Words」시집의 시로 작곡된 곡이다. 2연의 시에 38마디의 곡을 붙였는데, 새들의 날갯짓과 지저귀는 소리를 word painting 기법으로 잘 나타낸 곡이다. 피아노에서 펄럭거리는 형태들이 새들(개똥지빠귀, 피리새, 나이팅

계일)을 묘사하고 있으며, 곡의 빠른 템포는 앞뒤의 느린 곡들의 무드를 깨뜨리고, 반음계의 비화성음들은 음악 전체에서 나오고 있다.³⁷⁾

<표 14> 제 6곡의 구성

형식 구분	박자	빠르기 및 나타냄 말	중심 조성
[A] 1-19마디(1연)	5/4박자	Impetuous	E b major
[A'] 20-37마디(2연)			

1-5마디를 보면 이 곡은 ‘Impetuous(강렬하게)’로 시작되고 있는데, f의 음량으로 피아노 오른손은 셋잇단음표의 분산화음이, 왼손은 3개의 음으로 구성된 음송이들(clusters)로 나오고 있다. 2-4마디의 성악성부가 이 곡의 주제 선율이 되고 있다. 이 성악 선율은 곡 전체에 걸쳐 발전되어 나타나 곡의 통일성을 주고 있다.

피아노 오른손의 셋잇단음표는 2도와 3도의 형태로 구성되어 동형진행하고 있으며, 왼손은 오른손 셋잇단음표의 음으로 구성된 수직화음으로 나오고 있다. 즉 오른손이 수평화음으로 나오면 왼손은 수직화음으로, 오른손이 수직화음으로 나오면 왼손은 수평화음으로 나오고 있는 것이다. 또한 왼손의 점2분 음표 트릴이 나오면 오른손은 트릴의 음으로 된 수직화음이 나오고 있다.

여기서 중요한 것은 피아노의 오른손과 왼손의 음이 성악 선율과 unison으로 나오는 것이다. 이렇듯 피아노 반주 부에서 성악 선율과 unison으로 나오면서 그 리듬과 트릴로 새들의 지저귀고 움직임을 표현하고 있음을 볼 수 있다. 트릴에서 *sf* 와 *decres.*를 잘 살려서 새의 지저귀는 소리를 잘 표

37) Carol Kimball저, 채은희 역, **Song: 예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서. 상권** (서울: 형설, 2003), p.371

현해 주어야 한다. 4마디에서 성악 선율이 완전 5도 도약하행 하면서 “the sun is going(해가 지고 있다.”의 이미지를 표현하고 있다. (악보42)

<악보42> 제 6곡 Proud Songsters, 1-5마디

(해질 무렵 개똥지빠귀는 노래하고)

1연의 1행에 thrush(개똥지빠귀)가, 2행에는 finch(피리새)가, 3행에는 nightingale(나이팅게일)이 등장하고 있는데, 한 행의 끝에는 점 2분 음표로 된 트릴과 수직 화음의 형태가 곡 전체에서 나타나고 있는 것을 볼 수 있다.

앞의 2-4마디의 주제 선율과 거의 같게 10-11마디가 나오고 있으며, 12-13마디에서 리듬만 조금 바뀐 형태로 다시 나오고 있다. 원시에는 없지만 ‘pipe(지저귐)’는 가사를 반복하며 목청 큰 나이팅게일이 마음껏 지저귀는 의미를 강조하고 있고, 여전히 성악 성부와 피아노가 unison으로 진

행하고 있음을 볼 수 있다. (악보 43)

<악보 43> 제 6곡 Proud Songsters, 8-13마디

8
And as it gets dark loud night - in - gales in
bush-es Pipe, pipe, as they can when A - pril wears,

f sf > mf cresc.

11

sf > mf sf > f

(어두워지면 목청 큰 나이팅게일은 덩불 속에서 맘껏 지저귐다, 4월을 보내면서)

14마디부터 반주 형이 바뀌는데, 오른손은 성악 성부의 음을 옥타브 트레몰로로, 왼손 성부는 성악 선율을 두 박자 뒤에서 따라 나와서 불협화음처럼 들리게 하고 있다. 성악 선율은 반음계로 상승하며 *cresc.*되면서 E_b 음을 길게 끌면서 클라이맥스를 표현하고 있다. (악보44)

<악보44> 제 6곡 Proud Songsters, 14-16마디

14 *mf* As if all Time were thiers. *f*

sf *p* *cresc.* *ff* *sf*

(마치 모든 계절이 자기 것인 듯)

17-19마디의 피아노 간주부분은 1-2마디와 비슷한 음형을 사용하였고, 19마디에서 트릴을 이용한 반음계적 진행을 통해 [A']로 이어지고 있다. (악보 45)

<악보45> 제 6곡 Proud Songsters, 17-19마디

17 *sf* *dim.* *sf* *sf*

[A']의 시작인 20마디부터 앞의 2-4마디의 음형이 C major중심으로 나오고 있다. 피아노 왼손에서는 계속되는 트릴로, 오른손에서는 성악 선율과

같은 음이 수직적인 cluster의 형태로 나오고 있다. 서로 잘난 체 하며 떠들어대던 새들이 태어난 지 12달 밖에 안 된 어린 새라는 사실을 오른손의 불협화음 chord로 표현하고 있다. (악보46)

<악보46> 제 6곡 Proud Songsters, 20-22마디

(태어난 지 12달 밖에 안 된 어린 새들)

26-29마디에서 불과 1, 2년 전에는 노래하고 있는 이 새들이 없었다는 내용이 성악 선율에서 syncopation과 붓점 리듬으로, 피아노 반주에서는 [A]의 셋잇단음표와 수직화음형태가 프레이즈를 짧게 하여 나타나고 있다. 29-34마디까지 새들이 존재하지 않았던 그 시간에도 존재한 자연을 말하고 있는데, 성악 선율의 높은 음역으로, 피아노 반주는 연속되는 불협화음으로 cresc.하며 ff로 향하는 진행을 통해 자연의 존재를 강하게 표현하고 있다. (악보 47)

<악보 47> 제 6곡 Proud Songsters, 30-34마디

(그러나 곡식 알갱이들은 있었지, 땅도, 공기도, 비도)

피아노 성부의 셋잇단음표의 동형진행과 같은 음으로 구성 된 수직화음 들은 이 곡의 처음에 나온 주제 선율보다 비슷하지만 조금 길어진 프레이즈의 반주형태로 나오므로써 처음으로 돌아가는 듯한 느낌을 준다. 피아노의 후주에서도 비슷한 음형으로 새들의 파닥거림과 지저귀음을 표현하면서 E b 음으로 마치고 있다. (악보48)

<악보48> 제 6곡 Proud Songsters, 35- 37마디

제 6곡에서는 제 3곡 Wagtail and baby와 비슷하게 새들이 등장하고, 피아노의 오른손, 왼손에서 새들의 울음소리와 움직임들을 불협화음으로 된 셋잇단음표와 같은 음으로 구성된 음송이들(cluster), 트릴 등으로 표현하였음을 알 수 있다.

7. At the Railway Station, Upway (or The Convict and Boy With the Violin)

기차역에서 (또는 죄수와 바이올린 켜는 소년)

1) 시의 원문 및 번역

"The is not much that I can do,
For I've no money that's quite my own!"
Spoke up the pitying child-
A little boy with a violin
At the station before the train came in,-
"But I can play my fiddle to you,
And a nice one 'tis, and good in tone!"

The man in the handcuffs smiled;
The constable looked, and he smiled, too,
And the man in the handcuffs suddenly sang
With grimful glee:
"This life so free
Is the thing for me!"
And the constable smiled, and said no word,
As if unconscious of what he heard;
And so they went on till the train came in-
The convict, and boy with the violin.

“내가 할 수 있는 것은 별로 없어요,
가진 돈이 하나도 없거든요!“
가연은 소년이 말했네-
바이올린 켜는 작은 소년이
기차가 아직 들어오지 않은 기차역에서-
“하지만 당신을 위해 바이올린은 연주할 수 있어요
그리고 근사해요, 소리도 좋아요!“

수감 찬 남자는 미소 지었네;
경관도 바라보고, 미소 지었네,
수감 찬 남자가 갑자기 노래했네
냉혹한 기쁨 속에서;
“자유로운 인생,
이것은 나를 위한 것이라네!“
경관은 미소 지었지, 그리고 아무 말도 없었네,
아무것도 못 들은 것처럼;
기차가 들어올 때까지 그들은 계속 하였네-
죄수도, 바이올린 켜는 소년도.

2) 작품 분석

40마디로 이루어진 제 7곡은 나타냄 말에서 “Lightly and like an improvisation(가볍고 즉흥 연주처럼)”이라고 지시되어 있는데, recitative 양식의 모습이 많이 보인다. 이 시의 내용은 유죄 선고를 받은 수감 찬 죄수와 그를 호송하는 경관이 기차역에서 기차를 기다리고 있는데, 바이올린을 들고 있던 소년이 죄수를 동정하며 바이올린을 연주해 주는 내용이다. 이 곡의 구성은 다음과 같다.

<표 15> 제 7곡의 구성

형식 구분	박자	빠르기 및 나타냄 말	중심 조성
[전주]: 1-4마디	4/4박자, 3/2박자, 7/4박자	Lightly and like an improvisation	a minor C major
[A]: 5-12마디			
[A']: 13-27마디			
[A'']: 28-37마디			
[후주]: 38-40마디			

전주 1-4마디는 이 곡 전체에 나타나는 반주 형으로 1-2마디는 바이올린 소리를, 3-4마디는 기차의 움직임을 묘사하고 있다. 바이올린 소리를 연상하게 하는 1-2마디에서 왼손에서는 4분 음표로 된 음들이 G, A \flat (G \sharp), A로 진행되는 것을 볼 수 있고 여기에서 a minor로 볼 수 있다. chord로 된 음형이 리듬이 점점 쪼개지면서 점점 빨라지는 기차의 모습을 표현하였고, 기차가 멀리 떠나가는 소리와 모습은 *decre.*되는 16분 음표와 6잇단음표로 된 빠른 음형으로 묘사하고 있다. (악보 49)

<악보49> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 1-4마디

Lightly and like an improvisation (♩=c.72)

Voice

Piano

pp

mf (brilliant)

5-7마디의 성악 성부는 recitative로 전개되고 있는데, 약박에서 시작하며 당김음, 붓점, 16분 음표, 5잇단 음표들을 사용하여 빠르고 즉흥적인 느낌을 주고 있다. 이것은 가난하지만 희망을 갖고 사는 소년을 그리고 있고, 피아노의 지속음이 이 부분의 가사의 내용을 표현하고 있다. *p*와 *pp*로 소년이 속삭이듯 시작되는 소년의 말은 가진 돈이 없어 할 수 있는 것이 별로 없다고 하지만 8마디에서 5도 도약하는 모습에서 희망을 가지고 있는 모습을 볼 수 있다. 바이올린 소리를 표현한 아르페지오 반주 형으로 희망을 품고 있는 소년의 이미지를 나타내었다.(악보 50)

<악보50> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 5-8마디

5 *p simply*
 "There is not much that I can do, For I've no mo-ney that's quite my own!"
 5 *pp*

7 *pp* (sustained)
 Spoke up the pi - ty - ing child — A
 7 *pp*

(“내가 할 수 있는 것은 별로 없어요, 가진 돈이 하나도 없거든요!” 가없는 소년이 말했다네-)

8-12마디를 보면 성악 선율은 동음(B음)이 반복되고 나타나다가 c음으로 마무리 되는 모습에서 C major 로 조성이 바뀔 수 있고, 피아노 반주에서는 가사에서 "A little boy with the violin" 에서는 1-2마디와 같은 바이올린 motive가, "At the station before the train came in-"에서는 3-4마디의 기차 motive가 사용하여 반주부에서 가사의 의미를 표현해 주고 있다. (악보51)

<악보51> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 8-12마디

8 (sustained)
child — A lit - tle boy with a

8 *pp*

10
vi - o - lin At the sat - tion be - fore the

10

12
train came in,

12 *mf*

(바이올린 켜는 작은 소년이 기차가 아직 들어오지 않은 기차역에서-)

[A']부분인 13-16마디는 5-7마디의 선율과 유사한데, 성악 선율이 가사의 변화로 인해 음절에 맞게 리듬이 약간 변했을 뿐이고, 피아노 반주부는 장식이 조금 많아진 모습을 보인다. 소년이 바이올린은 잘 연주할 수 있다는 자신감을 나타내는 부분이며 성악 성부나 피아노 성부 모두 a minor의 조성을 보인다.

18-23마디는 앞의 8-12마디가 발전된 형태를 보이는데, 성악 선율이 B-C#-D-D#-F-F#으로 점점 상승하는데, ‘moving forward’ 하면서 이 곡의 클라이맥스인 24마디로 진행하고 있다. 이 부분의 피아노 성부는 바이올린 연주를 연상하게 하는 아르페지오 형태와 기차의 움직임을 연상하게 하는 chord형의 반주가 번갈아 나오면서 음을 상승시켜, 성악 성부와 같이 클라이맥스로 몰아가고 있다.

24-27마디는 이 곡의 클라이맥스 부분으로 최수의 노래가 나오는 부분이다. 성악 성부를 보면 붓점의 선율을 리듬감있게 *f*로 연주하라고 지시되어 있으며, 원시와 다르게 “This life so free”의 반복 사용하여 그 의미를 강조하고 있다. 여기에서 최수가 갈망하는 자유로운 인생을 붓점 리듬과 도약하는 상, 하행 선율 등으로 의미를 더욱 강조하면서 표현하는 것을 볼 수 있다. (악보52)

<악보52> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 24-27마디

(자유로운 인생, 이것은 나를 위한 것이 라네!)

피아노 성부는 *ff*의 아르페지오 반주 형으로 죄수가 노래하는 것을 반주하는 모습을 나타내고 있는데, 리듬감 있게 상행하는 아르페지오로 바이올린으로 죄수의 노래를 반주하고 있는 모습과 함께 냉소적이면서도 자유를 갈망하는 죄수의 마음을 표현하였다.

31-37마디를 보면 가사의 내용이 소년과 죄수가 기차가 들어올 때 까지 노래한다는 부분으로 피아노 반주 형이 아르페지오 반주 형과 chord 반주 형이 같이 나오고 있으며, 조성은 C major로 소년과 죄수의 미래에 대한 희망과 자유를 표현하였다. Britten은 이 소년과 죄수의 표현을 반주부에서 특징지어 나타내어서 시의 내용을 음회화 기법으로 나타내었다. (악보 53)

<악보53> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 31-37마디

31 *pp* (*sustained*)
..... And so they went on..... till the train came in

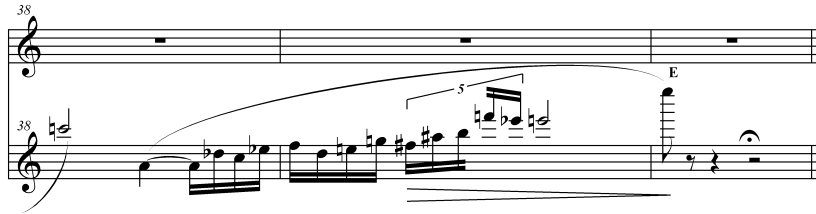
34 *pp* *sweetly*
The convict, and boy with the

36
violin.

(기차가 들어올 때까지 그들은 계속 하였네- 죄수도, 바이올린 켜는 소년도.)

38-40마디는 후주에 속하는 부분으로 16분 음표와 5잇단음표를 사용하여 빠르게 상행시킴으로 희망과 자유를 표현하였다. (악보54)

<악보54> 제 7곡 At the Railway Station, Upway, 38-40마디

제 7곡에서 Britten은 이 곡에서 원시의 형식에 얽매이지 않고 시의 내용에 중심을 두어 음악을 작곡하였음을 살펴볼 수 있었다. recitative를 사용하여 시의 의미를 강조하고, 소년과 죄수를 피아노 반주부의 반주 형태로 이미지를 잘 표현하였고, 시어의 반복사용으로 곡의 절정을 표현하였음을 알 수 있었다.

8. Before Life and after (생명 이전 그리고 이후)

1) 시의 원문 및 번역

A time there was- as one may guess	누구라도 생각해 볼 수 있는 시간
And as, indeed, earth's testimonies tell-	그리고, 정말로, 지구가 증거하고 있듯이-
Before the birth of consciousness,	의식이 태어나기 전,
When all went well.	모든 것이 잘 돌아가던 그런 시간들.
None suffered sickness, love, or loss,	아무것도 아프지도, 사랑하지도, 잃어버리지도 않고,
None knew regret, starved hope, or heart-burnings;	아무도 후회를 모르고,
	희망에 굶주리지 않고, 가슴 태우지 않고;
None cared whatever crash or cross	무엇에 부딪치거나, 무엇이 날아와
Brought wrack to things.	부서져도 아무도 상관하지 않던 그 시간.
If something ceased, no tongue bewailed,	무엇이 멈추어도, 아무도 통곡하지 않고,
If something winced and wande, no heart was wrung;	무엇이 주춤하거나 약해져도,
	누구도 마음 아파하지 않고;
If brightness dimmed, and dark prevailed,	빛이 쇠하고 어둠이 성하여도,
No sense was stung.	누구의 감성도 괴로워하지 않던 그런 시간.
But the disease of feeling germed,	그러나 감정의 병은 싹이 트고,
And primal rightness took the tinct of wrong;	최초의 정의는 악의 색깔을 띠게 되었다;
Ere nescience shall be reaffirmed	언제나 순진무구함이 다시 서게 될까
How long, how long?	얼마나 오래 있어야, 얼마나 오래?

2) 작품 분석

이 곡은 Britten의 가장 아름다운 곡들 가운데 하나로 이 연가곡 그룹 전체의 주제를 모아 놓았다. 이 곡은 감정적이지만 고요하고 조용히 느껴진다.³⁸⁾ 인간이 생각하지 않고 알지 못했을 때 더 잘 살 수 있었고, 그런 원시적인 상태로 돌아가기를 희망하는 것이 이 곡의 주제이자 <Winter Words, op.52>의 중심 주제이다. 전체 35마디로 되어있는데 중심조성이 D major로 <Winter Words, op.52>의 제 1곡 (d minor)과 중심 조성에 있어서 연관성을 보인다.

<표 16> 제 8곡의 구성

형식 구분	박자	빠르기 및 나타냄 말	중심 조성
[A]: 1-9마디(1연)	4/4박자	Quietly moving, always <i>p</i> and smooth	D major
[A']:10-17마디(2연)			
[A'']:18-26마디(3연)			
[B]: 26-35마디(4연)			

1-9마디의 [A]부분을 보면 성악 선율이 보조음을 사용한 순차진행과 당김음, 붓점 리듬 등을 사용하여 부드럽고 온화한 분위기를 내고 있다. 이것은 의식 이전의 순수하고 혼란이 없던 시간을 그리고 있으며, 항상 작고 부드럽게 표현하라고(always *p* and smooth) 요구하고 있다.

이 곡의 반주형의 특징은 오른손 성부는 옥타브의 병진행으로 성악성부와 6도의 병진행 모습을 많이 보이고 있고, 왼손 성부는 3화음 병진행의 형태가 곡 전체에서 계속되고 있는 것이다. 이것은 성악 성부와 마찬가지로 음

38) Carol Kimball저, 채은희 역, **Song: 예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서. 상권** (서울: 형설, 2003), p.372

악적으로 부드럽고 안정된 분위기를 나타내며, 왼손의 8분음표가 계속됨으로써 시간이 흘러가고 있음을 표현한 것임을 알 수 있다. (악보55)

<악보55> 제 8곡 Before Life and After, 제 1-4마디

Quietly moving (♩=48) *alwaly's P and smooth*

Voice

A time there was - as One may guess And as, in - deed earth's

Piano

P very smooth

with Pad.

(누구라도 생각해 볼 수 있는 시간, 그리고 정말로)

이 곡에서 Britten은 한 연이 끝날 때마다 반주 성부에서 2분 음표를 사용하여 중지하고 있는 것을 볼 수 있다. 이러한 피아노 반주 성부의 모습은 4연을 제외한 모든 연의 끝에서 동일하게 나오는데, 이것으로 이 곡은 시의 연의 구분에 따라 형식을 나누었음을 알 수 있다. (악보56)

<악보 56-1> 제 8곡 Before Life and After, 8-9마디

8
When all went well.

8
(sustained) *p*

(모든 것이 잘 돌아가던 그런 시간들)

<악보 56-2> 제 8곡 Before Life and After, 25-26마디

25 *p* *pp cresc. and moving forward*
No sense was stung. But the di -

25 *p* (sustained) *pp*

(누구의 감성도 괴로워하지 않던 그런 시간.)

D major의 조성으로 시작되다가 8-9마디에서 G major로 변화하여 G major의 변격종지(I-IV-V)로 의식 이전의 시간들의 신비스럽고 모호한 분위기를 음악으로 나타내고 있다.

10-17마디의 [A']부분은 순수했던 시간들의 구체적인 묘사가 나타나는

부분으로 G major로 시작하지만 임시표의 사용으로 조성감이 흐려지고 있고, 반음계적인 변화가 나타나고 있다. 피아노의 오른손 성부는 성악 선율의 방향을 따라가지만 6도 병행의 모습은 많이 나타나지 않고, 왼손 성부는 순차적으로 상행하는 모습을 보인다. 16-17마디의 종지에서 E b major의 정격종지(I-V-I)의 형태로 마무리되고 있다. (악보57)

<악보57> 제 8곡 Before Life and After, 16-17마디

(부서져도 아무도 상관하지 않던 그 시간)

18-26마디의 [A"]부분은 의식 이전의 시간에 대한 구체적인 묘사가 나오는 부분이다. 23-24마디를 보면 가사에서 “ 빛은 쇠하고 어둠이 성하여도”의 의미를 성악 성부의 *dim.* 되면서 하행하는 선율로 나타내고, 피아노의 오른손은 성악 성부와 리듬만 다른 같은 흐름으로, 피아노 왼손은 반음으로 상행하는 반음계 상행진행의 3화음으로 나타나며 poly chord의 사용으로 모호하고 음침한 분위기를 표현하고 있다. (악보 58)

<악보58> 제 8곡 Before Life and After, 20-24마디

20

If some-thing winced and waned, no heart was

22

wrung..... If bright-ness dimmed, and dark pre-vailed

dim.

dim.

(무엇이 주춤하거나 약해져도, 누구도 마음 아파하지 않고;)

26마디에서 시작되는 [B]부분은 순수했던 시간이 아닌 고통과 갈등이 지배하는 세상을 의미하고 있으며, 그런 고통의 의미가 피아노 왼손에서 많은 임시표의 사용과 반음계적인 변화로 나타나고 있다.

성악 선율의 상승과 함께 피아노 오른손도 같이 상승하며 이 곡의 절정으로 몰고 가고 있는데, 피아노의 오른손과 왼손은 서로 반진행을 하면서 연속적인 불협화음으로 혼란스러움을 표현하고 있다. (악보59)

<악보 59> 제 8곡 Before Life and After, 25-26마디

25 *p* No sense was stung. But the di - *pp cresc. and moving forward*

25 *p (sustained)* *pp*

(누구의 감성도 괴로워하지 않던 그런 시간)

30-31마디는 이 곡의 절정으로 볼 수 있는데, 이런 반진행이 높은 음역까지 계속 되면서 포르테의 점점 넓어지는 음악의 폭으로 “How long”을 강조하고 있다. 원시와는 달리 “How long”을 세 번 더 반복함으로 안타까운 마음과 순수했던 시간을 갈망하는 심정을 표현하고 있다.

피아노 성부는 pp로 점점 작아지며 D major의 II-I의 변격종지로 마무리 되고 있는데, 이것은 순수했던 시간들에 대한 갈망과 현실의 안타까움을 나타내고 있다. (악보 60)

<악보60> 제 8곡 Before Life and After, 30-35마디

30 science shall be re - af - firmed How long, how

32 long how long how..... long > how long?

(언제나 순진무구함이 다시 서게 될까 얼마나 오래 있어야, 얼마나 오래?)

제 8곡은 중심 조성이 D major이지만 많은 임시표 사용과 반음계 진행으로 전통적인 조성의 느낌을 벗어나고 있다. 피아노 왼손은 반주형태는 단순한 3화음 chord형태가 계속 되지만 역시 많은 임시표의 사용으로 조성을 모호하게 하고 있다. 이러한 불협화음과 모호한 조성의 느낌으로 혼란스러운 시의 내용을 잘 표현하고 있다.

결 론

Benjamin Britten(1913-1976)은 20세기에 활동한 영국 작곡가로 여러 분야에서 영국음악의 발전에 많은 기여를 하였다. 본 논문에서는 브리튼의 성악 음악 중 연가곡인 <Winter Words, Op.52>를 통하여 영국음악의 아름다움과 브리튼의 음악 세계를 느낄 수 있었다.

영국의 대표적인 시인이자 소설가인 Thomas Hardy(1840-1928)의 각각의 시를 바탕으로 하여 브리튼이 연가곡 <Winter Words, Op.52>로 묶었는데, 이 곡을 통해 알아본 브리튼의 음악적 특징과 연주 시 도움이 될 것들을 요약하면 다음과 같다.

선율 진행은 대체로 순차진행을 사용하였지만, 시의 의미를 강조하거나 분위기를 묘사할 때 도약진행, 동음의 반복, 그리고 Purcell의 영향으로 보이는 낭송조(declamatory)와 recitative양식의 모습을 많이 보인다.

20세기의 현대 작곡가들이 즐겨 쓰던 짧은 리듬, 잦은 변박으로 인한 복잡한 리듬보다 간결하고 대체적으로 보편적인 리듬형태를 보인다. (하지만 제 5곡과 제 7곡은 예외로 이 곡들에서는 많은 박자변화를 보인다.) 시의 의미를 표현하기 위해 당김음, 붓점 리듬 등을 효과적으로 사용하고 있고, 피아노 반주부에서는 왼손, 오른손이 2:3의 리듬으로 서로 다른 리듬을 보이기도 한다.

화성은 전통적인 3도 구성의 화성위에 현대적인 화성이 더해져서 poly chord, 12음계, 잦은 임시표 사용으로 불협화음들의 모습을 보인다.

브리튼은 다른 20세기 작곡가들에 비해 전통적인 조성체계를 고집한 작곡가로 알려져 있는데, 브리튼은 그 위에 현대적인 느낌을 더하였다. 온음계적 선율(제 2곡), 반음계적 선율의 모습도 보이고(제 7곡), 성악 선율이나 반주부의 반음계적 선율은 브리튼의 연가곡 전반에 걸쳐 자주 나타난다. 또한 12음 기법(제 1곡)을 사용하기도 하였고, 교회 선법으로 작곡하여(제 5곡) 시의 엄숙하고 종교적인 내용과 분위기를 표현하기도 하였다.

이 연가곡의 많은 곡들이 선율을 변형, 발전시키는 방법으로 대위법적 작곡기법(반복, 확대, 축소, 모방, 역행)을 사용하여 시의 의미를 표현하였다. 성악 성부나 피아노 반주부에서 모든 곡들이 주제적 동기가 곡 전체에서 계속되면서 통일성을 주고 있다. 또한 성악 성부와 반주부 사이의 반진행, 동형진행의 모습도 많이 보이고, 어느 일정한 주제적 동기를 연가곡의 여러 개별악곡에서 다시 사용하는 작곡 방법의 모습도 보여준다.(예를 들어 제2과 제7곡의 기차의 움직임)

브리튼은 이 곡에서 2부나 3부 등으로 나누어지는 형식을 많이 보이는데 변주형식(variation form)으로 된 악곡도 있다. 이 연가곡의 형식은 시의 연에 따라 형식을 나누는 모습들을 보이지만, 연의 형식에 상관없이 시의 내용 전개에 따라 나누기도 하였다. 제 3곡의 경우 시의 내용의 변화에 따라 형식을 나누어서 [A]부분이 다른 부분에 비해 지나치게 커진 모습을 보인다.

앞에서 언급한 여러 음악적인 특징들은 피아노 반주부에 모두 담겨있다.

이 곡에서 피아노 반주부는 곡 전체의 주제와 분위기를 이끌어가고, 성악 성부보다 더욱 함축적인 시의 의미를 담고 있기 때문에 이런 모든 연구를 통하여 반주부에 대한 이해의 폭을 깊게 할 수 있다.

이 연가곡의 피아노 성부는 ostinato, 분산화음, 피아노 오른손과 왼손이 각각 다른 리듬으로 곡의 전체에서 진행하거나 주제적 동기가 되는 패턴의 반복 등 여러 방법으로 효과적인 시의 의미를 전달하고 있다.

이상으로 Benjamin Britten의 연가곡 <Winter Words, Op.52>를 연구함으로써 Thomas Hardy의 시와 브리튼의 성악 음악의 이해에 많은 도움이 되었고, 연주시 세심하게 표현되어야 할 부분들을 살펴볼 수 있었다.

참고문헌

1. 국내 서적 및 번역서

강준일, **음악에로의 입문**. 서울: 벨로체, 2002

김정진, **20세기 작곡가 연구 III**. 서울 : 음악세계, 2003

이성삼, **세계명작 오페라 전집**. 서울 : 세광, 1981

세광편집국, **음악대사전**. 서울 : 세광, 1989

한충완, **한충완의 실용 음악 통론**. 서울: 이정선음악사, 2004

Grout and Palisca, *A History of Western Music*. 박세원 역
서울 : 세광, 1988

Carol Kimball, **Song: 예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서**.
채은희 역. 서울 : 형설, 2003

Barbara Meister, **예술가곡개론**. 이경숙 역. 서울 : 지문사, 1990

2. 외국 서적

Hands, Timothy. *Thomas Hardy*. London : Macmillin. 1995

Jacobs, Authur. "The British Isles" *A History of Song*.

Edited by Denis Stevens, London; W.W. Norton &
Company. 1970

Kimball, Carol. *Song*. Washington : Redmond. 1996

Pinion F. B. *A Commentary on the Poems of Thomas Hardy*, London,
1976, p. 156

Sadie, Stanley. *The New Grove Dictionary of
Music and Musicians*. Vol.3, 6th Edition,
London : Macmillin Co. 2002

3. 학위 논문

최미옥. 「 Benjamin Britten의 연가곡 "Winter Words" Op.52에 대한
연구 」. 이화여자 대학교 대학원. 1992

김은영. 「 Britten 가곡에 나타난 시와 음악과의 관계연구
'Winter Words, Op.52' 작품 분석 」. 서울대학교 대학원. 2002

노주원. 「 Benjamin Britten의 연가곡 "On This Island, Op.11"의
분석과 반주 연구 」. 성신여자대학교 대학원. 2002

서행자. 「 그레고리안 성가가 현대 종교 음악에 미친 영향 」.
연세대학교 교육대학원. 1988

서성원. 「토마스 하디의 시에 나타난 운명의 아이러니」.
전북대학교 교육대학원. 2004

양지원. 「토마스 하디의 작품 속에 등장하는 여자 주인공의 주체성
추구에 대한 연구」. 한국외국어대학교 대학원. 2006

양혜정. 「Benjamin Britten의 가곡에 관한 연구 “A charm of
Lullabies, Op.41”를 중심으로」. 이화여자대학교 대학원. 1996

4. 악보

Britten, Benjamin, Winter Words Op.52 Lyric and Ballad of Thomas
Hardy for High Voice and Piano, London: Boosey & Hawkes
1954.

5. 음반자료

Britten, Benjamin, Winter Words, played by Philip Langridge(tenor)
& Steuart Bedford(piano), London, Collins Classics, 1996.

Britten, Benjamin, The Canticles, played by Benjamin

Butterfield(tenor),

Daniel Tayler(Countertenor), Brett Dolegato(baritone),

James Sommerwille (horn), Judy Loman(harp),

Stephen Ralls and Bruce Ubukata(piano),

Toronto : Marquis Classic

ABSTRACT

An analysis on the Winter Words, Op. 52
by Benjamin Britten

Kim, Jong Kyung
Dept. of Accompanying Music
Graduate School
Sungshin Women's University

Britten is a composer who made great contributions to the development of English music in the 20th century, leaving us fine music of various genres including instrumental music, vocal music, chorus, opera, ballet music, religious music and film music. Among them, more than 100 pieces of vocal music opened a new chapter of English music, which had been depressed since Henry Purcell (1659-1695) in the 17th century.

In this thesis, <Winter Words, Op. 52>, composed in 1953, Will

be analyzed.

<Winter Words, Op.52> consists of eight songs based on Thomas Hardy's (1840-1928) poems, satirizing nature and human life. These Hardy's poems are rearranged by Britten's exquisite and deep literary sense, in his song cycle <Winter Words>.

In this song cycle, Britten produces an arch form by tonal system, ordering of the poems, and their musical setting.

The first song is in d minor, and the last song is in D major. And those two songs share a mood of emotional reflection. The second song is in c minor, and the 7th song is in C major. And both of the song deal with rail as a text. Songs 3 and 6 depict birds and nature, and both settings are lighter in mood. At the heart of the group are Songs 4 and 5, both descriptive of personal experience. Song 5, the largest and most complex of the group, is preceded and followed by songs of faster tempo.

While maintaining the tonal system, Britten uses 12 chromatic scale, poly chord and frequent key changes, vague feelings and modern senses, giving vague adding. In addition, it expressed the solemn and religious atmosphere of the poems by composing in church mode in song 5.

The present research examined the poem, melody, rhythm, harmony, tone,

composition technique and form of each piece of music, and thought how to understand and perform Britten's songs from the accompanist's point of view.