

저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

동일조건변경허락. 귀하가 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공했을 경우에는, 이 저작물과 동일한 이용허락조건하에서만 배포할 수 있습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

오 미 선 교수지도
석사학위 청구논문

Cécile Chaminade의 가곡 연구

- 3개의 가곡을 중심으로 -

2015

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

정은경

Cécile Chaminade의 가곡 연구

- 3개의 가곡을 중심으로 -

오 미 선 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2014년 11월

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

정은경

인 준 서

정은경의 석사학위 논문으로 인준함

심사위원장 박 경 신 (인)

심사위원 조 길 자 (인)

심사위원 오 미 선 (인)

성신여자대학교 대학원

논문개요

본 논문은 세실 루이 스테파니 샬미나드(Cécile Louise Stéphanie Chaminade, 1857-1944)의 가곡을 분석 연구한 것이다.

산업혁명과 프랑스 혁명의 영향으로 인한 중간계급의 성장은 살롱음악의 발전에 많은 영향을 끼쳤다.

남녀의 성차별 사상이 지배적이었던 사회적 분위기 속에서 음악계의 여성 작곡가의 활동은 주로 살롱이라는 공간에서 국한되었다. 하지만 살롱문화의 발전으로 이전 시대에 비해 많은 수의 여성 작곡가들이 활동할 수 있었으며 샬미나드가 그 대표적인 예이다.

샬미나드는 125개 이상의 가곡을 작곡하였다. 가곡 작품들은 단순한 형식이지만 부드러운 반음계적인 화성과 섬세한 선율, 춤곡에서 영향을 받은 리듬에서 프랑스풍의 재치와 음색이 돋보인다. 반주는 주로 선율과 동일하게 움직이거나 페달포인트, 아르페지오, 꾸밈음, 동형진행 등을 사용하였다. 가사는 주로 서정적이고 상징적인 내용을 선택했고 가사의 분위기는 그만의 특유의 섬세함으로 다양한 표현기법을 통해 면밀히 그렸다.

본 논문에서 샬미나드가 연주를 위해 난이도에 따라 분류한 곡들을 성부별로 제시하였다. 살롱뿐만 아니라 큰 연주 홀에서 연주하기에 손색이 없는 샬미나드의 「Après de ma mie <나의 사랑하는 님의 곁에서>」, 「Villanelle <목가>」, 「L'été <여름>」 3개의 곡을 소개한다. 각 곡의 발음과 가사를 해석하고 형식과 조성, 선율 등을 분석한 후 연주자가 연주 시 유의해야 할 점을 제시하여 이해를 돕고자 하였다.

목 차

논문 개요	i
I. 서론	1
1. 연구 의의	1
2. 연구 방법	2
II. 이론적 배경	3
1. 사회 경제적 시대 이해	3
2. 낭만주의 시대의 여성음악가의 활동	5
3. 낭만주의 시대에 활동한 지역별 여성음악가	7
III. 본론	13
1. 샤미나드의 생애	13
2. 샤미나드 기악곡의 특징	18
3. 샤미나드 성악곡의 특징	24
IV. 음악 형식과 구성 및 연주 기법	33
1. 「Après de ma mie <나의 사랑하는 님의 곁에서>」	33
2. 「Villanelle <목 가>」	45
3. 「L'été <여 름>」	59

V. 결론 82

참고문헌

ABSTRACT(영문초록)

부록

표 목 차

<표 1> 1800-1900년경의 유럽에서 활동한 여성 작곡가의 지역적 분포 ..	7
<표 2> 샤미나드의 주요 기악작품	18
<표 3> 첫 번째 레벨의 곡	27
<표 4> 두 번째 레벨의 곡	28
<표 5> 세 번째 레벨의 곡	29
<표 6> 「Après de ma mie」 형식구조	36
<표 7> 「Villanelle」 형식구조	48
<표 8> 「L'été」 형식구조	62

악 보 목 차

<악보 1> 「Sérénade espagnole」 피아노 버전	21
<악보 2> 「Sérénade espagnole」 성악 버전	22
<악보 3> 「Sérénade espagnole」 클라이슬러의 바이올린 버전	23
<악보 4> 「L'été」 Running scale의 사용 (마디 3-6)	30
<악보 5> Arpeggio의 사용 (마디 1-2)	30
<악보 6> Bird song의 사용① (마디 11)	31
<악보 7> Bird song의 사용② (마디 24-27)	31
<악보 8> Trill의 사용 (마디 68-74)	32
<악보 9> 「Après de ma mie」 전주 부분의 캐논 형태 진행 (마디 1-4)	37
<악보 10> V화음의 3음 변화 (마디 1-5)	38
<악보 11> 선율이 같은 성악부/반주부 (마디 6-13)	39
<악보 12> B부분의 b와 b'부분 (마디 21-28)	41
<악보 13> B부분 (마디 29-32)	42
<악보 14> B부분 (마디 21-28)	43
<악보 15> 「Villanelle」 전주부 (마디 1-4)	49
<악보 16> (마디 4-5)	50
<악보 17> 선율의 완전 음정 사용 (마디 6-7)	51
<악보 18> 선율과 반주부의 완전음정 사용과 상호작용 (마디 11-13) ...	51
<악보 19> 선율과 반주부의 상호작용 (마디 6-9)	52
<악보 20> 옥타브 도약 (마디 13-14)	53
<악보 21> B부분 (마디 17-26)	54
<악보 22> 클라이맥스 (마디 27-34)	55

<악보 23> Coda부분 (마디 70-77)	56
<악보 24> B부분 반음계 화성 (마디 23-26)	57
<악보 25> 「L'été」 화려한 전주부 (마디 1-7)	63
<악보 26> 전주부 마지막 부분 (마디 8-10)	64
<악보 27> Bird song과 5도 도약 선율, 화성 진행 (마디 11-12)	65
<악보 28> 동형진행 선율 (마디 13-14)	65
<악보 29> 동형진행 선율 (마디 15-22)	66
<악보 30> 음형② (마디 18)	67
<악보 31> Bird song-음형②의 사용과 A의 마무리 (마디 24-27)	68
<악보 32> (마디 32-36)	69
<악보 33> (마디 37-40)	70
<악보 34> (마디 41-48)	71
<악보 35> (마디 49-56)	72
<악보 36> (마디 61-65)	73
<악보 37> (마디 66-75)	74
<악보 38> (마디 76-79)	75
<악보 39> A부분(전주부, a부분)의 화성 변화 (마디 1-14)	76
<악보 40> AM의 V와 am의 V도 화성	77
<악보 41> A부분(a부분과 Codetta)의 화성 변화 (마디 14-31)	78
<악보 42> C부분의 화성 변화 (마디 49-61)	79

I. 서론

1. 연구의의

세실 샤미나드(Cécile Chaminade, 1857 - 1944)는 19세기 후반과 20세기 초반에 걸쳐 활동한 프랑스 여성 작곡가이다. 그는 영국과 미국에서 큰 성공을 거두었고 그의 생애 동안 작곡한 400여 곡의 대부분이 출판되었다. 또한, 여성 작곡가로는 프랑스 정부에서 수여하는 레종 도뇌르(Légion d'Honneur) 훈장을 최초로 수여 받아, 사회는 물론 대중으로부터 인정받은 작곡가이다. 하지만 그의 작품은 당시 주류를 이룬 후기 낭만주의 스타일이 아닌 구시대적, 또는 가벼운 살롱음악으로 폄하되기도 하였다.

여성 작곡가로서의 활동은 주로 살롱이란 한정된 공간 안에서만 그들의 지적 소통이 인정되었으며, 일반적인 연주회장은 여성에게는 큰 벽으로 작용했다. 샤미나드는 여성에게 엄격한 큰 연주장보다 살롱에서 연주하였으며 주로 섬세한 멜로디와 단순한 구조의 듣기에 편한 곡을 많이 작곡하였다. 하지만 화려한 선율과 모호한 조성으로 구성된 화려한 곡도 인기를 얻었다.¹⁾

본 논문은 샤미나드의 다수의 가곡 작품 중 「Après de ma mie <나의 사랑하는 님의 곁에서>», 「Villanelle <목가>», 「L'été <여름>」 총 3곡을 연구함으로써 그의 재능이 재평가되고 그의 가곡을 연주하는 이들에게 도움을 주고자 한다.

---

1) 화려한 선율은 리스트(Ferenc Liszt, 1789-1846), 조성의 모호성은 바그너(Richard Wagner, 1813-1883)의 영향을 받은 것으로 보인다.

2. 연구방법

본 논문에서는 다음과 같은 연구방법으로 연구하였다.

첫째, 19세기 사회, 경제적 시대의 흐름을 이해하고 여성 음악가들의 소통장이 된 살롱에 대하여 살펴보았다.

둘째, 샤미나드의 생애와 그의 작곡 스타일에 대하여 알아보았다.

셋째, 그의 가곡 「Après de ma mie <나의 사랑하는 님의 곁에서>」, 「Villanelle <목가>」, 「L'été <여름>」의 가사 발음과 의미를 해석하고 각 곡에서 나타난 형식과 조성, 선율 등을 분석한 후 연주자들이 연주 시 유의해야 할 점을 연구하였다.

II. 낭만주의 시대 여성음악가들

1. 사회, 경제적 시대 이해

산업혁명은 농업에서 산업으로 경제구조의 변동을 가져왔고, 그것은 농업을 주로 하던 서민계층의 상당수를 도시의 노동자로 이끌었다. 새로운 시대의 노동력의 규모는 기존의 남성뿐 아니라, 여성의 인력도 필요할 정도로 컸고, 노동자는 초등 교육 이상의 학력을 가져야만 했다. 그리하여 여성의 교육기회가 늘어남에 따라 독서하는 신여성이 나타나는 등의 새로운 사회 분위기도 생겨났지만, 18세기 루소(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)가 『에밀(Emile)』에서 가정에 헌신하는 여성을 여성상으로 표현한 영향력은 19세기 전반의 사회적 분위기로 이어져 여성의 사회 진출을 더디게 했다.

그 후 프랑스 대혁명으로 인해 신분제도의 붕괴와 부르주아라 불리는 중간계급의 사회적인 신분상승이 이루어졌다. 그것은 중간계급의 자본력과 더해지면서 본격적으로 사회와 문화에 큰 영향을 끼쳤다. 특히 중간계급의 연주 시장 합류는 상업적인 음악 시장과 새로운 연주문화를 초래했다. 공공 연주회장에서 음악회를 관람하거나 가정에서 새롭게 창작된 가곡이나 챔버 음악들을 연주하는 새로운 음악문화를 이끌었다.²⁾ 이는 샤미나드와 같은 여성 작곡가들이 활동할 수 있는 무대가 되었다.

근대화의 영향으로 여성에게 주어지는 교육과 사회진출의 기회가 증가하였고 그로인해 많은 수의 여성이 음악가로 활동하였다. 이전 시대에도 아마추어 연주가로서 활동하던 여성들은 있었지만 남성의 영역으로 받아들여지던 창작의 활동에서는 배제되어왔다. 하지만 산업혁명으로 인한 경제적, 사회적 변혁과 여성 인권운동의 영향을 받은 이 시대에는 파니 멘델스존

2) 정복주, 채은희. 『성악예술-연주와 문헌』, (서울: 예술, 2009), p.312.

(Fany Mendelssohn, 1805-1847), 클라라 슈만(Clara Schumann, 1819-1896), 세실 샤미나드(Cécile Chaminade, 1857-1944), 조제핀 랑(Josephine Lang, 1815- 1880) 등의 여러 여성 작곡가들이 배출되었다. 이들은 그들 시대의 한계를 극복하고 근대 여성의 모델이 되었다.

2. 낭만주의 시대의 여성음악가의 활동

19세기 낭만 음악의 발달에서 중요한 요인 중 한 가지는 유럽의 살롱문화이다. 이것은 고대 그리스, 로마 시대에 생겨나 19세기까지 발달해 왔다. 전통적으로 살롱은 지식 토론의 장이자, 귀족들의 사교와 정치 교류의 장이었다. 16세기 사교 모임으로 시작된 살롱은 주로 문학 서클이 주를 이루었고, 18세기부터는 정치와 문학, 예술을 논하는 공론장의 역할과 음악회가 열리는 공간이 되었다.³⁾

19세기의 살롱은 구성원에 따라 귀족, 재정가, 중간계급의 살롱으로 구분 지을 수 있다.⁴⁾ 귀족 살롱은 이전 시대의 귀족들이 본인 소유의 오케스트라나 음악가들로 하여금 음악 활동을 할 수 있게 하는 장소로써, 직접적이고 적극적인 영향력을 가졌던 반면, 18세기 후반부터 신흥귀족들이 장기계약이나 후원을 하는 대신 작품단위로 음악위촉을 하거나, 개인 소유의 살롱에 외부의 다양한 음악가들을 초청하여 음악회를 여는 것으로 변하게 되었다. 19세기에는 중간계급의 세력이 음악과 사교에 적극적으로 영향을 끼치면서 귀족의 살롱은 시대 문화에 소극적인 모습을 띠게 되었다. 재정가 살롱은 귀족의 사교모임에서 제외된 유대인 사업가, 은행가 등의 재정가문에서 자신들만의 살롱을 육성시켰다. 이들 또한 귀족 살롱만큼의 역할을 했을 것으로 보이지만 정보가 부족해서 예술 후원에 대한 기여를 완전히 규명하기 어렵다.⁵⁾ 중간계급 살롱은 귀족이나 재정가 살롱과는 여러 면에서 달랐다. 중간계급 살롱의 구성은 계층의 특성이 다양하게 반영되고, 비공식적이며, 구성원이 마음이 맞는 사람들의 모임이라는 점에서 달랐다. 음악의 종류와 난이도 또한 다양했으며, 모임의 성격 면에서도 비교적 가볍고 덜 진지했다.⁶⁾

3) 홍인경. “음악사 다시 생각하기: 19세기 여성음악가들의 글을 중심으로.” (이화여자대학교 석사학위논문, 2009), p.16.

4) 이경희. 『음악청중의 사회사-궁정, 극장, 살롱, 공공 음악회』, (한양대학교 출판부, 2006), p.153.

5) 이경희. 위의 책, p.160.

바로 이 중간계급 살롱의 자유로움이 살롱음악의 발전에 많은 기여를 한 것으로 보인다.

19세기의 살롱은 계급 간의 소통과 통합을 할 수 있는 장소였다. 역사적으로 여성들이 주도적으로 참여할 수 있는 공간은 매우 적었는데, 살롱이 그러한 역할을 했기 때문에 그 의미가 크다고 할 수 있다. 문학과 음악 살롱을 주도한 여성들은 부유한 중간계급의 어느 정도 교육을 받은 여성들이었다. 이들은 거의 유일하게 공적인 사회 활동을 할 수 있었던 살롱이란 공간을 통해서 음악가와 음악회 등을 후원하였다. 살롱은 여성뿐 아니라 남녀노소 불문하고 정치적, 문화적, 예술적, 과학적인 다양한 지식의 토론장이 되었다.

다만 살롱에 참여한 여성들이 어떤 활동을 했는지에 대해서는 거의 알려진 부분이 없다. 슈베르트(Franz Schubert, 1797-1828), 멘델스존(Felix Mendelssohn, 1809-1847), 쇼팽(Frédéric, Francois Chopin, 1810-1849) 등의 19세기의 유명한 몇몇 작곡가들이 살롱에서 연주했다는 것은 잘 알려졌지만⁷⁾ 여성 음악가들의 작품과 활동은 기록이 미비하거나 잊혀진 부분이 많은 것이 사실이다. 그것은 살롱에서 발표된 음악을 단순히 여성음악가들에 의한 그들의 사교적 성향을 위해 만들어진 소품이라고 여기는 당시의 폐쇄적인 사회 분위기 때문이었다. 루소의 계몽사상의 영향으로 창작의 영역은 남성에게 한한 것으로 여겨졌기에, 여성의 작품은 대중적인 연주 홀에서 연주 기회가 주어지기 힘들었다. 그래서 여성음악가들은 살롱이라는 공간을 통하여 주로 활동했으며, 오페라나 관현악과 같은 규모가 큰 작품보다는 피아노, 성악곡 등의 분야로 그들의 재능을 발휘했다.

---

6) 이경희. 『음악청중의 사회사-궁정, 극장, 살롱, 공공 음악회』, p.161.

7) 홍인경. “음악사 다시 생각하기: 19세기 여성음악가들의 글을 중심으로.” (이화여자대학교 석사학위논문, 2009), p.16.

3. 낭만주의 시대에 활동한 지역별 여성 음악가

1800-1900년경의 유럽에서 활동한 여성 작곡가를 분포 지역별로 나누면 다음과 같다.⁸⁾ <표 1>

<표 1> 1800-1900년경의 유럽에서 활동한 여성 작곡가의 지역적 분포

국가명	작곡가명	출생(b), 사망(d)
이탈리아	Allitsen [Bumpus], (Mary) Frances	b London, 30 Dec 1848; d London, 30 Sept 1912
	Appignani, Adelaide Orsola [Aspri,Orsola]	b Rome, c1807; d Rome, 30 Sept 1884
	Belloc-Giorgi [Bellochi ; Giorgi-Belloc ; née Trombetta], (Maria) Teresa	b San Benigno Canavese, nr Turin, 2 July 1784; d San Giorgio Canavese, 13 May 1855
	Bottini [née Motroni Andreozzi], Marianna	b Lucca, 7 Nov 1802; d Lucca, 25 Jan 1859
	Coccia, Maria Rosa	b Rome, 4 June 1759; d Rome, ? Nov 1833
	Ferrari [née Colombari de Montegre],Gabrielle [Gabriella]	b Paris, 14 Sept 1851; d Paris, 4 July 1921
	Ferrari, Carlotta	b Lodi, 27 Jan 1837; d Bologna, 23 Nov 1907
	Milanollo, (Domenica Maria) Teresa	b Savigliano, nr Turin, 28 Aug 1827; d Paris, 25 Oct 1904
	Ruta, Gilda	b Naples, 13 Oct 1856; d New York, 27 Oct 1932
	Uccelli[née Pazzini], Carolina	b Florence, 1810; d ?Paris, 1885
프랑스	(Atale) Thérèse (Annette) Wartel [née Andrien]	b Paris, 2 July 1814; d Paris, 6 Nov 1865
	Bawr, (Alexandrine-)Sophie (Goury de Champgrand), Mme de [Comtesse de	b paris, 8 Oct 1773; d paris, 31 Dec 1860

8) 성수진. "서양 음악사 속의 여성 작곡가들-11세기부터 19세기까지-" (이화여자대학교 학위논문, 2006), p.4-13중 여성작곡가들의 시대적 분포에서 1800년에서 1900년 사이의 인물을 지역적 분포를 참고하여 정리하였다.

	Saint-Simon, Baronne de Bawr ; M. François]	
	Bertin, Louise(-Angélique)	b Les Roches, 15 Jan 1805; d Paris, 26 April 1887
	Bonis, Mélanie (Hélène) [Mel-Bonis]	b Paris, 21 Jan 1858; d Sarcelles, Seine-et-Oise, 18 March 1937
	Candeille, (Amélie) [Emilie] Julie [Simons, Julie]	b Paris, 31 July 1767; d Paris, 4 Feb 1834
	Chaminade, Cécile (Louise Stéphanie)	b Paris, 8 Aug 1857; d Monte Carlo, 13 April 1944
	Chrétien, Hedwige (Gennaro-	b 1859; d 1944
	Duchambge [Du Chambge ; née du Montet], (Charlotte-Antoinette-)Pauline	b Martinique, 1778; d Paris, 23 April 1858
	Gail [née Garrel], (Edmée) Sophie	b Paris, 28 Aug 1775; d Paris, 24 July 1819
	Grandval [née de Reiset], Marie(Félicie Clémence), vicomtesse de [Blangy, Caroline; Reiset, Maria Felicitas de; Reiset de Tesier, Maria; Valgrand, Clémence]	b St Rémy-des-Monts, Sarthe, 21 Jan 1828; d Paris, 15 Jan 1907
	Holmès [Holmes], Augusta (Mary Anne)	b Paris, 16 Dec 1847; d Paris, 28 Jan 1903
	Hortense (Eugénie de Beauharnais)	b Paris, 10 April 1783; d Arenenberg, 5 Oct 1837
	(Jeanne-)Lonise Farrenc [née Dumont]	b Paris, 31 May 1804; d Paris, 15 Sept 1875
	Le Hye [née Rousseau], Louise-Geneviève de	b Charenton, 8 March 1810; d Paris, 17 Nov 1838
	Olagnier [née Joly], Marguerite	b 1844; d Paris, 12 Sept 1906
	Puget, Loïsa [Louise-Françoise]	b Paris, 11 Feb 1810; d Pau, 27 nov 1889
	Viardot [née García], (Michelle Ferdinande) Pauline	b Paris, 18 July 1821; d Paris, 18 May 1910
영국	Kate (Fanny) Loder	b Bath, 21 Aug 1825; d Headley, Surrey, 30 Aug 1904
	Arkwright, Marian (Ursula)	b Norwich, 25 Jan 1863; d Highclere, nr Newbury, 23 March 1922
	Barnard [née Pye], Charlotte Alington [Claribel]	b Lodon 23 Dec 1830; d Dover, 30 Jan 1869
	Bright [Knatchbull], Dora (Estella)	b Ecclesall Bierlow, York, 16 Aug 1862 d London, 16 Nov 1951

	Caroline Reinagle [née Orger]	b London, 1818; d Tiverton, Devon, 11 March 1892
	Ellicott, Rosalind Frances	b Cambridge, 14 Nov 1857; d London, 5 April 1924
	Fanny Arthur	b Sept 1831; d Dublin, 31 Oct 1879
	Gabriel, (Mary Ann) Virginia	b Banstead, Surrey, 7 Feb 1825; d London, 7 Aug 1877
	Guest [Miles], Jane Mary [Jenny]	b Bath, c.1762; d Blackheath, 20 March 1846
	Hodges, Faustina Hasse	b Malmesbury, 7 Aug 1822; d Philadelphia, 4 Feb 1895
	Lehmann, Liza [Elizabeth] (Nina Mary Frederica)	b London, 11 July 1862; d Pinner, 19 Sept 1918
	Masson, Elizabeth	b Scotland, 1806; d London, 9 Jan 1865
	Mounsey, Ann (Sheppard) [Mrs Mounsey Bartholomew]	b London, 17 April 1811; d London, 24 June 1891
	Smith [White ; Meadows White], Alice Mary	b London, 19 May 1839; d London, 4 Dec 1884
	Stirling, Elizabeth	b Greenwich, 26 Feb 1819; d Hackney, 25 March 1895
	Temple, Hope [Davies, Alice Maud, ('Dotie')]	b Doblin, 27 Dec 1859; d Folkestone, 10 May 1938
	Zimmermann, Agnes (Marie Jacobina)	b Cologne, 5 July 1847; d London, 14 Nov 1925
독일	Amalie, Princess of Saxony [Marie Auguste Friederike Amalie]	b Dresden, 10 Aug 1794; d Dresden, 18 Sept 1870
	Brentano[-von Arnim], Bettina [Bettine, Elisabeth]	b Frankfurt, 4 April 1785; d Berlin, 20 Jan 1859
	Bronsart [née Starck], Ingeborg(Lena) von	b St Petersburg, 12/24 Aug 1840; d Munich, 17 June 1913
	Droste-Hülshoff, Annette von	b Hülshoff, nr Münster, Westphalia, 14 Jan1797 d Meersburg, 24 May 1848
	Kirikel [Mathieux ; née Mockel], Johanna	b Bonn, 8 July 1810; d London, 15 Nov 1858
	Lang, Josephine (Caroline)	b Munich, 14 March 1815; d Tëbingen, 2 Dec 1880
	Mayer, Emilie	b Friedland, Mecklenburg, 14 May 1821; d Berlin, 10 April 1883
	Mendelssohn(-Bartholdy) [Hensel], Fanny (Cäcilie)	b Hamburg, 14 Nov 1805;

		d Berlin, 14 May 1847
	Menter, Sophie	b Munich, 29 July 1846; d Stockdorf, nr Munich, 23 Feb 1918
	Oury [née de Belleville], Anna Caroline	b Landshut, 24 June 1808; d Munich, 22 July 1880
	Schumann [née Wieck], Clara (Josephine)	b Leipzig, 13 Sept 1819; d Frankfurt, 20 May 1896
	Zumsteeg, Emilie	b Stuttgart, 9 Dec 1796; d Stuttgart, 1 Aug 1857
미국	Beach [née Cheney], Amy Marcy[Mrs H.H.A. Beach]	b Henniker, NH, 5 Sept 1867; d New York, 27 Dec 1944
	Browne (Garrett), Augusta	b Dublin, 1820; d Washington DC, 11 Jan 1882
	Heckscher [née Massey], Celestede Longpre	b Philadelphia, 23 Feb 1860; d Philadelphia, 18 Feb 1928
	Hopekirk [Wilson], Helen	b Edinburgh, 20 May 1856; d Cambridge, MA, 19 Nov 1945
	Nadezhda Nikolayevna Rimskaya-Korsakova [née Purgol'd]	b St Petersburg, 19/31 Oct 1848; d Petrograd, 11/24 May 1919
	Parkhurst, Susan McFarland [Parkhurst, Mrs E.A.]	b Leicester, MA, 5 June 1836; d Brooklyn, NY, 4 May 1918
	Rogers [née Barnett], Clara Kathleen [Doria, Clara]	b Cheltenham, 14 Jan 1844; d Boston, 8 March 1931
	Runcie, Constance Faunt Le Roy	b Indianapolis, IN, 15 Jan 1836; d Winnetka, IL, 17 May 1911
	Steiner, Emma Roberto	b ?Baltimore, 1850; d New York, 27 Feb 1928
	Stocker [née Prince], Stella	b Jacksonville, IL, 3 April 1858; d Jacksonville, FL, 29 March 1925
	Sullivan, Marion Dix	fl 1840?50
네덜란드	Bergh, Gertrude van den	bap. Cologne, 21 Jan 1793; d The Hague, 10 Sept 1840
	Rennes, Catharina van	b Utrecht, 2 Aug 1858; d Amsterdam, 23 Nov 1940
오스트리아	Auernhammer [Aurnhammer, Aurenhammer], Josepha Barbara	bap. Vienna, 25 Sept 1758; d Vienna, 30 Jan 1820
	Blahetka, (Anne Marie) Leopoldine	b Guntramsdorf, nr Vienna, 15 Nov 1809; d Boulogne-sur-Mer, 17 Jan 1885
러시아	Adayevskaya [née Schultz], Ella Georgiyevna	b St Petersburg, 10/22 Feb 1846; d Bonn, 26 July 1926
	Sabinin, Martha von [Sabininan, Marfa	b Copenhagen, 30 May 1831; d Crimea, 14 Dec 1892

	Stepanovna]	
	Serova [née Bergman], Valentina Semyonovna	b Moscow, 1846; d Moscow, 24 June 1924
스웨덴	Andrée, Elfrida	b Visby, 19 Feb 1841; d Göteborg, 11 Jan 1929
	Aulin, (Laura) Valborg	b Gävle, 9 Jan 1860; d Örebro, 11 Jan 1928
	Munktell, Helena (Mathilda)	b Grycksbo, Dalarna, 24 Nov 1852; d Stockholm, 10 Sept 1919
폴란드	Bądarzewska-Baranowska, Tekla	b Warsaw, 1834; d Warsaw, 29 Sept 1861
	Janottha, (Maria Cecylia) Natalia	b Warsaw, 8 June 1856; d The Hague, 9 June 1932
	Szymanowska [née Wołowska], Maria Agata	b Warsaw, 14 Dec 1789; d St Petersburg, 25 July 1831
체코	Emingerová, Kateřina	b Prague, 13 July 1856; d Prague, 9 Sept 1934
	Tyrrell, Agnes	b Brno, 20 Sept 1846; d Brno, 18 April 1883
브라질	Gonzaga, (Francisca Edwiges Neves) Chiquinha	b Rio de Janeiro, 17 Oct 1847; d Rio de Janeiro, 28 Feb 1935
	Leonardo, Luísa	b Rio de Janeiro, 22 Oct 1859; d Salvador, Bahia, 12 June 1926
스페인	Bengoecha de Cármena, Soledad	b Madrid, 21 March 1849; d Madrid, 1893
아일랜드	Maddison [née Tindal], (KatherineMary) Adela	b 15 Dec 1866; d Ealing, 12 June 1929
노르웨이	Backer Grøndahl, Agathe (Ursula)	b Holmestrand, 1 Dec 1847; d Kristiania [now Oslo], 4 June 1907
루마니아	Athanasiu-Gardeev, Esmeralda	b Galati, 1834; d Bucharest, 1917
베네수엘라	Carreño, (Maria) Teresa	b Caracas, 22 Dec 1853; d New York, 12 June 1917
벨기에	Folville, Eugénie-Emilie Juliette	b Liège, 5 Jan 1870; d Castres/Dourgnes, 19/28 Oct 1946

1800년과 1900년 사이에 활동하였던 여성작곡가는 이탈리아 10명, 프랑스 17명, 영국 17명, 독일 12명, 미국 11명, 네덜란드 2명, 오스트리아 2명, 러시아 3명, 스웨덴 3명, 폴란드 3명, 체코 2명, 브라질 2명이었으며, 그 외 스페인, 아일랜드, 노르웨이 루마니아, 베네수엘라, 벨기에 등에서도 여성작곡가들이 존재하였다.

낭만주의 시대의 여성 작곡가 중 세실 샤미나드의 인생과 작품, 그리고 3개의 가곡에 대해 살펴보고자 한다.

Ⅲ. Cécile Chaminade의 생애와 작품

1. 샤미나드의 생애

세실 루이즈 스테파니 샤미나드(Cécile Louise Stéphanie Chaminade)는 1857년 8월 8일 부유한 파리의 가문에서 4남매 중 셋째로 태어났다. 그의 아버지 윌리엄 조제프 샤미나드(William Joseph Chaminade)는 아마추어 바이올리니스트로 마리아 수녀회의 창설자였으며, 어머니 마리 스테파니(Marie Stéphanie)는 당대에 유명한 피아니스트이자 성악가였다. 샤미나드는 어린 시절 어머니에게만 음악 교육을 받았지만, 그럼에도 불구하고 피아노와 작곡에 재능을 보여 이미 8세 때 종교 음악을 작곡하였다. 파리 외곽에 위치한 샤미나드의 집에서 종종 음악회를 열었는데 이 파티에 참석하고 연주하던 저명인사 중에는 이웃이었던 비제(Georges Bizet, 1838-1875)가 있었다. 1869년 비제는 샤미나드가 다른 작곡가의 작품과 그 자신이 작곡한 곡을 연주하는 것을 듣고서, 샤미나드의 부모에게 아이가 정말 음악에 재능이 있으므로 전문적인 음악교육을 위해 파리 음악원(Paris Conservatoire)에 입학시킬 것을 권유하였다. 하지만 당시 여성의 사회적 활동이 제약적이고 특히 창조적인 분야는 남성의 특권으로 여기는 시대적 관념으로 인해 음악학교의 입학은 더욱이 힘들었다. 샤미나드의 아버지 또한 그의 파리 음악원 입학을 반대했지만, 그의 재능을 알아본 파리 음악원 교수진에 개인적으로 레슨을 받을 수 있게 되었다. 샤미나드는 르 쿠페(Félix Le Couppey, 1811-1886)에게 피아노를, 마르시크(Martin Pierre Joseph Marsick, 1847-1924)에게 바이올린을, 사바르(Marie Gabriel Augustin Savard, 1814-1991)에게 화성학과 음악이론을, 고다르(Benjamin Godard, 1849-1895)에게 작곡법을 배웠다.

그는 작곡 활동 외에 논평도 썼는데 첫 논평은 그의 친구 마르시크 (Marsick)의 모차르트 바이올린 소나타 연주에 대한 것으로 1875년 발표되었다.

1877년 아버지가 긴 여행으로 집을 비운 사이에 파리의 연주장인 살르 플레이엘(Salle Pleyel)에서 처음으로 직업 연주가로서 대중 앞에 설 수 있었다. 1880년대 초부터 본격적으로 작곡을 시작하여 1919년까지 계속된 작품 활동 동안 약 125곡의 프랑스가곡과 200곡 정도의 피아노 소품을 비롯하여 약간의 실내악곡, 1편의 오페라, 단악장 피아노 협주곡을 포함하는 5편의 관현악곡 등 대략 400편에 달하는 작품들을 선보였고 대부분 출판되었다.

1880년대는 「피아노 3중주곡 Op. 11 (1880)」과 「관현악조곡 Op. 20 (1881)」, 「오페라 La Sévillane <세빌리아 사람> Op. 19 (1882)」, 「교향적 발레곡 Callirhoë <갈리로에> Op. 37 (1888)」, 「단악장 피아노 협주곡 Op. 40 (1888)」 등 규모가 큰 작품들을 통하여 본격적인 활동을 전개하였다. 「관현악조곡 Op. 20 (1881)」과 「오페라 La Sévillane <세빌리아 사람> Op. 19」은 내용이 너무 짧아 성공하지는 못했지만 1888년 발레 음악 「Callirhoë <갈리로에> Op. 37」는 마르세이유에서 초연하여 200회 이상 무대에 올려지는 큰 성공을 거두었다.

콘서트 피아니스트로서의 활동에 주력했던 1890년 이후로는 「피아노 소나타 Op. 21 (1895)」와 음악원의 위촉을 받고 작곡했던 「플루트와 관현악을 위한 콘체르티노 Op. 107 (1902)」 등의 대규모 작품 두 곡을 제외하고는 대부분 소규모의 가곡과 피아노 소품을 작곡하였다.

1890년대 이후 샤미나드는 특히 영국과 미국의 청중들에게 인정받았는데 1892년에는 영국에서 정기적으로 공연하였고 1897년에는 빅토리아 여왕 즉위 60년제 기념 메달을 수여하기도 하였다. 1900년 이후 미국에서는 많은 수의 '샤미나드 클럽'들이 조직되기에 이르렀으며, 샤미나드는 여러 도시를

순회 연주하여 작품 출판물의 판매를 장려하였고 재정적으로도 성공하였다. 1913년에는 여성작곡가로서는 최초로 레종 도뇌르(Légion d'Honneur)⁹⁾ 훈장을 수여하는 영광을 누렸다. 심지어 이것은 여성이기에 수여 대상에서 무시되어 20년간 지연이 된 상이었다.

샤미나드의 작품들은 주로 서정적인 선율과 분명한 구조를 특징으로 하지만 때로는 바그너와 리스트의 영향을 반영하기도 한다.¹⁰⁾ 당대 음악사조에 거슬러 19세기 낭만주의 스타일을 추구한 그의 스타일이 평론가들에게 구식으로 비평받았지만 청중들에게, 특히 여성들에게 인기가 많았다. 그의 순회 공연에는 수백, 심지어 수천의 관객들이 몰려 많은 관객이 미처 다 입장하지 못하고 돌아갔다. 미국의 많은 수의 '샤미나드 클럽'들은 주로 아마추어 피아니스트와 가수들을 위한 음악클럽이었으며, 그의 로맨틱 스타일의 작품들과 연주 방법을 찬양하는 여성들이 미국 전역으로 확산되었다.

때로는 그의 작품 중 피아노의 꾸밈 방식은 쇼팽과 비교됐고, 그의 노래에서 감상적인 시, 낭만적 묘사 등의 요소들은 지나간 19세기의 방법으로 평가되어 폄하 당하기도 했다. 이러한 요소들은 비평가들의 경멸과 청중의 인기를 동시에 그에게 주었다.

샤미나드는 당시 보편적으로 여겨지는 소극적(남성의 권력에 순응하는) 모습의 여성과 달리 20세기 초기의 전문여성의 전형적인 모습을 보여 주었다. 그는 동시대의 훌륭한 음악가 사이에서 공부하고, 18세의 나이에 연주가로서 경력을 시작하였으며, 연주와 작곡 활동을 활발히 계속했다. 그는 파리의 외곽의 집에서 지내며 파리에 거주하는 가족들과 가까이 생활하면서 도움을 받았다.

결혼과 가족에 대하여 그는 그 시대에 생각할 수 없는 진취적인 견해를

---

9) 레종 도뇌르(Légion d'Honneur): 나폴레옹 1세가 제정한 것으로 프랑스 정부에서 수여하는 최고의 명예로운 훈장이다.

10) Marcia J. Citron. *Norton/Grove Dictionary of Women Composer's* (New York: London: W. W. Norton, 1995).

가지고 있었는데 그것은 다음의 그의 말에서 엿볼 수 있다.

“여자는 결코 쉽게 결혼해서는 안 된다. 천재 같은 재능이 있는 여자는 더욱 극단적으로 신중하게 그것에 대하여 생각해야 한다. 만약 여자가 애정에 중요함을 두지 않는다면 더욱 그렇다. 하지만 그렇지 않다면, 여자는 신이 준 자신의 재능을 인정하고 존중하며 보호할 수 있는 누군가와 결혼해야 한다.

여자는 자신의 자유를 즐겨야 한다. 그리고 억압에 고통받지 않아야 한다. 여자는 사회적 성공을 위한 남편의 도움을 받아야 하며 질투로 맞대응하거나 이기주의의 대상이 되어선 안 된다. 여성이 이 생활의 양상을 이해하는 남자와 결혼할 때, 그런 결혼은 양쪽에게 이상적일 수 있다.”¹¹⁾

1901년 샬미나드는 마르세이유에서 음악출판업을 하는 20살 연상의 루이 마티외(Louis-Mathieu Carbonel)와 결혼했다. 이들은 소유권, 수입, 거주지를 각기 따로 가졌으며 샬미나드는 이름 성을 이전과 동일하게 사용하였다. 사실상 여성으로서 제한되는 결혼생활이 아닌 서로의 독립된 생활을 보장하는 계약적 관계였다. 하지만 남편의 투병을 돕기 위해 그는 1905년도에 약간의 출판을 제외하고 5년간 모든 음악 활동을 멈추었으며 1907년 남편과의 사별 후 1908년까지 휴식기를 가졌다.

샬미나드는 1901년에서 1914년 사이 피아노 작품을 위주로 몇 장의 레코드를 녹음하였고 1912년 어머니의 죽음과 제1차 세계대전의 발발 이후 피아노 연작 녹음과 출판 계약 이외의 작곡활동은 거의 멈췄다. 1926년 채식 위주의 생활로 인해 칼슘 손실로 왼발을 절단하게 되었고 이로써 더욱 고립된 삶을 살며 대중에게 잊혀지게 되었다. 그는 여생을 조카의 도움을 받다가 1944년 4월 모나코 몬테 카를로(Monte Carlo)에서 생애를 마감했다.

---

11) Tardif. *Portrait de Cécile Chaminade*, (Montreal: Courteau, 1993), p.135.

샤미나드는 140곡 정도 되는 성악곡들과 150곡 정도의 피아노곡 이외에도 발레곡, 실내악, 관현악곡, 교향곡 등 다양한 장르의 작품을 남겼다. 19세기에서 20세기에 걸쳐 활동한 프랑스 여성 작곡가이자 피아니스트로서 그가 작곡한 400여 곡이 대부분 생애 중에 출판되어 대중적 인기와 재정적 성공을 거두었지만 이후 음악사에서 잊혀진 비운의 음악가이다.

2. 샤미나드 기악곡의 특징

샤미나드는 200여개의 피아노 소품을 비롯하여 약간의 실내악곡, 1편의 오페라, 단악장 피아노협주곡을 포함하는 5편의 관현악곡 등 기악 작품들을 선보였고 대부분 출판되었다. 샤미나드의 작품 활동 초기에 해당하는 1880 년대에 「피아노 3중주곡 Op. 11」 과 「관현악조곡 Op. 20」, 「오페라 La Sévillane Op. 19」, 「교향적 발레곡 Callirhoë Op. 37」, 「단악장 피아노 협주곡 Op. 40」 등 규모가 큰 작품들로 대중에 선보였지만 점차 소품 위주의 작품을 많이 작곡하였다. 「관현악조곡 Op. 20」 과 「오페라 La Sévillane Op. 19」 은 내용이 너무 짧아 성공하지는 못했지만 「Callirhoë Op. 37」 는 큰 성공을 거두었다. 샤미나드의 기악 작품 중에서 주요 작품은 다음과 같다. <표 2>

<표 2> 샤미나드의 주요 기악작품

작품번호	제목	출판년도
Op. 11	Piano Trio No. 1 in G minor	1880
Op. 19	La Sévillane, comic opera	1882
Op. 20	Suite d'Orchestre	1881
Op. 21	Piano Sonata in C minor	1893
Op. 26	Symphonie Dramatique 'Les Amazones'	1884
Op. 34	Piano Trio No. 2 in A minor	1886

Op. 35	Six Études de Concert	1886
Op. 37	Callirhoë. Ballet symphonique	1888
Op. 40	Concertstück in C sharp minor for piano and orchestra	1888
Op. 50	La Lisonjera (L'Enjôleuse)	1890
Op. 54	Lolita. Caprice espagnol	1890
Op. 107	Concertino for flute and orchestra in D major	1902
Op. 117	Duo Symphonique for 2 pianos	1905
Op. 120	Variations sur un Thème original	1906
Op. 150	Sérénade Espagnole	1895

이 중에서 지금까지 널리 연주되는 작품으로는 「Piano Sonata in C minor Op. 21」, 「Concertino for Flute and Orchestra Op. 107」, 「Sérénade espagnole Op. 150」 등이 있다. 본 논문에서는 「Sérénade espagnole Op. 150」를 간단하게 소개하고자 한다.

「Sérénade espagnole Op. 150」는 1895년에 출판되었다.¹²⁾ 이 작품은 후에 「Chanson espagnole」로 알려졌으며 「Scarf Dance <스카프 댄스>」로 불리는 「Callirhoë. Ballet symphonique Op. 37」와 「The Flatterer <아침

12) 샤미나드의 「Sérénade espagnole」는 피아노 버전과 성악 버전이 같은 해(1895년)에 출판되었다.

꾼>」으로 알려진 「La Lisonjera Op. 50」처럼 당시 샤미나드의 가장 잘 알려진 작품들 중에 하나였다. 원래 성악곡과 피아노 솔로곡이었던 이 세레나데는 현재 크라이슬러(Fritz Kreisler, 1875-1962)가 바이올린과 피아노로 편곡한 곡으로 더 널리 알려져 있다.

이 작품은 간결하고 서정적인 선율로 대중의 인기를 받았다. 라틴풍의 민속 선율과 대조적으로 기타반주를 연상시키는 아르페지오 반주가 특징적이다. 중간부분은 판당고의 활기찬 템포로 고조되다가, 이어지는 짧은 카덴차는 초반의 서정적 분위기로 전환한다.

다음은 「Sérénade espagnole」의 피아노 버전, 성악 버전, 바이올린 버전의 악보이다.<악보 1-3>

<악보 1> 「Sérénade espagnole」 피아노 버전

SÉRÉNADE ESPAGNOLE

(CHANSON ESPAGNOLE)

Transcription pour piano par
C. CHAMINADE

C. CHAMINADE
Op.150

Allegro ♩ = 88

PIANO
martellato

3

7

sf

3

<악보 2> 「Sérénade espagnole」 성악 버전¹³⁾

CHANSON ESPAGNOLE

Paroles françaises d'ARMAND LAFRIQUE

à Mademoiselle EMMA CALVÉ

Allegro (♩ = 88) *mf*

CHANT

Brille en -
Dor - ño

PIANO

mf très rythmé et martelé

col Ped.

-co - re   nuit d'Es - pa - gne!   Res - pien -
mi - o   pren - da   mi - a   Tu

-dis dans la tiè - deur des cieux,   Quand l'a -
sol que - ma mi co - ra - zon   Y lo

f

13) 「Chanson espagnole, Op.150」는 아르망 라프리크(Armand Lafrique, 1858 - 1911)의 시를 가사로 붙인 곡이다.

<악보 3> 「Sérénade espagnole」 크라이슬러의 바이올린 버전

Serenade Espagnole.

(SPANISH SERENADE)

CHAMINADE - KREISLER

The musical score is written for Violin and Piano. It begins with the tempo marking *Allegretto mosso*. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 6/8. The score is divided into four systems. The first system shows the initial entry of the violin and piano. The second system continues the development. The third system includes markings for *poco rit.*, *colla parte*, and *a tempo*. The fourth system concludes with a *rubato* marking. The piano part features a rhythmic accompaniment of eighth notes and chords, while the violin part has a melodic line with various ornaments and trills.

3. 샤미나드 성악곡의 특징

1) 가사의 특징

샤미나드의 성악곡은 약140곡이며 가곡은 1878년부터 1886년까지 4곡, 1887년에 1곡, 1888년에 5곡, 1889년에 4곡이 출판되었다. 1890년대가 그의 성악곡 작곡의 전성기였으며 이 시기에 전체 성악작품의 절반 정도가 작곡되었다. 가사 선택에 있어 샤미나드는 몇몇 시인에게 특히 영감을 받았다. 아르망 실베스트르(Armand Silvestre, 1837-1901)의 시로 12곡, 샤를 드 뷔시(Charles de Bussy, 1878 - ?)의 시로 5곡, 샤를 뤼스테르(Charles Fuster, 1866-1929)의 시로 17곡, 에두아르 기낭(Edouard Guinand, 1838-1909)의 시로 17곡, 뤼도비크 포르톨리스(Ludovic Fortolis, 1870-1948)의 시로 6곡, 피에르 레니엘(Pierre Reyniel)의 시로 9곡, 르네 니베르(René Niverd)의 시로 3곡, 로베르 뮈리엘(Robert Myriel)의 시로 7곡, 로즈몽드 제라르(Rosemonde Gérard, 1871-1953)의 시로 5곡, 빅토르 위고(Victor Hugo, 1802-1885)의 시로 2곡, 쥘리 프뤼돔므(Sully Prudhomme, 1839 - 1907)의 시로 2곡, 테오필 고티에(Théophile Gautier, 1811-1872)의 시로 1곡, 그 외의 다른 시인의 시로 1~2곡 정도를 작곡하였다. 몇몇 시인들은 여성인데 그중에서 로즈몽드 제라르만이 현재 잘 알려지고 있다. 「Tu me dirais <신이 나에게 말하기를>」, 「L'anneau d'argent <은반지>」가 특히 샤미나드의 가장 대중적이고 인기 있는 곡들이다. 제라르의 시는 다른 작곡가들도 사용하였는데 가장 유명한 것이 엠마뉘엘 샤브리예(Emmanuel Chabrier, 1841-1894)의 「Les Cigales <매미>」, 「Villanelle des Petits Canards <아기 오리들의 노래>」이다.

샤미나드는 감정적인 시, 로맨틱한 시, 이국적인 내용이 담긴 시, 그리고

꼭 종교적이진 않은 영적인 내용의 시를 선호했다. 그는 자신의 곡을 연주하는 성악가들에게 다음과 같이 조언했다.

“이 시대의 정말 잘못된 것은 공부를 제대로 하지 않는 것이다. 성악가는 시를 먼저 보고, 의미부터 파악하길 바란다. 나에게 있어서 단어들은 중요한 의미이고 항상 강한 인상을 준 시로만 노래를 썼으며 이에 맞는 음악을 썼다.”¹⁴⁾

샤미나드는 언어와 번역에 관한 조언도 했는데 단어가 정확히 발음되지 않더라도 원어로 부르길 바랐다. 그의 많은 곡이 영어로 번역되어 있지만 원어의 의미와 음악적 표현의 조화를 위해 원어로 연주하길 권고했다.

2) 기법의 특징

샤미나드의 작품은 아름답고 듣기 좋으며, 기억하기 좋은 선율, 명료한 구조, 부드러운 진행의 반음계적 화성으로 이루어져 있다. 또한, 그의 가곡은 성악의 어법을 능숙하게 표현하여 전형적인 프랑스풍의 재치와 음색이 돋보이며 춤곡에서 영향을 받은 리듬이 많은 작품에서 나타난다. 이러한 그의 작품은 살롱이나 리사이틀 홀에 적합하다 여겨졌다.¹⁵⁾

샤미나드의 작품에 대한 평가는 일반적으로 선율이 아름다운 가곡에 초점이 맞추어 있다.¹⁶⁾ ‘Norton/Grove Dictionary of Women Composer’s’에는 그의 음악을 다음과 같이 정리하였다.

---

14) Chaminade, Cécile. "How to Sing and Play My Compositions." *Ladies' Home journal* 22 (Nov. 1905). p.19.

15) Stanely Sadie and John Tyrrell. "Cécile Chaminade." *The new Grove dictionary of music and musicians* (Oxford University Press, 2001). p.458

16) 정다인. "CÉCILE CHAMINADE (1857-1944)의 가곡 연구 -발췌된 7개의 가곡을 중심으로-." (이화여자대학교 석사학위논문, 2012), p.16.

“음악 형식상, 그의 음악은 선율이 아름답고 듣기가 좋다. 기억하기 쉬운 가락, 분명한 가사 전달, 부드럽게 섞인 화음 등이 특징이다. 그의 곡이 가지고 있는 위트와 색깔이 바로 전형적인 프랑스퐁이다.”¹⁷⁾

샤미나드 성악곡의 전반적인 특징은 포레의 영향을 많이 받은 것으로 보인다. 샤미나드의 가곡에서 나타나는 감성적이고 섬세한 선율과 단순하고 종속적인 반주, 유절형식 등의 특징은 포레의 작품에서 두드러지게 나타난다. 또한 바그너의 영향을 받은 흔적들도 나타나는데, 그는 당시에 파격적이라고 느낄 수 있었던 반음계를 사용하면서도 조성을 완전히 파괴하지는 않았다. 비 기능적인 화성을 사용하여 해결을 하지 않고 연속적으로 이어지는 불협화음으로 모호함을 나타냈다. 이것은 말하자면 화성적인 기능에 한계를 두지 않고 확장시킨 것이라고 볼 수 있다. 샤미나드 역시 관계조 안에서 움직이면서도 완전한 해결을 하지 않고 자유롭게 여러 조성을 넘나들며 사용하여 다양한 느낌을 표현하고 있다.

3) 연주의 특징

샤미나드는 자신의 잘 알려진 유명한 곡들을 아마추어 지인들의 연주를 위해 난이도에 따라 레벨별로 분류작업도 하였다. 첫 번째 레벨의 곡들로 다음의 곡들을 제안했다.¹⁸⁾ <표 3>

---

17) Marcia J. Citron, *Norton/Grove Dictionary of Women Composer's* (New York: London: W. W. Norton, 1995), p.113

18) Chaminade. "How to Sing and Play My Compositions." p.19.

<표 3> 첫 번째 레벨의 곡

성 부	곡 명	시 인
mezzo	Sans Amour	Charles Fuster
	Viens mon Bien-aimé	Armand Lafrique
	Ritournelle	François Coppée
	Exil	René Niverd
soprano	Madrigal	Georges Vanor
soprano or mezzo	Berceuse	Édouard Guinand
	Avenir!	Charles de Bussy
	Sommeil d'Enfant	Amélie de Wailly

두 번째 레벨은 좀 더 어렵지만 첫 번째 레벨을 공부하면 쉽게 배울 수 있는 곡들로 제안했다. <표 4>

<표 4> 두 번째 레벨의 곡

성 부	곡 명	시 인
mezzo	Reste	Robert Myriel
	Rêve d'un Soir	Eugène Adenis
	Le Noël des Oiseaux	Armand Silvestre
	Au pays bleu	Charles Fuster
	Infini	Charles Fuster
	L'anneau d'argent	Rosemonde Gérard
soprano	Si j'étais Jardinier	Léon Roger-Milès
soprano	Amoroso	Armand Silvestre
or mezzo	Bleus	Charles Fuster

세 번째 레벨은 가장 어렵지만 앞의 두 단계에서 선택적으로 공부한 후에 이 곡들을 마칠 수 있다고 했다. <표 5>

<표 5> 세 번째 레벨의 곡

성 부	곡 명	시 인
mezzo	Chanson espagnole	Armand Lafrique
soprano	Avril s'éveille	Robert Myriel
	Partout	Charles Fuster
	Bonne humeur	Amélie de Wailly
	Portrait	Pierre Reyniel
	La plus Jolie	Robert Myriel
soprano or mezzo	Chanson Forestière	L. Fortolis

샤미나드는 악보를 자세히 읽기를 권고했다.¹⁹⁾ tempo, phrasing, accent의 뉘앙스를 정확히 표기했으며 감정표현은 연주자의 몫이지만 자세한 표시를 살피길 바랐다.

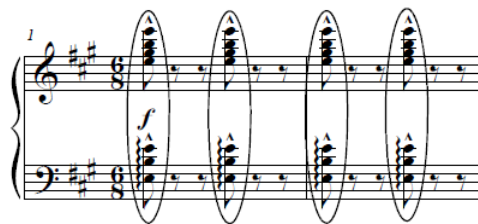
19) Chaminade, Cécile. "How to Play My Best Known Pieces." *Etude* (Dec. 1908) p.759.

샤미나드의 가곡을 단순한 살롱 음악(19세기 중산층 여성들이 좋아하는 부드럽고 듣기 좋은 잔잔한 음악)이라고 생각하면 안 된다. 그의 곡으로 연주 프로그램을 만드는 것은 쉽지 않은 작업이다. 본 논문에서 연구한 「L'été <여름>」가 대표적인 그 예이다. 이 작품에서는 유려한 선율과 함께 부딪히는 화음들로 이루어져 있다. Running scale, arpeggio, bird song, trill 등의 다양한 연주 기법²⁰⁾이 사용되었다. <악보 4-8>

<악보 4> 「L'été」 Running scale의 사용 (마디 3-6)

<악보 5> Arpeggio의 사용 (마디 1-2)

20) Magner, Candace. "The Songs of Cécile Chaminade." *Journal of singing* 57/4 (2001) :27.

<악보 6> Bird song의 사용① (마디 11)

Musical score for Bird Song usage 1, measures 11. The score is in G major and 4/4 time. The vocal line (treble clef) features a melodic phrase starting on G4, moving stepwise to B4, then a half note G4, and ending with a quarter note G4. This phrase is labeled "Bird Song" and "Ah!". The piano accompaniment (grand staff) consists of a steady eighth-note pattern in the right hand, with chords of G4-B4-D5 and G4-B4-D5. The left hand has a simple eighth-note bass line. The dynamic marking is *p*.

<악보 7> Bird song의 사용② (마디 24-27)

Musical score for Bird Song usage 2, measures 24-27. The score is in G major and 4/4 time. The vocal line (treble clef) repeats the melodic phrase from measure 11, labeled "Ah!". The piano accompaniment (grand staff) features a steady eighth-note pattern in the right hand, with chords of G4-B4-D5 and G4-B4-D5. The left hand has a simple eighth-note bass line. The dynamic marking is *pp*, and the instruction *poco cresc.* is present.

<악보 8> Trill의 사용 (마디 68-74)

The musical score consists of two systems, each with a vocal line and a piano accompaniment.

System 1 (Measures 68-70):
 - **Vocal Line:** Measure 68 starts with "Ah!". Measures 69 and 70 feature trills (tr) on the notes G4 and A4, which are highlighted in a box. Measure 70 ends with "Ah!".
 - **Piano Accompaniment:** Measures 68-70 feature a steady accompaniment with chords and moving lines. Dynamics include *sf* and *mf*. There are markings 'S' in the bass line at measures 69 and 70.

System 2 (Measures 71-74):
 - **Vocal Line:** Measure 71 starts with "Ah!". Measures 72 and 73 feature trills (tr) on the notes G4 and A4, highlighted in a box. Measure 73 ends with "Ah!".
 - **Piano Accompaniment:** Measures 71-74 feature a more complex accompaniment with chords and moving lines. Dynamics include *f* and *ff*.

J'irais sous le ciel heureux,
[ʒiʁɛ su lə sjɛl œʁø]

나는 행복한 하늘 밑으로 갈 것이다.

Où Golconde est reine
[u ɡɔlkɔ̃d ɛ ʁɛnə]

골콘다 여왕이 있는 곳으로.

Tremper mon aile aux flots bleus
[trɑ̃pe mɔ̃ ɛl o flo blø]

내 날개를 적시리 푸른 물결

De la mer sereine.
[də la mɛ : ʁ sɛʁɛnə]

잔잔한 바닷물에.

Ivre de ciel azuré
[i : vʁ də sjɛl azyʁɛ]

푸른 하늘과

Et de poésie,
[e də pɔeziə]

아름다운 시에 심취한 나는,

Par les airs j'irais au gré
[paʁ le ɛ : ʁ ʒiʁɛ oɡʁɛ]

이끄는 데로 날아가리

De ma fantaisie.
[də ma fɑ̃tɛziə]

나의 꿈이.

Mais non, je n'ai pas souci
[mɛ nɔ̃ ʒə nɛ pa susi]

절대로, 걱정하지 않으리.

De lointaine grève,
[də lwɛ̃tɛnə grɛ : v]

저 멀리 있는 모래사장을

Je veux vivre près d'ici
[ʒə vø vi : vr prɛ disɪ]

나는 지금 가까이 살고 싶다네,

Mon fol et doux rêve,
[mɔ̃ fɔl e du rɛ : v]

나의 열정적이고도 감미로운 꿈,

Car je n'ai qu'un seul désir
[ka : R ʒə nɛ kœ̃ sœl dezi : R]

왜냐하면 나는 오직 한 가지의 소망
이 있다네,

Et ma seule envie
[e ma sœl œ̃viə]

나의 유일한 바람,

C'est d'écouter à loisir
[sɛ dekute a lwazi : R]

그것은 한가로이 들을 수 있는 것
이라네

Le chant de ma mie.
[lə ʃɑ̃ də ma miə]

나의 연인의 노래를.

3) 형식과 구성

이 곡은 A-B-A-B-A의 구성으로 A-B가 변형 없이 반복되는 총 64마디의 짧고 아기자기한 곡이다. Allegretto(♩ = 98)의 빠르기로 일관되게 연주된다. 본 논문에서 다루는 샤미나드의 곡 중 기억하기 좋은 선율, 명료한 구조 등 그의 가곡의 특징들이 가장 잘 드러난 곡이라 하겠다.

<표 6> 「Après de ma mie」 형식구조

구분	구성	마디	박자	조성
A	a	1-9	2/4	A Major - D Major - A Major
	a'	10-13		
	간주	13-20		
B	b	21-24		f# minor - A Major
	b'	25-28		

(1) A부분

가. 전주부

전주 부분의 첫 선율은 파도가 물결치는 듯한 모습을 연상할 수 있는 포물선 형태로 나타나는데, 선율뿐 아니라 반주에서도 자주 등장하며 이 곡의 주요 모티브가 된다. 오른손에서 한 프레이즈가 끝나는 동시에 왼손이 맞물려 한 옥타브 아래에서 캐논 형태로 진행된다. <악보 9>

<악보 9> 「Après de ma mie」 전주 부분의 캐논 형태 진행 (마디 1-4)

The musical score for the introduction of 'Après de ma mie' is presented in two staves. The right-hand staff (treble clef) begins with a melody marked 'dolce' and a first-measure repeat sign. The left-hand staff (bass clef) provides accompaniment marked 'col Ped.' and 'marcato'. A 'cresc.' marking is placed at the end of the piece. A label '캐논 형태' (Canon form) with an arrow points to the overlapping melodic lines between the two hands, illustrating the canon structure.

마디 1-2의 선율이 마디 3-4에서 다시 반복되는데, 이때 마디 1의 마지막 박에 있는 G#음이 3마디에서는 G♮으로 연주되어 장조 느낌의 선율을 단조 느낌의 선율로 변화시킨다. 이것은 여기에 사용된 V화성의 3음이 변화하면서 생긴 조성의 특징이다. <악보 10>

<악보 10> V화음의 3음 변화 (마디 1-5)

Allegretto (♩ = 98)   장조 느낌 / 단조 느낌

1

dolce   *cresc.*

col Ped.   *marcato*

AM: (V) ————— (v)

나. a부분과 a'부분

성악선율은 마디 6부터 전주부에서 나온 선율보다 완전 5도 낮은 곳에서 시작된다. 이때 반주도 소프라노 성부와 베이스 성부가 같은 선율을 연주하는데, 가볍고 사랑거리는 느낌을 주지만 자칫 빈 소리가 들릴 수도 있을 부분들을 반주부의 내성 부분에서 16분음표로 끊임없이 채워주고 있다. 또한, a'가 시작되는 마디 10에서 악상은 그대로지만 왼손 반주에 옥타브 아래 음을 추가하여 조금 더 웅장한 소리를 만들어 낸다. 이것은 선율의 “Ah!”라는 감탄사를 더욱 강조해주기 위함이다. <악보 11>

<악보 11> 선율이 같은 성악부/반주부(마디6- 13)

a 전주부의 선율보다 완전5도 낮게 시작

6 Si j'é - tais l'oi - seau lé - ger Des fo - rêts sau - va - ges,

같은 선율

a'

10 Ah! je vou - drais voy - a - ger Sur tous les ri - va - - -

옥타브 아래음 추가

(2) B부분

가. b부분과 b'부분

A부분과 마찬가지로 B부분도 A Major로 시작하지만 첫 화음은 vi로 잠시 동안 단조적인 느낌을 주어 A부분과 대조적인 느낌을 준다. 반주부에서는 선율을 따라가면서도 같은 패턴의 아치 형태를 유지하고 있다. 이 부분도 전주에서처럼 바다가 잔잔히 일렁이는 모습을 연상시켜 준다. 성악 선율에서도 마찬가지로 물결 형으로 노래되는데, 'J'irais sous le ciel heureux, Où Golconde est reine. Tremper mon aile aux flots bleus. De la mer sereine.(나는 얼마나 평화로운 하늘을 날고 싶을 것인가! 골콘다 여왕처럼 푸른 파도처럼 물결치는 내 날개를. 잔잔한 바닷물에 적시리.)'를 잘 묘사하고 있다. <악보 12>

<악보 12> B부분의 b와 b'부분 (마디 21-28)

21 **b** *mf*
 J'i - rais sous le ciel heu - reux, OÙ Gol - conde est rei - ne

21 *p* 같은 패턴의 아치 형태

25 **b'** *poco rit. dolce* *a tempo* *pochtino rit.*
 Trem - per mon aile aux flots bleus De la mer se - rei - ne.

25 *p* *poco rit.* *a tempo* *pochtino rit.*

나. 두 번째 A의 a부분

A-B의 한 부분이 끝나고 다시 A가 재현되는데 여기서는 앞에서와 다르게 *mf*로 표현하여 새로운 가사인 'Ivre de ciel azuré Et de poésie, Par les airs j'irais augré.(푸른 하늘과 아름다운 시에 심취한 나는, 이끄는 데로 날아가리.)'를 웅장하게 표현하고 있다. <악보 13>

<악보 13> B부분 (마디 29-32)

The image shows a musical score for a vocal and piano piece. It consists of three staves: a vocal line and two piano accompaniment staves (treble and bass clef). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The tempo and dynamics are marked as *mf* *allegretto*. The vocal line starts at measure 29 with the lyrics "I - vre de ciel a - zu - ré Et de po - - é - si - e,". The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes, with some chords and arpeggios. A vertical box highlights the first measure of the vocal line and the corresponding piano accompaniment.

4) 화성

전주부에서 선율 패턴을 장조느낌과 단조느낌의 선율을 연결하여 한 번씩 반복하였는데, B부분의 b'에서도 이러한 화성의 패턴을 활용하고 있다. 본래 #조인 곡인데 마디 26에 한하여 잠시 급격히 b조인 F Major의 V7화음을 빌려와 분위기가 완전히 전환된다. 이곳에 명시된 *poco rit.*와 *dolce*의 표현을 화성적으로도 뒷받침하여 'aux flots bleus(푸른 물결)'이라는 가사를 몽환적으로 표현하고 있다. <악보 14>

<악보 14> B부분의 화성진행 (마디 21-28)

The image displays a musical score for the B-section of a piece, spanning measures 21 to 28. It includes a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is two sharps (D major), and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems, labeled 'b' and 'b''.

System b (Measures 21-24):
 - **Vocal:** Starts at measure 21 with a circled 'b' and a dynamic marking of *mf*. The lyrics are: "Ji - rais sous le ciel heu - reux, OÙ Gol - conde est rei - ne".
 - **Piano:** Features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand. A dynamic marking of *p* is present. Harmonic analysis below the piano part shows "AM; vi" under measure 21 and "V₃/V" under measure 24.

System b' (Measures 25-28):
 - **Vocal:** Starts at measure 25 with a circled 'b''. The lyrics are: "Trem - per mon aile aux flots bleus De la mer se - rei - ne."
 - **Piano:** Continues with the eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *p* is present. Performance markings include *poco rit. dolce* (measures 25-26), *a tempo* (measures 27-28), and *pochtino rit.* (measures 27-28). Harmonic analysis below the piano part shows "V" under measure 25, "V₇/F" under measure 26, "V" under measure 27, and "I₆" under measure 28.

5) 연주기법

「Après de ma mie」는 전반적으로 높은 음역대를 유지해야 하는 프레이즈가 많다. 그러므로 연주자는 호흡을 깊이, 낮게 가지고 시작하되 악보에 명시된 'leggiero semplice'를 유의하여 소리가 무거워지지 않도록 주의한다. A부분은 중음역대와 고음역대를 물결치듯 오르내리는 선율로 구성되어있다. 깊은 호흡으로 긴장감을 가지고 공명점이 내려가지 않도록 유지하며 문장으

로 연결될 수 있도록 한다.

B부분에서는 짧은 3개의 마디 안에서 poco rit. , dolce와 a tempo와 pochettion rit.가 이루어진다. 첫 번째 poco rit. , dolce에서는 가사를 강조하면서 여유롭게 표현하고 a tempo 후에 나오는 pochettion rit.에서는 너무 느려지지 않도록 주의하며 유연하게 움직여 준다. 바로 다시 시작되는 A부분은 a tempo로 B와 구분되도록 경쾌하게 연주하여야 한다.

2. 「Villanelle <목 가>」

1) 시인

이 곡은 에두와르 기낭(Édouard Guinand, 1838-1909)에 의한 시를 가사로 붙인 곡이다. 이 시인의 시로 잘 알려진 다른 작곡가의 곡으로 드뷔시(Claude Debussy, 1862 - 1918)의 칸타타 「(L'enfant prodigue<방탕한 아들>」이 있다.

2) 시의 발음과 의미

Le blé superbe est rentré,   벼들이 다시 돌아왔다.
[lə blɛ sypɛrb ɛ rɑ̃tre]

Fête aux champs, fête au village.   들판의 축제, 마을의 축제.
[fet o fɑ̃ fet o vila : ʒ]

Chaque fillette, au corsage,   블라우스 차림의 소녀마다
[ʃak fijet o kɔrsa : ʒ]

Porte un bleuet azuré,   쪽빛의 수레국화를 들었다.
[pɔrt œ bløɛ azyre]

Fête aux champs, fête au village!   들판의 축제, 마을의 축제!
[fet o fɑ̃ fet o vila : ʒ]

Les jeunes gens danseront
[le ʒœne ʒɑ̃ dɑ̃sɛrɔ̃]

젊은이들은 춤을 춘다.

Ce soir, dans la grande allée:
[sɔ̃ swa : R dɑ̃ la grɑ̃ : d aleə]

오늘밤, 넓디넓은 가로수 길에서:

Et, sous la nuit étoilée,
[e su la nuit etwaleə]

별빛 가득한 밤하늘 아래,

Que de mains se chercheront
[kə də mɛ̃ sə ʃɛRʃɛRɔ̃]

서로 서로의 손을 찾는다.

Dancez jusqu'au jour
[dɑ̃sɛ ʒysko ʒu : R]

춤춰라, 날이 새도록,

Aux gais sons de vos musettes!
[o ɡɛ sɔ̃ də vɔ myzɛt]

당신의 경쾌한 백파이프 소리에 맞
추어

Jeunes garçons et fillettes,
[ʒœne ɡɑRɔ̃ e fijɛt]

어린 소년과 소녀,

Chantez vos refrains d'amour,
[ʃɑ̃te vɔ Rɔ̃frɛ̃ damu : R]

노래하라 당신들의 사랑 노래를,

San contrainte et sans remords, [sã kɔ̃trɛ̃ : t e sã rɔ̃mɔ : R]	속박도, 후회도 없이
Enivrez vous de jeunesse: [ɛ̃nivʁe vu də ʒœnɛs]	그대들의 젊음에 취하라
La tristesse est pour les morts, [la trɪstɛs ɛ pu : R le mɔ : R]	슬픔은 죽은 자의 것이고,
Pours les vivants l'allégresse, [pu : R le vivã lallegʁɛs]	살아있는 자에게는 환히,
Enivrezvous de jeunesse! [ɛ̃nivʁe vu də ʒœnɛs]	젊음에 취하라!
Dancez jusqu'au jour, [dãsɛ ʒysko ʒu : R]	춤춰라 날이 새도록!
Fête aux champs, fête au village! [fɛt o ʃã fɛt o vila : ʒ]	들판의 축제! 마을의 축제!

3) 형식과 구성

이 곡은 총 77마디로 이루어져 있으며 Allegro vivo(♩=80)의 빠르기로 곡의 처음부터 끝까지 일관되게 연주된다. 크게 총 5부분으로 나누어 볼 수 있는데, A와 B가 가사만 바뀌어 같은 멜로디가 다시 반복되고 마지막 C에서 Coda로 곡을 마무리한다.

<표 7> 「Villanelle」 형식구조

구분	구성	마디	박자	조성
A	전주	1-6	2/2	F Major
	a	6-16	2/2→4/2→2/2	
B	간주 I	16-18	2/2	F Major → a minor → C Major → F Major
	b	19-33		
A'	a'	34-43	2/2→4/2→2/2	F Major
B'	간주 II	43-45	2/2	F Major → a minor → C Major → F Major
	b'	46-60		
C	a'	61-70	2/2→4/2→2/2	F Major
	Coda	70-77	2/2	

(1) A부분

가. 전주부

전주부는 꾸밈음과 *marcatissimo*²¹⁾를 사용하여 축제의 시작을 알리는 듯한 명쾌한 느낌을 주고 있다. V-vi화음 진행이 두 번 반복되는데 I도 화음 대신 vi가 사용됨으로써 익숙한 화성 진행을 피해 궁금증을 유발하며 곡을 진행하고 있다. 마디 3-4에서 오른손에서 아르페지오의 형태를 사용해 곡이 빠르게 전개되고 있으며, 마디 3에서 음형㉔를 사용하여 순차하행 한다.

<악보 15>

<악보 15> 「Villanelle」 전주부 (마디 1-4)

아르페지오 형태

음형㉔

음형㉔를 사용하여 하행진행

음형㉔

Allegro vivo (♩ = 80)

f *marcatissimo*

sempre *f*

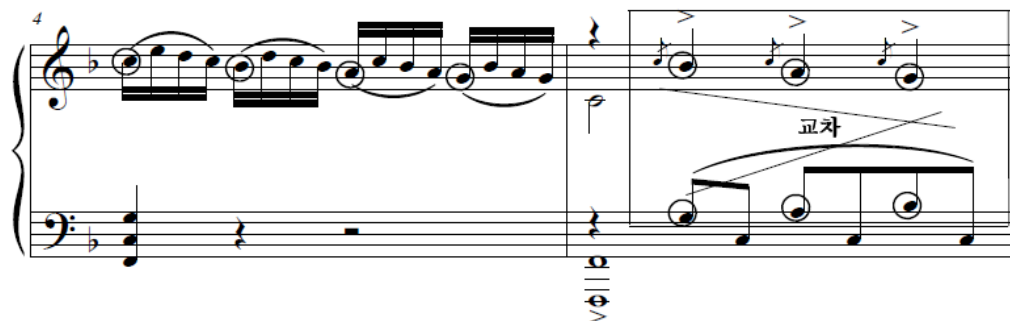
FM: V vi V vi

V-I 대신 V-vi 사용

21) *marcatissimo* : *marcato*(강조된)의 변형형태로 그 음을 특히 매우 강조하도록 지시할 경우 사용된다.

마디 4에서 제시되는 강박을 이용한 순차진행이 마디 5-9까지 C음의 꾸밈음을 중심으로 응용된다. 특히 오른손과 왼손의 음이 서로 교차 진행되어 화음을 채워주고 있으며, 이 교차하는 음형은 선율이 나온 뒤 마디 6-9에서 두 번 더 반복된다. <악보 16>

<악보 16> (마디 4-5)

나. a부분

마디 6에서부터 시작되는 a의 첫 선율은 세 개의 음에 걸쳐 4도 음정→5도 음정이라는 큰 도약진행으로 광대한 밑받이 펼쳐진 모습을 힘차게 보여 준다. 이러한 선율도약은 곡에서 전체적으로 자주 사용되는데²²⁾ 축제의 흥겨운 분위기를 아주 생기 있는 느낌으로 한껏 나타내주고 있다. 이러한 선율과 반주의 화음에서 완전 음정의 빈번한 사용은 곡 전체에서 통일감을 주는 역할을 한다. <악보 17, 18>

22) 마디 11-12는 선율에서도 완전음정이 사용되고 반주에서는 화음으로 연주되는데, 본래 왼손의 완전 음정 사용은 배음의 이유로 자주 사용되는 방법이지만 이 곡에서는 특징적으로 사용되고 있다.

<악보 17> 선율의 완전 음정 사용 (마디 6-7)

5

5도도약

4도도약

Le blé su - per - - be est ren -

교차

mf

<악보 18> 선율과 반주부의 완전음정 사용과 상호작용 (마디 11-13)

11

4도도약

5도도약

Cha - que fil - lette au cor - sa - ge Porte un bleu - et a - zu -

5도 음정 화음

4도 음정 화음

p

leggiero

마디 6에서 선율이 나오기 전 반주부의 오른손의 연주형태가 성악 선율이 머무르거나 연주되지 않을 때마다 제시되어 서로 상호작용하며 분위기를 전환 시켜준다. 축제가 펼쳐진 마을의 역동적인 모습을 담고 있다. <악보 19>

<악보 19> 선율과 반주부의 상호작용 (마디 6-9)

The image shows a musical score for measures 6-9. It consists of three staves: a vocal line (top), a piano right-hand part (middle), and a piano left-hand part (bottom). The vocal line has lyrics: "Le blé su-per-be est ren-tre. Fête aux champs, Fête au vil-". There are two annotations with arrows pointing to specific parts of the score. The first annotation points to the vocal line and the piano accompaniment in measure 6, with the text "선율과 반주가 주고받는 형태" (Interaction between melody and accompaniment). The second annotation points to the vocal line in measure 8, with the text "Fête aux champs, Fête au vil-". The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and quarter notes in the left hand, with a dynamic marking of *mf*.

a의 마지막 부분, 마디 13-14에서 G음정은 완전 8도로 도약하여 'Fête aux champs(들판의 축제)'를 강조하고 있으며, 2/4박자의 변박과 반주가 잠시 멈춤으로 인해 'fête au village(마을의 축제)'를 강조하고 있다. 또한, 꾸밈음을 이용하여 흥겨운 마을의 분위기를 자아내며 마무리되는 느낌을 준다. <악보 20>

<악보 20> 옥타브 도약 (마디 13-14)

13 옥타브 도약 B

ré; Fête aux champs, Fête au vil - la - - - ge!

꾸밈음을 이용한 묘사

f *pp* *f*

다. B부분

B는 A보다 단순하며 반복과 동형진행의 형태로 연주된다. 마디 19-20에서 사용된 프레이즈를 활용하여 마디 21-22에서 다시 한 번 반복하고 있다. 마디 23-25에서 반음계로 하행하며 *pp*의 아주 여린 세기로 연주하여 별빛이 가득한 밤의 정경을 표현한 가사가 돋보이게 강조하였다. <악보 21>

<악보 21> B부분 (마디 17-26)

17 프레이즈 ㉔

Les jeu - nes gens dan - se - ront... Ce

17 *dim.* *p*

21 프레이즈 ㉔ *pp*

soir, dans la grande al - lé - - - e: Et, sous la nuit é - toi -
반응계적 순차하행

21 *pp*

24

lé - - - e, Que de mains se cher - che - ront Ce soir, Ce

24

B의 마지막 부분인 마디 27-28과 마디 29-30이 동형진행으로 진행하고 있다. 마디 27-30에서 넓은 가로수 길과 별빛이 가득한 밤의 풍경을 완전 4도 도약을 통해 강조하며 E-G-A까지 클라이맥스를 형성해간다. <악보 22>

<악보 22> 클라이맥스 (마디 27-34)

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 27-30. The vocal line (treble clef) has lyrics: "soir dans la grande al - lé - e! sous la nuit é - toi - lé". The piano accompaniment (grand staff) features a steady bass line and chords in the right hand. Annotations include "동형진행 ㉑" and "4도도약" circled in red above measures 27-28 and 29-30. The second system covers measures 31-34. The vocal line has lyrics: "e. Ce soir! Dan - sez jus-qu'au". The piano accompaniment becomes more active, with a "ff" dynamic marking in measure 32. A "C" in a box is placed above measure 32. The score ends with a double bar line and a repeat sign.

라. Coda

곡의 마지막은 Coda로 장식하는데 앞에서 빈번하게 사용했던 완전4도와 완전5도의 도약 선율을 활용하여 축제의 밝은 분위기를 보여주고 있다. 곡을 마칠 때에도 마찬가지로 5도 도약과 *ff*의 세기로 힘차게 외치며 마무리된다. 여기서 성악 선율은 F Major의 I도의 3음으로 끝나 불완전 정격종지 형태를 취하여 축제가 아직 끝나지 않았음을 알려주고 있는 있지만 반주부에서는 완전 정격종지로 곡의 마무리를 느낄 수 있도록 하였다. <악보 23>

<악보 23> Coda부분 (마디 70-77)

70 **Coda** 4도 도약 5도 도약
 ge! Dan - sez, dan - sez jus-qu'au jour, dan -

74 *f* *ff* 5도 도약 불완전 정격종지
 sez, Fête aux champs! Fête aux champs!

74 완전 정격종지 *sf*

4) 화성

이 곡에서 특징적인 화성이 드러나는 부분은 반음계 선율이 제시되는 마디 23부터이다. 차용화음에서 본래 해결해야 할 화음을 피해 진행하는 등 화성적 기능보다는 선율과 반주가 같이 반음계로 진행하면서 화성 또한 그에 맞춰 가사를 묘사하는데 초점을 두고 있다. 반주부 왼손의 pedal point²³⁾ 진행 위에 오른손에서는 각 코드를 짚어주고 있다. 마디 23은 C Major인데 마디 24에서 d minor에서 빌려온 vii^o7화성이 나오고, 원래 해결되어야 할 d minor화음으로 해결되는 것이 아니라 D Major Chord로 해결된다. 마디 25에서 또 다시 c minor의 vii^o7화성을 빌려와서 F Major의 V7화성으로 해결되면서 전조되어 진행된다. <악보 24>

<악보 24> B부분 반음계 화성 (마디 23-26)

Et, sous la nuit é-toi - lé - e, Que de mains se cher-cheront Ce soir, Ce

반음계적 순차하행

CM : I vii^o6 vii^o7/d D vii^o7/c V7/F V

pedal point

23) Pedal point: 보통 최저음(베이스노트)에 배치된 긴 지속음을 가리키며, 보속음(保續音)이라고 한다. 또한 오르간의 페달 건반을 통한 지속음으로부터 유래한다는 점에서 오르간 포인트라고도 한다. 그 길이는 각각 다르며 높은 성부에서는 페달 포인트에 관계없이 여러 종류의 코드진행이 전개된다. 『파퓰러음악용어사전 & 클래식음악용어사전』. (삼호뮤직, 2002).

5) 연주기법

「Villanelle」는 마을의 축제에서 소년과 소녀들이 별빛이 가득한 밤에 손에 손을 잡고 춤추고 노래하는 정경을 묘사하였다. A부분의 전주는 축제의 시작을 알리는 종소리처럼 경쾌하게 연주하여야 한다. 성악의 멜로디는 흥겨운 분위기를 위해 당김음 리듬과 꾸밈음이 사용되는데 마디 7과 10의 꾸밈음에서 소리가 무거워지지 않도록 유의하여야 한다. 마디 11-12의 5도 도약의 선율은 악보의 표시(*leggiero*, *p*)처럼 무겁지 않도록 하며 도약으로 음색이 변하지 않도록 저음에 소리의 초점을 맞추어 연결하듯이 앞으로 전달하며 연주하여야 한다.

B부분의 마디 23-25에서 명시된 피아니시모로 연주하며 반음계적 하행하는 음정에 주의하여야 한다. 이어 마디 26-33에서 성악가는 도약하며 상행하는 멜로디에서 음색이 변하지 않도록 주의하며 고음의 지속음에서는 기도가 긴장되지 않고 열릴 수 있도록 호흡을 탄력있게 지탱하여야 한다.

C부분은 도약하는 선율과 고음으로 마무리 되는 클라이맥스로 이루어져있다. 이때 고음에서의 도약 선율을 안정적으로 연주하기 위해 신체의 근육이 긴장하지 않도록 하여 안정적인 호흡으로 연주하여야 한다.

곡 전반에 도약진행이 많은 곡이므로 성악가는 같은 포지션을 유지하여 음색이 변하지 않도록 주의해야 한다.

3. 「L'été <여름>」

1) 시인

이 곡은 Villanelle와 동일한 에드워드 기낭(Édouard Guinand, 1838-1909)에 의한 시를 가사로 붙인 곡이다.

2) 시의 발음과 의미

Ah! chantez, chantez

[a ʃãte ʃãte]

아! 노래하라, 노래하라.

Folle fauvette, Gaie alouette,

[folə fovɛtə ge alwɛtə]

쾌활한 피꼬리, 유쾌한 종달새,

Joyeux pinson, chantez, aimez!

[ʒwajø pɛsɔ̃ ʃãte ɛme]

기쁜 방울새, 노래하라, 사랑하라!

Parfum des roses,

[parfœ̃ de roze]

장미향기,

Fraîches écloses, Rendez nos bois,

[frɛʃɛze eklɔze ʁã : de no bwa]

상쾌하게 피어나, 다시 우리의 숲을

nos bois plus embaumés.
[no bwa ply zābome]

우리의 숲을 더욱 향기롭게 한다!

Ah! chantez, aimez.
[a ʃāte ʃāte]

아! 노래하라, 사랑하라.

Soleil qui dore Les sycomores,
[solej ki dɔrə le sikɔmɔ : rə]

태양은 단풍나무들을 금빛으로 물들
인다.

Remplis d'essains tout bruissants.
[rāpli desē tu bruisā]

살랑대는 모든 잎사귀들로 채워진,

Verse la joie, Que tout se noie
[versə la ʒwaə kə tu sə nwajə]

기쁨이 넘쳐나고, 모든 것은 너의

Dans tes rayons resplendissants.
[dā te rejɔ resplādisā]

반짝이는 햇빛 속으로 빠져든다.

Ah! chantez, chantez
[a ʃāte ʃāte]

아! 노래하라, 노래하라.

Souffle qui passes dans les espaces
[suflə ki pase dā le zɛspase]

숨결이 이 세상을 지나며

Semant l'espoir, d'un jour d'été.	어떤 여름날의 희망을 뿌린다.
[sɛmã lɛspwa : R dœ ʒu : R dete]	
Que ton haleine donne à la plaine	너의 숨결은 벌판에 준다
[kə tɔ̃ alɛnə dɔn na la plɛnə]	
Plus d'éclat, et plus de beauté.	더한 찬란함과 더한 아름다움을.
[ply dekla e ply də bote]	
Dans la prairie Calme et fleurie,	꽃들이 만발한 고요한 초원에,
[dã la pɾɛriə kal me flœriə]	
Entendez vous ces mots si doux.	너무도 부드러운 이 말들이 들리시나
[ɑ̃tã : de vu se mo si du]	요.
L'âme charmée, L'épouse aimée	매력적인 연혼인, 사랑받는 신부는,
[la : me ʃɑrmeə lepu : zɛmeə]	
Bénit le ciel près de l'époux!	신랑의 곁에서 하늘을 축복하라!
[beni lə sjɛl pɾɛ də lepu]	

3) 형식과 구성

이 곡은 ‘여름’의 풍경과 ‘새’가 지저귀는 모습을 다양하게 표현했는데, 「Villanelle」 처럼 큰 도약이 빈번하게 제시되는 선율과 그에 따르는 반주까지 아주 화려한 형태로 작곡되었다. Allegro(♩=88)의 빠르기로 연주되고 총 146마디로 이루어져 있으며, A-B-C의 구조가 가사만 바뀌어 같은 멜로디가 두 번 연주되기 때문에 형식적으로는 세 부분으로 나눌 수 있다. 「L'été」의 구조는 다음과 같다.

<표 8> 「L'été」 형식구조

구분	구성	마디	조성	박자
A	전주	1-10	A Major	6/8
	a	11-23	C Major - e minor	
	Codetta	24-29	a minor	
	간주	30-32	C Major	
B	b	32-41	C Major - e minor	6/8
	b'	41-49	C Major - E Major	
C	c	50-57	A Major	6/8
	c'	58-64	A Major - F Major	
	Coda	65-72	F Major - A Major	
	간주	74-79	A Major	

(1) A부분

가. 전주부

V도의 화성으로 코드가 종이 올리듯 *f*의 세기로 강하게 연주를 시작한다. 마디 3에서부터 왼손의 트레몰로와 오른손의 상행스케일로 진행되는데 이 때 오른손이 아래 F#에서 옥타브 위 F#으로 도달하기까지 왼손은 E음으로 pedal point를 유지한다. 이 지속음은 이 곡의 C부분에서도 사용된다. 왼손 지속음과 함께 오른손은 여러 가지 화성에 변화를 주면서 자유롭게 사용되어 전체적인 통일감과 다양함을 동시에 보여준다. <악보 25>

<악보 25> 「L'été」 화려한 전주부 (마디 1-7)

L'ete

Allegro ♩ = 88

C. CHAMINADE

오른손 상행 Scale

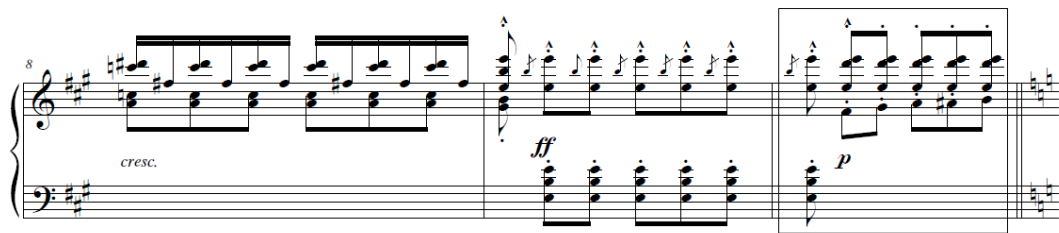
AM: V

원손 트레몰로(지속음)

옥타브 위까지 진행

전주부 마지막에는 *ff*에서 *p*로 급작스럽게 줄어들면서 반주의 양손 음역이 가운데로 가까워지면서 가볍게 연주되어 멜로디가 나오기 전임을 암시해 준다. <악보 26>

<악보 26> 전주부 마지막 부분 (마디 8-10)

나. a부분

선율의 시작은 새가 지저귀는 듯한 표현(Bird Song)을 ‘Ah!’로 노래하고 있다. “Bird song” 뒤에 바로 완전5도의 도약 선율이 제시되며 곡 전반적으로 많이 사용하여 발랄한 느낌의 통일감을 준다.

또한, 선율이 시작되는 부분에서 바로 C Major로 전조되어 연주되지만 vi도 화성으로 먼저 시작되고 그 뒤에 V-I로 조성이 확립된다. 이것은 귀에 익숙한 I도로의 시작을 피해 신선함을 준다. 또한, 앞선 전주 마디 10이 궁금증을 유발하는 분위기로 고조되었다가 마디 11의 경쾌한 새소리의 등장으로 해결되는 것처럼 느껴진다. <악보 27>

<악보 27> Bird song과 5도 도약 선율, 화성 진행 (마디 11-12)

Bird Song

5도 도약

Ah! chan - tez, chan - tez

p

CM: vi I IV V I

마디 13-14에서 선율이 동형진행을 하여 'Folle fauvette, Gaie alouette(경박한 피꼬리, 유쾌한 종달새)'를 표현해 주고 있다. <악보 28>

<악보 28> 동형진행 선율 (마디 13-14)

동형진행 ①

동형진행 ②

Fol - le fau - vet - te Gaie a - lou - et - te,

마디 15에서 완전5도의 도약으로 제시되는 선율은 마디 20에서 완전5도의 음형으로 다시 반복되는데 이때 앞부분은 단조 선율, 뒷부분은 장조 선율로 진행하여 대조를 주고 있다. <악보 29>

<악보 29> 동형진행 선율 (마디 15-22)

15 단조 선율 음형

Joy-eux pin-son, Joy-eux pin-son, chan - tez, ai-mez! Par - fum des ro - ses,

19 장조 선율

Fraïches é - clo - ses, Ren-dez nos bois, nos bois plus em - bau - més!

p *cresc.* *f*

다. Codetta

마디 24에서 시작되는 Codetta는 a의 마디 18에 제시되는 음형①을 사용하여 진행된다. 마디 24-27의 4개 마디에 걸쳐 음형①의 또 다른 형태를 길게 반복하면서 기분 좋은 새의 노래를 표현한다. 이후 4도 도약으로 클라이맥스를 만든 뒤 A부분 전체를 마무리한다. <악보 30, 31>

<악보 30> 음형① (마디 18)

The image shows a musical score for a vocal piece. The top staff is the vocal line, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The score starts at measure 15. The lyrics are: "Joy-eux pin-son, Joy-eux pin-son, chan-tez, ai-mez! Par-fum des ro-ses,". A specific melodic motif is highlighted in a box and labeled "음형①". This motif consists of a quarter note G4, an eighth note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a simple bass line in the left hand.

<악보 31> Bird song-음형㉔의 사용과 A의 마무리 (마디 24-27)

음형㉔의 사용

23 Ah! Ah! Ah! Ah!

23 *p* *pp* *poco cresc.*

28 4도 도약 Ah! chan tez, ai-mez 연결구(간주)

28 *f* *f* *cresc.* 3 *sf*

(2) B부분

A부분이 노래하는 새를 표현함으로 발랄하고 튀는 느낌을 주었다면, B는 여전히 도약이 많지만 찬란한 빛이 물드는 것을 레가토로 표현하고 있다. 단순하게 b와 b'로만 이루어져 있으며 두 개의 비슷한 프레이즈로 노래된다. 이러한 표현기법은 A보다 여유가 있으며 잠시 쉬어가는 느낌을 준다.

가. b부분

‘Soleil qui dore’(33-35마디)와 ‘Les sycomores’(마디 35-37)의 가사가 쓰인 b부분의 음형은 비슷하지만 ‘qui’의 G음과 ‘-co-’의 A음으로 각 프레이즈를 구별하였다. 또한, 반주 왼손의 C-B-A-G 선율이 오른손 화음으로 이어져 반복 진행하고 있다. 마디 34부터는 왼손에서 전주부에서 쓰였던 pedal point를 다시 사용하여 웅장한 숲이 펼쳐지는 느낌을 준다. 오른손은 노래 멜로디와 동일하되 수직적으로 음이 더 추가되어 풍성한 울림을 주어 ‘태양은 단풍나무를 금빛으로 물들인다.’를 표현하고 있다. <악보 32>

<악보 32> (마디 32-36)

The musical score consists of two staves. The top staff is the vocal line, starting with a box labeled 'B' above measure 32. The lyrics are 'So-leil qui do - - - re Les sy-co-mo - - -'. The bottom staff is the piano accompaniment, starting with a box labeled 'B' above measure 32. The piano part features a pedal point in the left hand and a complex harmonic texture in the right hand. Dynamics include *sf* and *p*. Performance markings include 'legato' and 'pedal point'.

마디 37-39에서 ‘Remplis d’essains tout bruissants(살랑거리는 것으로 채워진)’의 선율은 마디 39-40에서 오른손 반주로 다시 반복되어 강조한다. 마디 38-39의 반주 아래 선율에서는 살랑대며 흔들리는 단풍나무의 나뭇잎을 묘사하여 여름날의 햇빛에 화려하게 반짝이는 자연을 보여준다. <악보 33>

<악보 33> (마디 37-40)

37
res Rem - plis d'es - sains tout bruis - sants. 간주(반복-멜로디 강조)

37
p 사랑대는 느낌을 표현 f

나. b'부분

끝이어 이어지는 b'부분에서는 처음 선율 부분은 같으나 반주가 옥타브 위에서 연주하여 'Verse la joie(넘치는 기쁨을)'을 표현하였다. b'부분의 마디 38에서 3도 음정 간격으로 연주되었던 부분이 b'부분의 46마디에서는 4도 음정으로 변화되어 'rayons resplendissants(반짝이는 빛)'을 강조하며 B부분 전체를 마무리한다. <악보 34>

<악보 34> (마디 41-48)

41 Ver - se la joi - - - e, Que tout se noi - - -

8va 위에서 반주

dim.

45 4도 도약

e Dans tes ray - ons res - plen - dis - sants.

(3) C부분

C부분은 B부분의 끝에서 A Major로 전조 되어 진행되며 반음계적인 형태와 동형진행이 많이 사용되고 있다.

가. c부분

‘Ah!’로 노래되는 선율은 E음부터 G음까지 약박 부분에서 반음계적으로 상승하고 있다. 곧이어 마디 54-55에서 동형진행의 형태로 제시되는데 이때 앞서와는 반대로 반음계적으로 하행하는 형태를 보인다. <악보 35>

<악보 35> (마디 49-56)

The musical score consists of two systems. The first system (measures 49-52) features a vocal line with the lyrics 'Ah! Ah! Ah! Ah! Chan - tez, chan -' and a piano accompaniment. The piano part includes a treble clef with a melodic line and a bass clef with a bass line. Dynamics include *mf*, *cresc.*, *sf*, and *p*. A common time signature 'C' is indicated. The second system (measures 53-56) continues the vocal line with the lyrics 'tez, ai - mez, chan - tez, al - mez, joy eux pin - son,' and the piano accompaniment. The piano part includes a treble clef with a melodic line and a bass clef with a bass line. Dynamics include *sf* and *p*. Two types of parallel motion are labeled: '동형진행 ①' and '동형진행 ②'. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C).

마디 62에서 동형진행의 형태가 다시 한 번 더 제시된다. 4도 음정 - 5도 음정이라는 큰 도약을 이용해 ‘Folle Fauvette, Gaie alouette(경박한 피꼬리, 유쾌한 종달새)’를 강조한다. 달리는 듯한 반주와 함께 클라이맥스로 진행되는 느낌이 들게 한다. <악보 36>

<악보 36> (마디 61-65)

나. Coda

Coda로 넘어오면서 C부분 처음에 사용되었던 박자 요소를 그대로 가져와 ‘chantez, chantez.(노래하라, 노래하라)’를 노래하면서 마디 71에서 다시 반음계적 순차 상행으로 진행하다가 트릴과 4도의 도약으로 한껏 즐거운 새의 노래를 하며 곡을 마무리 한다. <악보 37>

<악보 37> (마디 66-75)

Coda c부분의 요소 사용

66 *f* chan - tez, chan - tez, Ah! *tr tr*

66 *f* *sf* *mf*

71 반음계적 순차상행 *f* Ah! Ah! *tr tr tr* 4도 도약

71 *f* *ff* *sf* 3

이 곡은 이렇게 A-B-C로 이루어진 구성을 2절의 가사로 바뀌어 다른 변화 없이 그대로 다시 한 번 더 반복된다. 다음 구절로 넘어가기 전 연주되는 간주는 A에서 사용된 요소와 B에서 사용된 간주의 요소를 더하여 사용되었다. <악보 38>

<악보 38> (마디 76-79)

4) 화성

이 곡에서는 샤미나드가 가사를 섬세하게 표현해주기 위해 사용한 화성적 특징들이 잘 드러나고 있다. 이 곡의 선율을 살펴보면 가사에서 나타나는 여름의 정경을 다양하게 표현하기 위해 음형패턴이 자주 바뀌는 것을 볼 수 있다. 이 때 화성도 자연스러운 전조와 진행을 통해 다이내믹 하면서도 매끄럽게 선율을 꾸며주는 역할을 하고 있다.

전주부가 A Major의 V화음으로 진행하다가 선율이 제시되는 마디 11에서 C Major로 전조된다. 이 때, 전주부에 있는 A Major의 V화음이 C Major의 나란한조인 a minor의 V화음과 같기 때문에 A Major → C Major로의 전조가 용이하다. 그러므로 악보 상으로는 조성이 급격하게 변화하는 것처럼 보이지만 우리의 귀에는 아주 자연스러운 진행으로 들린다. <악보 39-40>

<악보 39> A부분(전주부, a부분)의 화성 변화 (마디 1-14)

L'été
(Summer)

Allegro ♩ = 88 C. CHAMINADE

1 *f* *cresc.* *f*

5 *cresc.* *f* vii

8 *cresc.* *ff* *p* vii / V V

11 Ah! chan - tez, chan - tez Fol - le fau - vet - te Gaie a - lou - et - te,

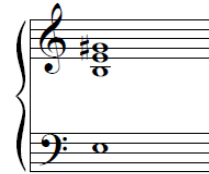
11 *p*

CM: vi I IV V I

<악보 40> AM의 V와 am의 V도 화성

AM : V

am : V

(CM의 나란한조)

마디 14에서부터는 앞에서 보인 전조 형태처럼 em-CM-EM-am-CM의 순서로 잦은 전조를 하여 자유롭게 진행하고 있다. 이 부분은 여름의 전경을 다양한 패턴의 선율을 통해 표현하면서 같이 진행되는 각각의 화성으로 더욱 풍성하게 나타내주고 있다. <악보 41>

<악보 41> A부분(a부분과 Codetta)의 화성 변화 (마디 14-31)

14
 Gai-e a-lou-et - te, Joy-eux pin-son, Joy-eux pin-son, chan - tez, ai-mez! Par - fum__ des ro-ses,

19
 Fraiches é - clo - ses, Ren - dez nos bois, nos bois plus em - bau - més!

23
 Ah! Ah! Ah! Ah!

28
 Ah! chan - tez, ai-mez.

Chord diagrams:
 e : $\begin{bmatrix} I \\ \text{LVI} \end{bmatrix}$ ii° i i V7 $\begin{bmatrix} i \\ \text{iii} \end{bmatrix}$ I6 vii³/vi
 EM : $\begin{bmatrix} \text{vi6} \\ \text{iv6} \\ \text{(bar.)} \end{bmatrix}$ V I
 am : $\begin{bmatrix} I \\ \text{V} \end{bmatrix}$ iv v² iv v²
 CM : $\begin{bmatrix} i \\ \text{vi} \end{bmatrix}$ V

C부분은 전주부와 같이 A Major로 다시 전조되어 진행된다. 선율이 반음계 상행하고 있을 때 화성 역시 그 진행을 따라가며 경과적인 기능으로 사용되고 있다. 또한 마디 53부터는 반음계적인 선율을 따라가며 차용화음-해결의 진행이 연속적으로 쓰이고 있다. 이러한 형태를 보았을 때 여름의 역동적인 분위기를 느낄 수 있도록 화성을 사용한 것으로 보인다. <악보 42>

<악보 42> C부분의 화성 변화 (마디 49-61)

The image shows a musical score for the 'C' section, measures 49-61. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is A major (two sharps). The time signature is common time (C). The score includes dynamic markings such as *mf*, *sfz*, *cresc.*, and *f*. The vocal line has lyrics: "Ah! Ah! Ah! Ah! Chan - tez, chan - tez, ai-mez, chan - tez al - - mez, joy eux pin - son,". The piano accompaniment features a complex harmonic structure with various chords and textures. A circled 'C' is placed above the first measure of the vocal line. A circled 'C' is also placed above the first measure of the piano accompaniment. The harmonic analysis below the piano part shows the following chords: AM: I, vi, I6, vii⁶₅/V, V, V⁶₅/ii, ii, V³₃/vi, vi, f#m; V¹, and V³₃/V. A note in the piano part at measure 53 is marked with an asterisk (*).

5) 연주기법

「L'été」는 화려한 피아노 전주와 다양한 성악 기법이 돋보이는 작품이다. A부분은 경쾌하게 우는 새들과 향기로운 숲의 모습을 묘사하고 있다. 전주 마디 1-9까지는 페달을 사용하되 달리듯이 연주한다면 마디 10에서는 페달 없이 연주하며 속도가 빨라지지 않도록 잡아주어야 한다. 성악가는 마디 10의 긴장감 있는 스타카토 리듬을 이어받아 연결하듯이 연주한다. 마디 11의 Ah!의 스타카토는 하나씩 끊어지지 않도록 주의하여야 한다. 가볍되 연결하여 상쾌한 느낌으로 마치 물방울이 튀어 오르듯 표현해주어야 한다.

마디 15-16의 5도 도약에서 당김음 리듬(♪♪)을 표현하며 즐거운 새를 표현해 주어야 한다. 도약할 때 호흡이 뜨지 않도록 주의하며 소리의 초점이 흔들리지 않도록 한다. 마디 18-19의 ♯♯♯♪♪의 빠른 상행에서 음정이 생략되지 않도록 호흡을 긴장감 있게 준비하고 가사가 잘 전달되도록 간결하게 연주한다. 반주는 주로 스타카토로 성악가의 선율과 동일하게 악센트와 셈여림이 함께 진행하며 싱싱한 숲의 모습을 연상할 수 있도록 한다.

B부분은 이음줄로 연결된 프레이즈로 태양빛에 단풍나무의 잎사귀가 반짝이는 모습을 표현해주고 있다. 성악가는 A부분과 다르게 안정된 분위기로 연주하여야 한다. 마디 35와 마디 43에서 'Les sycomores(단풍나무)'와 'Que tout se noie(모두 빠져든다)'의 시어를 고음 a를 통하여 강조하고 있는데 충분한 호흡과 기도의 확장으로 소리가 아름답게 연결되도록 노력해야 한다.

C부분은 즐거운 새들의 노래 소리를 묘사한 곳이다. 마디 50에서부터 Ah!로 반음계적 상행하는 곳에서 첫 박에 강세를 두고 소리의 포인트를 앞으로 두어 진행해 주어야 한다. 그리고 이어지는 'Chantez aimez'에서는 한층 여유롭게 레가토로 연주하여 대조가 이루어지도록 해야 한다. 마디 62-74는

클라이맥스로 가는 구간인데 도약으로 이루어져있다. 성악가는 흥분하여 템포가 빨라지거나 호흡이 뜨지 않도록 유의해야 한다.

V. 결론

세실 샴이나드(Cécile Chaminade, 1857 - 1944)는 20세기 전후에 걸쳐 활동한 프랑스의 대표적인 여성작곡가이다. 그는 400여 곡의 작품을 발표하였으며 대부분의 작품들이 출판되었고 영국과 미국에서 특히 큰 인기를 얻었다.

샴이나드는 200여곡의 피아노 작품과 140여곡의 성악곡, 오페라, 합창 교향곡, 관현악곡, 실내악곡 등 폭 넓은 분야의 작품 활동을 하였다.

가곡의 시를 채택할 때 당대 유명한 시인의 시 뿐만 아니라 여류작가의 시까지 폭넓은 범위를 가졌고 주로 서정적이고 상징적인 시를 사용하였다. 그의 작품은 섬세한 선율과 명료한 구조, 부드러운 반음계적 화성진행과 전조, 춤곡의 영향을 받은 리듬형으로 프랑스풍의 음색과 재치가 돋보인다. 반주는 주로 선율에 종속적으로 보이나 다소 튀는 듯한 리듬으로 강조하여 가사의 표현에 힘을 실었다. 샴이나드는 자신의 잘 알려진 곡을 난이도에 따라 3가지 레벨로 나누어 제시하였고 성부에 맞는 곡을 선택하여 깊이 있는 표현을 하도록 장려하였다.

본 논문에서는 그의 가곡 작품 중 「Après de ma mie <나의 사랑하는 님의 곁에서>」, 「Villanelle <목가>」, 「L'été <여름>」을 선택하여 연구하였다.

「Après de ma mie <나의 사랑하는 님의 곁에서>」는 이상향을 향해 나아가는 자아를 바다 위로 나는 새에 비유한 노래이다. 유선형의 물결치는 선율을 반복하는 캐논형태로 가사의 전경을 묘사한다. 곡 전반에 걸쳐 지속적으로 높은 음역대를 유지하기 때문에 호흡을 안정적이고 깊게 하여 음색이 변하지 않도록 해야 한다.

「Villanelle <목가>」는 마을축제를 즐기는 소년과 소녀의 전경을 묘사하

였다. 이곡은 꾸밈음과 완전음정, 동형진행, 빈번한 도약으로 흥겨운 축제의 분위기를 표현하고 있다. 곡 전반의 도약진행에 주의하며 당김음 리듬과 꾸밈음을 소리가 무거워지지 않도록 경쾌하게 표현하여야 한다.

「L'été <여름>」는 싱그러운 자연의 풍경과 즐거운 새의 노래를 묘사한 작품이다. 화려한 피아노 전주와 성악선율의 다양한 기법이 돋보인다. 스타카토로 묘사된 새의 노래 소리와 「Villanelle」와 같이 동형진행과 완전음정의 도약, 트릴이 사용되었으며 반음계적인 형태의 선율이 특징이다. 빠른 템포의 리듬이 무너지지 않도록 주의하면서 스타카토의 간결함을 표현해야 한다.

위의 샤미나드의 3개 작품을 분석하면서 「Villanelle <목가>」와 「L'été <여름>」는 그의 다른 작품과 비교했을 때 화성적인 면에서 좀 더 색채가 풍부하고 선율의 진행에서 기악적 요소가 느껴졌다. 특히 「L'été <여름>」는 오케스트라로 편곡하더라도 어색하지 않을 정도로 음색이 다양하고 기악 연주에도 적합해 보이는 선율로 구성되어었는데 연구를 진행하면서 이 곡의 오케스트라 버전이 있음을 확인 할 수 있었다. 하지만 이 오케스트라 버전은 출판되지 않는 연주로 접할 수 없다는 점에서 안타깝게 생각한다.²⁴⁾

샤미나드가 살롱음악으로 유명하지만 단지 그를 살롱음악가라고 제시하기에는 그에 대한 연구가 더욱 필요하다고 생각한다. 본 연구를 통하여 샤미나드의 재능이 새롭게 평가되고 그의 작품을 연주하는 데 있어 도움이 되길 바란다.

---

24) 그의 현존하는 작품 중 출판되지 않은 작품은 총 21이고 오케스트라 작품은 9개로 비중이 높다.

참고문헌

[단행본]

이경희. 『음악청중의 사회사-궁정, 극장, 살롱, 공공 음악회』, (한양대학교 출판부, 2006)

정복주, 채은희. 『성악예술-연주와 문헌』, 서울: 예술, 2009.

[외국서적]

Tardif. *Portrait de Cécile Chaminade*. Montreal: Courteau, 1993.

[정기 학술지 논문]

Chaminade, Cécile. "How to Play My Best Known Pieces." *Etude* (Dec. 1908)

Chaminade, Cécile. "How to Sing and Play My Compositions." *Ladies' Home journal* 22 (Nov. 1905)

Magner, Candace. "The Songs of Cécile Chaminade." *Journal of singing* 57/4 (2001)

[학위논문]

성수진. "서양 음악사 속의 여성 작곡가들 -11세기부터 19세기까지-" 이화여자대학교 석사학위논문, 2006.

오선영. "The Piano works of Cécile Chaminade (1857-1944)." doctoral-University of Cincinnati: Musical Arts, 2000.

정다인. "CÉCILE CHAMINADE (1857-1944)의 가곡 연구 -발췌된 7개의 가곡을 중심으로-" 이화여자대학교 석사학위논문, 2012.

- 홍민정. “19세기 여성 작곡가 요제핀 랑(Josephine Lang)의 가곡-<Sechs Lieder Op.25>를 중심으로.” 이화여자대학교 석사학위논문, 2012.
- 홍인경. “음악사 다시 생각하기: 19세기 여성음악가들의 글을 중심으로.” 이화여자대학교 석사학위논문, 2009.

[국내사전]

『파플러음악용어사전 & 클래식음악용어사전』. 서울: 삼호뮤직출판사, 2002.

[외국사전]

- Marcia J. Citron. *Norton/Grove Dictionary of Women Composer's*. New York: London: W. W. Norton, 1995.
- Stanely Sadie and John Tyrrell. "Cécile Chaminade." *The new Grove dictionary of music and musicians* (Oxford University Press, 2001).

[악보]

- Chaminade. 『Auprès de ma mie』. G. Schirmer. New York, 1893.
- Chaminade. 『Chanson Espagnole』 for voice and piano. Enoch et Cie. Paris, 1895.
- Chaminade. 『L'été』. G. Schirmer. New York, 1894.
- Chaminade. 『Sérénade Espagnole』 for piano. Enoch et Cie. Paris, 1895.
- Chaminade. 『Villanelle』. G. Schirmer. New York, 1894.
- Kreisler. 『Serenade Espagnole』 for violin and piano. C. Fischer. New York, 1915.

ABSTRACT

A study on the art songs of Cécile Charminade - Centered on three songs -

**Jung, Eun - kyung
The Department of Music
The Graduate School of
Sungshin Women's University**

This thesis is an analysis and research on the songs of Cécile Louise Stéphanie Chaminade (1857-1944).

Chaminade is a French female composer who was active from the late 19th century to early 20th century. She made a huge accomplishment as composer and pianist in the UK and the United States, and most of her music was published from her over 400 written pieces.

During the 19th and early 20th century, the entire Europe was suffering from a collapse in the social status system and witnessing the increase of the capital strength of the middle class due to the Industrial Revolution as well as the French Revolution. This middle class affected the society and its culture, and transformed the aristocrat centered

French culture into a culture where people from all walks of life from a vast range of fields could harmonize and communicate. The salon was an ideal spot for this period, and the middle class made a huge contribution to the development of salon music.

Women of the day had started escaping from daily houseworks and entering into the society as modern women who had the education necessary for the capital market, but equal performance as men was impossible due to dominant sexual discrimination. Likewise, women composers in the musical society were acknowledged of their talents in the places named salons, but could not have the opportunity to do so in large concert halls. However, with the development of this salon culture many women composers could actively perform compared to the previous era, and Chaminade is the typical example.

Chaminade composed over 125 songs. These song pieces are of simple form, but the French style of wit and tone stands out from their smooth chromatic chord, subtle tune and the rhythm influenced by dance music. The accompaniment either moves identically with the tune or uses pedal point, arpeggio, grace notes, scale sequence and more. The song words were chosen with mostly lyrical and symbolic contents, and the mood of the lyrics were thoroughly drawn with various expressive techniques in accordance with her own unique delicacy.

This thesis presents the songs based on voice parts that Chaminade has classified according to the level of difficulty for the performance. The three songs of Chaminade, which all are by no means inferior in performance in the large concert halls as well as the salons, 「Auprès

de ma mie」, 「Villanelle」, 「L'été」 are introduced. After each song's pronunciation and lyrics interpretation and analyzation of the form, tonality, tone and more, the research presents the points that the performer should take notice of while playing to assist the understanding,

부 록

샤미나드의 작품 목록

1) opus 번호가 있는 작품²⁵⁾

- Op. 1 Deux Mazurkas (Colombier) 1869
- Op. 1a Étude Printanière [Première Étude] (J. Maho) 1876
- Op. 2 Presto (Deuxième Étude) (Hamelle) 1878
- Op. 3 Scherzo-Étude (Troisième Étude) (Hamelle) 1880
- Op. 4 Caprice-Étude (Quatrième Étude) (Hamelle) 1878
- Op. 5 Menuet (Hamelle) 1878
- Op. 5a idem for orchestra (unpublished)
- Op. 6 Berceuse (Hamelle) 1878
- Op. 7 Barcarolle (Hamelle) 1880
- Op. 8 Chaconne (Hamelle) 1880
- Op. 9 Pièce Romantique et Gavotte (Durand) 1880
- Op. 10 Scherzando (Durand) 1880
- Op. 11 Piano Trio No. 1 in G minor (Durand) 1880
- Op. 12 Pastorale Enfantine for piano duet (Hamelle) 1885
- Op. 12a idem for piano solo (Enoch) 1897
- Op. 13 Les Noces d'Argent. Fantaisie très facile for piano 8 hands (Enoch) 1892
- Op. 13a idem for piano solo (Hachette) 1907
- Op. 14 [missing]
- Op. 15 [missing]
- Op. 16 [missing]
- Op. 17 [missing]
- Op. 18 Capriccio for violin and piano (Enoch) 1890
- Op. 18a idem for piano solo (Enoch) 1912
- Op. 19 La Sévillane. Opéra comique in one act (unpublished) 1882
- Op. 19a La Sévillane [overture] for piano (Enoch) 1889
- Op. 19b La Sévillane [overture] for two pianos (Enoch) 1891
- Op. 20 Suite d'Orchestre (L. Grus) 1881
  - 1. Marche (G minor)
  - 2. Intermezzo (A-flat major)
  - 3. Scherzo (B minor)
  - 4. Choral (D major)
- Op. 20a idem for piano duet (L. Grus) 1881

---

25) Opus 번호 - 작품명 - (출판사) - 작곡 또는 출판년도 순으로 정리함.

- Op. 20b idem for piano (Hachette) 1907 - 08 [with different movement titles]
1. Marche-Impromptu
  2. Pas des Sylphes
  3. Colombine
  4. Les Noces d'Or
- Op. 21 Piano Sonata in C minor (Enoch) 1893
- Op. 22 Orientale (Hamellet)
- Op. 22a idem for orchestra (unpublished)
- Op. 23 Minuetto (Enoch) 1883
- Op. 24 Libellules (Enoch) 1881
- Op. 25 Deux Morceaux (Adolphe Fürstner) 1885
1. Mélancolie
  2. Humoresque
- Op. 26 Les Amazones. Symphonie Dramatique for soloists, chorus and orchestra (Enoch) 1884
- Op. 27 Deux Morceaux (Hainauer) 1885
1. Duetto
  2. Zingara
- Op. 27a Zingara for orchestra (unpublished)
- Op. 28 Étude Symphonique (Hamellet) 1884
- Op. 29 Sérénade (Enoch) 1884
- Op. 29a idem for orchestra (unpublished)
- Op. 30 [Premier] Air de Ballet (Enoch) 1884
- Op. 31 Trois Morceaux for violin and piano (Hainauer) 1885
1. Andantino
  2. Romanza
  3. Bohémienne
- Op. 31a Romanza for cello and piano (unpublished)
- Op. 32 Guitare (Enoch) 1885
- Op. 33 Valse-Caprice [Première Valse] (Enoch) 1885
- Op. 34 Piano Trio No. 2 in A minor (Enoch) 1886
- Op. 35 Six Études de Concert (Enoch) 1886
1. Scherzo
  2. Automne
  3. Fileuse
  4. Appassionato
  5. Impromptu
  6. Tarentelle
- Op. 35a Automne for piano duet (Enoch) 1924
- Op. 35b Tarentelle for orchestra (unpublished)
- Op. 36 Deux Pièces for 2 pianos (Enoch) 1886
1. Intermède

- 2. Pas des Cymbales [from Callirhoë]
- Op. 36a idem for piano duet (Enoch) 1887
- Op. 37 Callirhoë. Ballet symphonique for orchestra (unpublished) 1888
- Op. 37a Callirhoë. Suite d'Orchestre (Enoch) 1890
  - 1. Prélude
  - 2. Pas du Voile
  - 3. Scherzettino
  - 4. Pas des Cymbales
- Op. 37b Cinq Airs de Ballet [from Callirhoë] (Enoch) 1888
  - 1. Pas des Amphores (Deuxième Air de Ballet)
  - 2. Pas des Écharpes (Troisième Air de Ballet)
  - 3. Callirhoë (Variation) (Quatrième Air de Ballet)
  - 4. Danse Pastorale (Cinquième Air de Ballet)
  - 5. Danse Orientale
- Op. 37c Deux Airs de Ballet [from Callirhoë] for piano duet (Enoch) 1888
  - 1. Danse Orientale
  - 2. Danse Pastorale
- Op. 38 Marine (Enoch) 1886
- Op. 39 Toccata (Enoch) 1887
- Op. 40 Concertstück in C-sharp minor for piano and orchestra (Enoch) 1888
- Op. 41 Pierrette. Air de Ballet (Enoch) 1889
- Op. 42 Les Willis. Caprice (Enoch) 1889
- Op. 43 Gigue (Enoch) 1889
- Op. 44 Les Feux de la Saint-Jean for soloists, women's chorus and piano (Enoch) 1890
- Op. 45 Sous l'Aile Blanche des Voiles for soloists, women's chorus and piano (Enoch) 1890
- Op. 46 Pardon Breton for soloists, women's chorus and piano (Enoch) 1890
- Op. 47 Noce Hongroise for soloists, women's chorus and piano (Enoch) 1890
- Op. 48 Noël des Marins for soloists, women's chorus and piano (Enoch) 1890
- Op. 49 Les Filles d'Arles for soloists, women's chorus and piano (Enoch) 1890
- Op. 50 La Lisonjera (L'Enjôleuse) (Ricordi) 1890
- Op. 51 La Livry. Air de Ballet (Ricordi) 1890
- Op. 52 Capriccio Appassionato (Ricordi) 1890
- Op. 53 Arlequine (Ricordi) 1890
- Op. 54 Lolita. Caprice espagnol (Enoch) 1890
- Op. 55 Pièces Romantiques for piano duet (Enoch) 1890
  - 1. Primavera
  - 2. La Chaise à Porteurs
  - 3. Idylle Arabe
  - 4. Sérénade d'Automne
  - 5. Danse Hindoue
  - 6. Rigaudon

- Op. 55a La Chaise à Porteurs for violin and piano (Enoch) 1896
- Op. 55b La Chaise à Porteurs for cello and piano (Enoch) 1896
- Op. 55c Pièces Romantiques for piano solo (Enoch) 1923
1. Idylle arabe
  2. Danse Hindoue
  3. Rigaudon
- Op. 55d Pièces Romantiques for orchestra (unpublished)
1. La Chaise à Porteurs
  2. Idylle arabe
  3. Sérénade d'Automne
- Op. 56 Scaramouche (Enoch) 1890
- Op. 57 Havanaise (Enoch) 1891
- Op. 58 Mazurk' Suédoise (Enoch) 1891
- Op. 59 Andante et Scherzettino [from Callirhoë] for 2 pianos (Enoch) 1889
- Op. 60 Les Sylvains (Enoch) 1892 Op. 60a idem for violin and piano (Enoch) 1923
- Op. 61 Arabesque (Enoch) 1892
- Op. 62 Barcarolle for 2 voices and piano (Enoch) 1892
- Op. 63 À travers Bois for 2 voices and piano (Enoch) 1892
- Op. 64 Marthe et Marie for 2 voices and piano (Enoch) 1893
- Op. 65 Nocturne pyrénéen for 2 voices and piano (Enoch) 1892
- Op. 66 Studio (Enoch) 1878
- Op. 67 La Morena. Caprice espagnol (Enoch) 1892
- Op. 68 Les Fiancés for 2 voices and piano (Enoch) 1892
- Op. 69 L'Angélus for 2 voices and piano (Enoch) 1893
- Op. 70 Le Pêcheur et l'Ondine for 2 voices and piano (Enoch) 1893
- Op. 71 Duo d'Étoiles for 2 voices and piano (Enoch) 1892
- Op. 72 [missing]
- Op. 73 Valse Carnavalesque for 2 pianos (Enoch) 1894
- Op. 74 Pièce dans le Style Ancien (Enoch) 1893 Op. 74a idem for piano duet (Enoch) 1893
- Op. 74b idem for violin and piano (Enoch) 1925
- Op. 75 Danse Ancienne (Enoch) 1893
- Op. 76 Six Romances sans Paroles (Enoch) 1893
1. Souvenance
  2. Élévation
  3. Idylle
  4. Églogue
  5. Chanson Bretonne
  6. Méditation
- Op. 76a idem for piano duet (Enoch) 1923
- Op. 76b Chanson Bretonne for violin and piano (Enoch) 1924
- Op. 77 Deuxième Valse (Enoch) 1895

- Op. 78 Prélude for organ (Enoch) 1895 Op. 78a idem for piano (Enoch) 1895
Op. 79 Deux Pièces pour Orchestre (Enoch) 1895
    1. Le Matin
    2. Le Soir
Op. 79a idem for 2 pianos (Enoch) 1895
Op. 79b Le Matin for piano solo (Enoch) 1911
Op. 79c Le Matin for piano duet (Enoch) 1923
Op. 79d Le Matin for violin and piano (Enoch) 1925
Op. 80 Troisième Valse Brillante (Enoch) 1898
Op. 81 Terpsichore. Sixième Air de Ballet (Enoch) 1896
Op. 82 Chanson Napolitaine (Enoch) 1896
Op. 83 Ritournelle [after song] (Enoch) 1896
Op. 83a idem for piano duet (Enoch) 1896
Op. 83b idem for violin and piano (Enoch) 1903
Op. 84 Trois Préludes Mélodiques (Enoch) 1896
    1. A minor
    2. F major
    3. D minor
Op. 85 Vert-Galant (Enoch) 1896
Op. 86 Ballade (Enoch) 1896
Op. 87 Six Pièces Humoristiques (Enoch) 1897
    1. Réveil
    2. Sous Bois
    3. Inquiétude
    4. Autrefois
    5. Consolation
    6. Norvégienne
Op. 88 Rimembranza (Enoch) 1898
Op. 88a idem for piano duet (Enoch) 1923
Op. 89 Thème Varié (Enoch) 1898
Op. 90 Légende (Enoch) 1898
Op. 91 Quatrième Valse (Enoch) 1901
Op. 91a idem for piano duet (Enoch) 1923
Op. 92 Deuxième Arabesque (Enoch) 1898
Op. 93 Valse Humoristique (Enoch) 1906
Op. 94 Danse Créole (Deuxième Havanaise) (Enoch) 1898
Op. 94a idem for piano duet (Enoch) 1925
Op. 95 Trois Danses Anciennes (Enoch) 1899
    1. Passepied
    2. Pavane
    3. Courante

- Op. 95a Pavane for piano duet (Enoch) 1899
Op. 96 Chant du Nord for violin and piano (Enoch) 1899
Op. 97 Rondeau for violin and piano (Enoch) 1899
Op. 98 Six Feuilletts d'Album (Enoch) 1900
1. Promenade
  2. Scherzetto
  3. Élégie
  4. Valse Arabesque
  5. Chanson Russe
  6. Rondo Allègre
- Op. 99 Poèmes Évangéliques for women's chorus and piano (Enoch) 1903
1. L'Étoile
  2. Les Humbles
  3. Les Pêcheurs
  4. La Jeune Fille
  5. Les Petits Enfants
  6. Sainte-Magdeleine
- Op. 100 Aux Dieux Sylvains for womens chorus and piano (Enoch) 1900
Op. 101 L'Ondine (Enoch) 1900
Op. 101a idem for piano duet (Enoch) 1923
Op. 102 Joie d'Aimer for mezzo-soprano, baritone and piano(Enoch) 1900
Op. 103 Moment Musical (Enoch) 1900
Op. 103a idem for piano duet (Enoch) 1923
Op. 104 Tristesse (Enoch) 1901
Op. 105 Divertissement (Enoch) 1901
Op. 106 Expansion (Enoch) 1901
Op. 107 Concertino in D major for flute and orchestra (Enoch) 1902
Op. 108 Agitato (Enoch) 1902
Op. 109 Valse Militaire (Cinquième Valse) (Enoch) 1902
Op. 109a idem for piano duet (Enoch) 1902
Op. 110 Novelette (Enoch) 1903
Op. 111 Souvenirs Lointains (Enoch) 1903
Op. 112 Valse-Ballet (Sixième Valse) (Enoch) 1904
Op. 113 Caprice Humoristique (Enoch) 1904
Op. 114 Pastorale (Enoch) 1904
Op. 115 Valse Romantique (Septième Valse) (Enoch) 1905
Op. 115a idem for piano duet (Enoch) 1924
Op. 116 Sous le Masque (Enoch) 1905
Op. 117 Duo Symphonique for 2 pianos (Enoch) 1905
Op. 118 Étude Mélodique (Enoch) 1906
Op. 119 Valse Tendre (Enoch) 1906

- Op. 120 Variations sur un Thème Original (Enoch) 1906
- Op. 121 Deuxième Gavotte (Enoch) 1906
- Op. 121a idem for piano duet (Enoch) 1906
- Op. 122 Contes Bleus (Enoch) 1906
  - 1. D major
  - 2. G major
  - 3. B minor
- Op. 122a Contes Bleus No.2 for piano duet (Enoch) 1923
- Op. 123 Album des Enfants (première série) (Enoch) 1906
  - 1. Prélude
  - 2. Intermezzo
  - 3. Canzonetta
  - 4. Rondeau
  - 5. Gavotte
  - 6. Gigue
  - 7. Romance
  - 8. Barcarolle
  - 9. Orientale
  - 10. Tarentelle
  - 11. Air de Ballet
  - 12. Marche Russe
- Op. 124 Étude Pathétique (Enoch) 1906
- Op. 125 Sommeil d'Enfant for cello and piano [after song] (Enoch) 1907
- Op. 126 Album des Enfants (deuxième série) (Enoch) 1907
  - 1. Idylle
  - 2. Aubade
  - 3. Rigaudon
  - 4. Églogue
  - 5. Ballade
  - 6. Scherzo-Valse
  - 7. Élégie
  - 8. Novelette
  - 9. Patrouille
  - 10. Villanelle
  - 11. Conte de Fées
  - 12. Valse Mignonne
- Op. 127 Poème Provençal (Enoch) 1908
  - 1. Dans la Lande
  - 2. Solitude
  - 3. Le Passé
  - 4. Les Pêcheurs de Nuit

- Op. 128 Pastel (Enoch) 1908
- Op. 129 Menuet Galant (Enoch)1909
- Op. 130 Passacaille (Enoch) 1909
- Op. 131 Marche Américaine (Enoch) 1909
- Op. 132 Étude Romantique (Enoch) 1909
- Op. 133 Ronde du Crépuscule for soloists and women's chorus (Enoch) 1909
- Op. 134 Le Retour (Enoch) 1909
- Op. 135 La Barque d'Amour (Enoch) 1910
- Op. 136 Capricietto (Enoch) 1910
- Op. 137 Romance en Ré (Enoch) 1910
- Op. 138 Étude Humoristique (Enoch) 1910
- Op. 139 Étude Scolastique (Enoch) 1910
- Op. 140 Aubade [after Op.126/2] (Enoch) 1911
- Op. 141 Suédoise (Enoch) 1911
- Op. 142 Sérénade aux Étoiles for flute and piano (Enoch) 1911
- Op. 143 Cortège (Enoch) 1911
- Op. 144 Troisième Gavotte [after Op.126/3] (Enoch) 1911
- Op. 145 Scherzo-Caprice (Enoch) 1912
- Op. 146 Feuilles d'Automne (Enoch) 1912
- Op. 147 Les Bohémiens. Scènes de Ballet (Enoch) 1913
- Op. 148 Scherzo-Valse [after Op.126/6] (Enoch) 1913
- Op. 149 Quatrième Gavotte (Enoch) 1913
- Op. 150 Sérénade Espagnole [after song "Chanson espagnole"] (Enoch) 1895
- Op. 150a idem for piano duet (Enoch) 1895
- Op. 151 Écossaise (Enoch) 1914
- Op. 152 Interlude (Enoch) 1914
- Op. 152a idem for piano duet (Enoch) 1925
- Op. 153 Caprice-Impromptu (Enoch) 1914
- Op. 154 Sérénade Vénitienne (Enoch) 1914
- Op. 155 Au Pays Dévasté (Enoch) 1919
- Op. 156 Berceuse du Petit Soldat Blessé (Enoch) 1919
- Op. 157 Chanson d'Orient (Enoch) 1919
- Op. 158 Danse Païenne (Enoch) 1919
- Op. 159 Les Elfes des Bois for soloists, women's chorus and piano (Enoch) 1920
- Op. 160 Les Sirènes for soloists, mixed chorus and piano (Enoch) 1920
- Op. 161 Chanson Nègre (Enoch) 1921
- Op. 162 Cinquième Gavotte (Enoch) 1921
- Op. 163 Romanesca (Enoch) 1923
- Op. 164 Air à Danser (Enoch) 1923
- Op. 165 Nocturne (Enoch) 1925
- Op. 166 Berceuse Arabe (Enoch) 1925

- Op. 167 Mass for two equal voices and organ or harmonium (Enoch) 1927
 Op. 168 Dans l'Arène (Enoch) 1928
 Op. 169 Valse d'Automne (Enoch) 1928
 Op. 170 Air Italien (Au Pays Bleu) [after song] (Enoch) 1928
 Op. 171 La Nef Sacrée. Recueil de pièces pour orgue ou harmonium (Enoch) 1928
1. Offertoire (Au Christ-Roi)
  2. Offertoire (ou Communion)
  3. Offertoire (La Madone)
  4. Offertoire (Le 2 Novembre)
  5. Offertoire (pour une Messe de Mariage)
  6. Offertoire (pour la Toussaint)
  7. Quatre Pastorales (pour la Messe de Minuit)
  8. Marche Funèbre
  9. Cortège Nuptial

2) opus 번호가 없는 작품²⁶⁾

Chamber

- Andante, WU2 for violin and piano (unpublished) 1884
 Andante Tranquillo, WU3 for violin and piano (unpublished) 1884
 Concerto-Légende, WU10 for violin and piano (unpublished)
 Portrait (Valse Chantée), W366b [after song] for violin and piano (Enoch) 1911

Orchestral

- Les Deux Ménétriers, WU11 for baritone and orchestra (unpublished)
 L'Été, WU14 for voice and orchestra (unpublished)

Songs for voice and piano

- L'Absente, W271 (Enoch) 1886
 À l'Inconnue, W288 (Enoch) 1892
 L'Allée d'Émeraude et d'Or, W346 (Enoch) 1900
 Alléluia, W357 (Enoch) 1901
 Amertume, W333 (Enoch) 1898
 Amoroso, W283 (Enoch) 1891
 L'Amour Captif, W292 (Enoch) 1893
 Amour d'Automne, W276 (Enoch) 1889
 Amour Invisible, W376 (Enoch) 1905

---

26) 분야별로 구분하되 분야 안에서는 작품의 알파벳순으로 정리함.

L'Anneau d'Argent, W284 (Enoch) 1891
L'Anneau du Soldat, W392 (Enoch) 1916
Attente (Au Pays de Provence), W387 (Enoch) 1914
Aubade, W309 (Henri Tellier) 1894
Au Firmament, W352 (Enoch) 1901
Au Pays Bleu, W332 (Enoch) 1898
Auprès de ma Mïe, W268 (Enoch) 1888
Avenir, W375 (Enoch) 1905
Avril s'Éveille, W323 (Enoch) 1896
Ballade à la Lune, W304 (Henri Tellier) 1894
Ballade à la Terre, WU5 (unpublished)
Le Beau Chanteur, W342 (Enoch) 1900
Berceuse, W287 (Enoch) 1892
Bleus, W328 (Enoch) 1898
Bonne Humeur, W363 (Enoch) 1903
C'était en Avril, W345 (Enoch) 1900
Chanson de Mer, W388 (Enoch) 1914
Chanson de Neige, W380 (Enoch) 1906
La Chanson du Fou, W335 (Hamelle) 1878
Chanson Espagnole, W315 (Enoch) 1895
Chanson Forestière, W367 (Enoch) 1904
Chanson Groënlandaise, W300 (Henri Tellier) 1894
Chanson Naïve, W381 (Enoch) 1907
Chanson Slave, W262 (Album du Gaulois) 1880
Chanson Triste, W329 (Enoch) 1898
Chant d'Amour, W305 (Henri Tellier) 1894
Charme d'Amour, W351 (Enoch) 1900
Le Ciel est Bleu, W320 (Enoch) 1895
Colette, W285 (Enoch) 1891
Console-moi, W348 (Enoch) 1900
Conte de Fées, W349 (Enoch) 1900
Couplets Bachiques, W325 (Enoch) 1896
La Damoselle, W350 (Enoch) 1900
Départ, W369 (Enoch) 1904
Les Deux Cœurs (Chanson Bretonne), W295 (Enoch) 1893
Les Deux Ménétriers, W277 (Enoch) 1890
Dites-lui, W372 (Enoch) 1905
Écrin, W359 (Enoch) 1902
Espoir, W317 (Enoch) 1895
L'Été, W303 (Henri Tellier) 1894
Exil (Chanson Ancienne), W365 (Enoch) 1904

Extase, W343 (Enoch) 1900
La Fiancée du Soldat, W267 (Enoch) 1887
Fleur du Matin, W322 (Enoch) 1896
Fleur Jetée, W275 (Enoch) 1889
Fragilité, W274 (Enoch) 1889
L'Heure du Mystère, W257 (J. Maho) 1878
Les Heureuses, W382 (Enoch) 1909
L'Idéal, W269 (Enoch) 1888
Immortalité, W336 (Enoch) 1899
Infini, W360 (Enoch) 1902
Invocation, W291 (Enoch) 1893
Jadis, W337 (Enoch) 1899
Je Voudrais, W386 (Enoch) 1912
Lettres d'Amour, W383 (Enoch) 1910
La Lune Paresseuse, W377 (Enoch) 1905
Madeleine, W263 (Enoch) 1880
Madrigal, W266 (Enoch) 1886
Malgré Nous, W294 (Enoch) 1893
Mandoline, W319 (Enoch) 1895
Ma Première Lettre, W293 (Enoch) 1893
Menuet, W368 (Enoch) 1904
Mignonne, W302 (Henri Tellier) 1894
Mirage, W358 (Enoch) 1902
Mon Cœur Chante, W321 (Enoch) 1896
Mots d'Amour, W331 (Enoch) 1898
Ne Nos Inducas In Tentationem, WU21 (unpublished) 1878
N'est-ce pas?, W370 (Enoch) 1904
Nice la Belle, W273 (Enoch) 1889
Ninette, W258 (J. Maho) 1878
Le Noël des Oiseaux, W297 (Enoch) 1893
Nous nous Aimions, W344 (Enoch) 1900
Nuit d'Été, W326 (Enoch) 1896
Nuit Étoilée, W341 (Enoch) 1899
L'Ondine du Léman, W384 (Enoch) 1910
L'Orgue, W355 (Enoch) 1901
O Salutaris, WU22 for voice, violin and organ (unpublished)
Les Papillons, W259 (J. Maho) 1878
Partout, W316 (Enoch) 1895
Petits Cœurs, W347 (Enoch) 1900
Pièce Romantique, W327 [after Op. 9/1] (Durand) 1897
Plaintes d'Amour, W281 (Enoch) 1891

La plus Jolie, W354 (Enoch) 1901
Portrait (Valse Chantée), W366 for voice, flute and piano (Enoch) 1904
Pourquoi, W356 (Enoch) 1901
Les Présents, W330 (Enoch) 1898
Râvana (Ballade Aryenne), W312 (Enoch) 1895
Refrain de Novembre, W364 (Enoch) 1903
La Reine de mon Cœur, W378 (Enoch) 1905
Le Rendez-vous, W289 (Enoch) 1892
Ressemblance, W310 (Enoch) 1895
Reste, W338 (Enoch) 1899
Rêve d'un Soir, W278 (Enoch) 1890
Les Rêves, W280 (Enoch) 1891
Rêves défunts, W340 (Enoch) 1899
Ritournelle, W265 (Enoch) 1886
Ronde d'Amour, W311 (Enoch) 1895
Rosemonde, W298 (Henri Tellier) 1878
Roulis des Grèves, W361 (Enoch) 1902
Sans Amour, W318 (Enoch) 1895
Sérénade Sévillane, W299 (Henri Tellier) 1894
Serenata, W272 (Enoch) 1888
Ses Yeux, W374 (Enoch) 1905
Si j'étais Jardinier, W296 (Enoch) 1893
Sombbrero, W301 (Henri Tellier) 1894
Sommeil d'Enfant, W362 (Enoch) 1903
Sonne, Clairon (Marche Militaire), W391 (Enoch) 1915
Son Nom, W371 (Enoch) 1904
Un Souffle a Passé, W379 (Enoch) 1906
Souhait, W264 (Enoch) 1886
Sous ta Fenêtre, W260 (J. Maho) 1878
Sur la Plage, W286 (Enoch) 1892
Te Souviens-tu?, W261 (J. Maho) 1878
Toi!, W314 (Enoch) 1895
Ton Sourire, W353 (Enoch) 1901
Trahison, W308 (Henri Tellier) 1894
Les Trois Baisers, W339 (Enoch) 1899
Le Trône du Vieux Roi, W389 (Enoch) 1914
Tu me Dirais, W282 (Enoch) 1891
Veux-tu?, W324 (Enoch) 1896
Viatique, W313 (Enoch) 1895
Vieille Chanson, W307 (Henri Tellier) 1894
Viens mon Bien-aimé, W290 (Enoch) 1892

Vieux Portrait, W279 (Enoch) 1890
Le Village, W390 (Enoch) 1915
Villanelle, W306 (Henri Tellier) 1894
Vœu Suprême, W385 (Enoch) 1910
Voisinage, W270 (Enoch) 1888
Voix du Large, W373 (Enoch) 1905
Vous Souvient-il?, W334 (Hamelle) 1898

Piano

La Capricieuse, WU7 (unpublished) c.1935 - 44
Comme Autrefois - Le Bon Vieux Temps, WU9 (unpublished) c.1935 - 44
La Fiancée du Soldat, W267a [after song] (Enoch) 1912
Le Gladiateur, WU15 (unpublished)
Légende du Vieux Manoir, WU18 (unpublished) c.1935 - 44
Portrait (Valse Chantée), W366a [after song] (Enoch) 1911
Souvenirs d'Enfance, WU27 (unpublished)
Les Tambourinaires. Danse Provençale, WU28 (unpublished)

Two pianos

Marche Hongroise, WU19 (unpublished) 1880

Beside my Darling.

(AUPRÈS DE MA MIE.)

(Octave Pradels.)

English Version by
DR TH. BAKER.

(Soprano, or Tenor.)

C. CHAMINADE.

Allegretto. (♩ = 96.)

Voice.

Piano.

dolce.

col. Ped. *marcato.*

leggiere semplice.

If I were a star - ling gay A -
Si j'é - tais l'oi - seau lé - ger Des

crese. *dim.* *p*

p

mong for - est le - gions, Ah! I'd swift - ly fly a - way To
fo - rêts sau - va - ges, Ah! je vou - drai voy - a - ger Sur

dolce.

p

Earth's fair - est re - gions.
 tous les ri - va - ges.

p *mf*

marcato.

cresc. *dim.*

mf

Soon the hap - py skies I'd view
 J'i - rais sous le ciel heu - reux,

p

p *poco rit. dolce.*

Where Gol - con - da sleep - eth, Dip my wing in waves of blue
 OÙ Gol - conde est rei - ne Trem - per mon aile aux flots bleus

p *poco rit.*

p a tempo. *pochettino rit.* *mf a tempo.*

That the o - cean steep - eth, In an a - zure_
 De la mer se - rei - ne. I - vre de ciel_

p a tempo. *pochettino rit.* *mf a tempo.*

dream of joy To rapt - ure con - fid - ed,
 a - zu - ré Et de po - é - si - e,

On the buoy - ant winds I'd fly Wher - e'er fan - cy
 Par les airs j'i - rais au gré De ma fan - tai -

dolce.

p guid - ed.
 si - e.

mf

cresc. *dim.* *p*

mf
 But, in - deed, I do not strive -
 Mais non, je n'ai pas sou - ei

p

p
 For a new con - di - tion, Here a - lone I
 De loin - tai - ne grè - ve, Je veux vi - vre

p

poco rit. *dolce.* *p a tempo.* *pochettino rit.*
 care to live My fond, fool - ish vis - ion.
 près d'i - ci Mon fol et doux rê - ve,

poco rit. *p a tempo.* *pochettino rit.*

a tempo.

For but one de - sire I feel, I'm no wan - ton
 Car je n'ai qu'un seul dé - sir Et ma seule en -

a tempo.

f *poco rit.*

star - ling, 'Tis to hear, when - e'er I will
 vi - e C'est d'é - cou - ter à loi - sir

mf *poco rit.*

dim.

The song of my dar -
 Le chant de ma mi -

ling.
 e.

p a tempo. *rit.*

Villanelle.

(Ed. Guinand.)

English Version by
CLIFTON BINGHAM.

(Soprano, or Tenor.)

Allegro vivo. (♩=80.)

C. CHAMINADE.

Piano.

f marcatisimo. *sempre f*

Le blé su - per - be est ren -
Come, lad and lass, dance and

col *mf*

tré; Fête aux champs, fête au vil - la - ge.
sing, Mirth is Queen, is Queen, and song is King;

p

Cha-que fil - lette au cor - sa - ge Porte un bleu - et a - zu - ré; Fête aux
The corn is in, gay and light Our mer - ry - mak - ing here to - night! Mirth and

leggiero.

champs, fête au vil - la - - ge!
 song, — are Queen, are Queen and — King!

f *pp* *dim.*

Les jeu - nes gens dan - se - ront Ce
 Young are the gay trip - ping feet, — That

p

soir, dans la grande al - lé - e: Et, sous la nuit é - toi -
 dance on the green - sward sweet, — Where, in the pale star - ry

pp *pp*

lé - e, Que de mains se cher - che - ront Ce soir, Ce
 light, — Hand in hand the lov - ers roam to - night! To -

cresc.

soir dans la grande al - lé - el sous la nuit é - toi - lé -
 night, on the green-sward sweet, — In the pale star-ry light,

cresc.

e, Ce soir! Dan - sez jus - qu'au
 To - night! Lass and lad, dance and

ff *sempre f*

ff *sempre ff*

pesante.

jour Aux gais sons de vos mu - set - tes!
 sing, To the strains, the strains that gai - ly ring!

Jeu - nes gar - çons et fil - let - tes, Chantez vos re-frains d'a - mour, Aux gais
 'Tis for the young that they play, So fol - low, fol - low while you may! Mirth and

p leggiero.

sons de vos mu - set - - tes!
 song are Queen and King, are Queen and King!

p *f* *pp* *f*

mf
 Sans con - trainte et sans re -
 With no thought of wrong and

p

mords, En - i - vrez - vous de jeu - nes - - se:
 ruth, En - joy the glad - ness of youth,

p *f*

La tris - tesse est pour les morts, — Pours les vi - vants l'al - lé -
 Care is for the dead a - lone, — Laugh - ter and love are our

The first system of the musical score consists of a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line begins with a treble clef and a key signature of one flat. The lyrics are written below the notes. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line in the left hand and chords in the right hand.

gres - se, En - i - vrez - vous de jeu - nes - se,
 own! — Joy in the glad - ness of youth, —

cresc.

The second system continues the musical score. The vocal line includes the instruction *cresc.* above it. The piano accompaniment also includes the instruction *cresc.* below it. The musical notation follows the same format as the first system, with a vocal line and piano accompaniment.

En - i - vrez - vous de jeu - nes - se, de jeu -
 Laugh - ter and love are our own! — are our

f cresc. *ff*

The third system concludes the musical score. The vocal line features dynamic markings *f cresc.* and *ff*. The piano accompaniment also features the *cresc.* marking. The notation includes a final cadence in the piano part.

nes - - - - - se! Dan - sez jus-qu'au
 own! _____ Lass and lad, dance and

sempre f

ff *sempre ff*
pesante

jour, Fête aux champs, fête au vil - la - ge,
 sing! Mirth is Queen, — is Queen and joy is King!

p
 Cha-que fil-lette au cor - sa - ge Porte un bleu-et a - zu - ré, Fête aux
 The corn is in, gay and light Our mer - ry-making here to - night; Mirth is

p *leggero* *crese.*

champs, fête au vil - la - ge! Dan -
 Queen, - is Queen and joy, and joy - is - King! Lass and

sez, dan - sez jus-qu'au jour, dan -
 lad, dance and sing, Mirth is Queen, Joy is

sez, Fête aux champs! Fête aux champs!
 King! Mirth is Queen, Joy is King!

Summer.

(L'ÉTÉ.)

(Ed. Guinand.)

(Soprano, or Tenor.)

English Version by
CLIFTON BINGHAM.

Allegro. (♩ = 88.)

C. CHAMINADE.

Piano.

The musical score is arranged in four systems. The first system shows the piano introduction in G major, 6/8 time, with a tempo of Allegro (♩ = 88). The piano part features a rhythmic accompaniment of eighth notes in the right hand and a bass line in the left hand. Dynamics include *f* and *cresc.*. The second system continues the piano accompaniment with a *cresc.* marking and a *f* dynamic. The third system shows the piano accompaniment with a *cresc.* marking, a *ff* dynamic, and a *p* dynamic. The fourth system introduces the vocal line with a *mf* dynamic and lyrics in English and French.

Ah! sing, sweet bird of Spring, Sing to the flow'rs Thro' the glad hours,
Ah! chan-tez, chantez, Fol-le fau-vet-te, Gaie a-lou-et-te,

Light-ly, light-ly, in Sum-mer sing, O sweet bird of Spring! Sing to the ros-es
 Joy-eux pin-son, Joy-eux pin-son, chan-tez, ai-mez! Par-fum des ro-ses,

p Summer un-clo-ses, Sing, sing, in Summer, bird of Spring! *f*
 Fraîches é-clo-ses, Ren-dez nos bois, nos bois plus em-bau-més! *cresc.*

p Ah! Ah! Ah! sing!
 Ah! Ah! Ah! Ah!
pp *poco cresc.*

Sing, O sweet bird of Spring!
 Ah! chan-tez, ai-mez. *f* *cresc.* *sf*

f

Sun-light is beam - - ing, Woodlands are gleam - -
 So-leil qui do - - re Les sy-co-mo - -

ff p *legato*

mf

ing, Full is the world of song and light!
 res Rem-plis d'es - sains - tout bruis - sants,

p *f* *v*

f

Green leaves are grow - - ing, Mel-low winds blow - -
 Ver - se la joi - - e, Que tout se noi - -

f *dim.*

ing! All things are joy - ons, gay. and bright!
 e Dans tes ray-ons res-plen - dis - sants.

mf *cresc.* *f*

Ah! Ah! Ah! Ah! All that is sweet will
 Ah! Ah! Ah! Ah! chan - tez, chan -

ff *p* *cresc.* *f*

soon take wing, Sum - mer flies, sun - light dies, Sing, bird of
 tez, ai - mez, chan - tez, ai - mez, joyeux pin - son,

cresc.

cresc.

p *cresc.* *f*

Spring! Ah! Ah! Ah! Ah! All that is sweet will
 chan - tez, Ah! Ah! Ah! Ah! chan - tez, chan -

ff *ff* *p* *cresc.* *f*

mf

soon take wing, The Sum - mer flies,
 tez, ai - mez, Fol - le fau - vet - te,

p *cresc.*

cresc.

The sun - light dies, Sing! sing!
Gai e a - lou - et - te, chantez, chantez,

Ah! Ah!

Ah! sing! Ah!

sempre ff

mf

Ah, sing, sweet bird of Spring, Tell o'er thy tale
 Ah! chantez, chan-tez, Souf-fle qui pas-ses

Ere the days fail, Gai-ly, soft-ly, Ere thou must wing, O sweet bird of Spring!
 Dans les es-pa-ces Se-mant l'es-poir, Semant l'es-poir, d'un jour d'é-té.

p

Thou too must leave us, Au-tumn be-reave us, Sing, O
 Que ton ha-lei-ne Don-ne à la plai-ne Plus d'é-clat, plus

sing in Sum-mer, bird of Spring!
 d'é-clat et plus de beau-té.

cresc. *f* *p*

p *crese*

Ah! sing, Ah! sing,
Ah! Ah! Ah! Ah!

pp *poco crese.*

f

Sing, O sweet bird of Spring!
Ah! chan-tez, chan-tez!

f *ff*

mf

O - ver the mead - ows Fall the dark
Dans la prai - ri - e Calme et fleu -

sf *p*

shad - ows, List to the coun - sel ere too
ri - e, En - ten - dez - vous ces mots si

p

late. Sun-light is
doux. L'â - me char -

fleet - - - ing, Sum - mer re - treat - -
mé - - - e, L'é - pouse ai - mé - -

ing! Ere it has fad - ed, woo thy mate!
e Bé - nit le ciel près de l'é - poux!

mf *cresc.* *f*

Ah! Ah! Ah! Ah! All that is sweet will soon take wing;
 Ah! Ah! Ah! Ah! chan - tez, chan - tez, ai - mez,

ff *p* *cresc.* *f*

Sum - mer flies, sun - light dies, Sing, bird of Spring!
 Chan - tez, ai - mez, joyeux pin - son, chan - tez!

cresc. *ff*

Ah! Ah! Ah! Ah! All that is sweet will soon take wing;
 Ah! Ah! Ah! Ah! Chan - tez, chan - tez, ai - mez,

ff *p* *cresc.* *f*

mf

The Sum - mer flies, The sun - light dies,
 Fol - le fau - vet - te, Gaie a - lou - et - te,

p *cresc.*

Sing! — Chantez!
sing! — chan-tez!
Ah!
Ah!

f

8

This system features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The piano part begins with a forte (*f*) dynamic and includes a section marked with a 's' (sostenuto).

Ah!
Ah!

tr.

sf *mf* *cresc.*

8

This system continues the vocal and piano parts. The piano part includes dynamics of *sf*, *mf*, and *cresc.*, and another section marked with a 's'.

Ah!
Ah!

tr. *tr.* *tr.*

f *ff*

This system shows the vocal line with trills and the piano part reaching a fortissimo (*ff*) dynamic.

fff

This system concludes the piece with a fortississimo (*fff*) dynamic in the piano part.