

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 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](#)

김 하 영 교수 지도
석사학위 청구논문

Dominick Argento의 연가곡
《Six Elizabethan Songs》의
시를 중심으로 한 분석 연구

2016

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공

김 예 실

Dominick Argento의 연가곡
《Six Elizabethan Songs》의
시를 중심으로 한 분석 연구

김 하 영 교수 지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2016년 5월

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

김 예 실

인준서

김예실의 석사학위논문으로 인준함

2016년 5월

심사위원장 공 영 숙 인

심 사 위 원 김 하 영 인

심 사 위 원 박 지 영 인

성신여자대학교 대학원

논문개요

본 논문은 도미니크 아르젠토(Dominick Argento, b. 1927-)의 《6개의 엘리자베스 시대의 노래》(*Six Elizabethan Songs*)를 연구한 것이다.

《6개의 엘리자베스 시대의 노래》는 도미니크 아르젠토의 두 번째 연가곡 집으로, High Voice와 피아노를 위한 곡이다. 이 작품은 제 1곡 《봄》(*Spring*), 제 2곡 《잠》(*Sleep*), 제 3곡 《겨울》(*Winter*), 제 4곡 《비가》(*Dirge*), 제 5곡 《디아페니아》(*Diaphenia*), 제 6곡 《찬미가》(*Hymn*)으로 구성되어 있다. 그는 영국의 엘리자베스 시대(1558-1603)의 시를 선택하여 작곡하였고, 각 시는 이 시대를 대표하는 주제인 목가, 비가, 페트라르카적 사랑을 주제로 하고 있다.

이 작품은 아르젠토가 시를 음악화 시키는 능력을 보여주는 작품이다. 음악만으로도 시의 분위기와 시인의 의도가 느껴질 수 있도록 섬세한 지시어 표기, 음정의 도약, 빠르기의 극단적인 대조, 박자변환, 조성과 무조성, 다조성을 넘나드는 조성 변화, 등 다양한 방법을 이용하여 표현하고 있다.

본 논문은 《6개의 엘리자베스 시대의 노래》에 사용된 시, 배경인 엘리자베스 시대와 시인을 자세히 탐구함으로써 곡의 주요 주제를 파악하였다. 또한 아르젠토의 생애와 가곡의 특징을 연구하여 시를 음악으로 어떻게 표현하였는지 악곡 분석을 통해 알아보았다.

본 논문의 가곡을 연구함으로써 곡의 올바른 해석을 통해 연주자들의 이해를 도와 올바른 연주를 하는 데 도움이 되고자 한다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
II. 본론	3
1. 엘리자베스 시대	3
1) 엘리자베스 시대	3
2) 엘리자베스 시대의 문학적 환경	6
3) 엘리자베스 시대 영문학의 특징	8
2. 시인과 시 분석	12
1) 토마스 내쉬 - Spring	12
① 토마스 내쉬의 생애와 작품세계	12
② 토마스 내쉬의 시, Spring	14
2) 사무엘 다니엘 - Sleep	17
① 사무엘 다니엘의 생애와 작품세계	17
② 사무엘 다니엘의 시, Care-charmer Sleep	19
3) 윌리엄 셰익스피어 - Winter	23
① 윌리엄 셰익스피어의 생애와 작품세계	23
② 윌리엄 셰익스피어의 시, Winter	26

4) 윌리엄 셰익스피어 - Dirge	29
② 윌리엄 셰익스피어의 시, Dirge of love	29
5) 헨리 콘스타블 - Diaphenia	34
① 헨리 콘스타블의 생애와 작품세계	34
② 헨리 콘스타블의 시, Damelus Song to his Diaphenia	36
6) 벤 존슨 - Hymn	38
① 벤 존슨의 생애와 작품세계	38
② 벤 존슨의 시, Hymn to Diana	40
3. 도미니크 아르젠토의 Six Elizabethan Songs	43
1) 도미니크 아르젠토의 생애	43
2) 도미니크 아르젠토의 음악	44
3) 《6개의 엘리자베스 시대의 노래》 (<i>Six Elizabethan Songs</i>)	46
① Spring	48
② Sleep	53
③ Winter	58
④ Dirge	64
⑤ Diaphenia	70
⑥ Hymn	77
III. 결 론	84

참고문헌	85
ABSTRACT.....	89
부 록.....	91

표 목 차

<표1> Spring 압운	16
<표2> Sleep 압운	22
<표3> Winter 압운	28
<표4> Dirge 압운	32
<표5> Diaphenia 압운	37
<표6> Hymn 압운	42
<표7> 제 1곡 Spring의 구조	48
<표8> 제 2곡 Sleep의 구조	53
<표9> 제 3곡 Winter의 구조	58
<표10> 제 4곡 Dirge의 구조	64
<표11> 제 5곡 Diaphenia의 구조	70
<표12> 제 6곡 Hymn의 구조	77

악 보 목 차

<악보-1> 제 1곡 Spring, 마디 1-3	49
<악보-2> 제 1곡 Spring, 마디 15-22	50
<악보-3> 제 1곡 Spring, 마디 45-47	51
<악보-4> 제 1곡 Spring, 마디 68-72	52
<악보-5> 제 2곡 Sleep, 마디 1-3, 마디 4, 마디 7	54
<악보-6> 제 2곡 Sleep, 마디 9-10	55
<악보-7> 제 2곡 Sleep, 마디 15-17	56
<악보-8> 제 2곡 Sleep, 마디 25-26, 마디 27-29	57
<악보-9> 제 3곡 Winter, 마디 1-10	59
<악보-10> 제 3곡 Winter, 마디 16-21, 마디 42-44	60
<악보-11> 제 3곡 Winter, 마디 29-41	61
<악보-12> 제 3곡 Winter, 마디 53-58	62
<악보-13> 제 3곡 Winter, 마디 62-65	63
<악보-14> 제 4곡 Dirge, 마디 1-6	65
<악보-15> 제 4곡 Dirge, 마디 7-10, 마디 12-13	66
<악보-16> 제 4곡 Dirge, 마디 16-22	67
<악보-17> 제 4곡 Dirge, 마디 36-38	68
<악보-18> 제 4곡 Dirge, 마디 43-47	69
<악보-19> 제 5곡 Diaphenia, 마디 1-4	71
<악보-20> 제 5곡 Diaphenia, 마디 5-8	72
<악보-21> 제 5곡 Diaphenia, 마디 36-43	73

<악보-22> 제 5곡 Diaphenia, 마디 44-49	74
<악보-23> 제 5곡 Diaphenia, 마디 68-73	74
<악보-24> 제 5곡 Diaphenia, 마디 77-81	75
<악보-25> 제 6곡 Hymn, 마디 1-6	78
<악보-26> 제 6곡 Hymn, 마디 3-16, 마디 33-36, 마디 51-54	79
<악보-27> 제 6곡 Hymn, 마디 17-21	81
<악보-28> 제 6곡 Hymn, 마디 22-28	82
<악보-29> 제 6곡 Hymn, 마디 60-64	83

I. 서론

예술가곡이란 시와 음악이 어우러져 있으며, 피아노와 성악이 주체가 되어 시의 표현을 위해 멜로디와 화음 그리고 리듬이 사용되는 장르로 정의 된다.¹⁾ 시와 음악은 서로 각기 독립된 예술이었던 상태에서 벗어나 완전히 하나로 융합되면서 또 하나의 새로운 예술인 예술가곡으로 탄생하고,²⁾ 예술가곡을 통해 본디 시가 가지고 있던 성격 즉, 시어, 뉘앙스, 분위기 등이 배가된다.

가곡을 대할 때 시와 음악은 동등한 관계로 모두 충분한 연구가 이루어져야 한다. 『*song: anatomy, imagery, and styles*, (1970)』의 저자 도널드 아이비(Donald Ivey, b. 1922)는 “가곡은 음악이나 시 중 어느 한 가지만으로 생각되어서는 안 된다. 오히려 그 두 예술에서 각기 중요한 것들을 공유하는 하나의 합성체이면서 또한 서로에 대해 동등하게 독립적인 것으로 여겨져야 한다.” 고 주장하였다.³⁾

보편적으로 가곡 작곡가는 시를 바탕으로 충분히 연구하고 그 시를 표현하기 위해 자신이 알고 있는 기법을 총동원하여 작곡한다. 가곡이 본격적으로 발달되기 시작했던 독일 낭만주의 시대에 활동하던 작곡가들은 시를 음악으로 어떻게 표현할지 고심하였다. 그들은 조성, 화성, 리듬, 묘사적이고 회화적인 기법 등을 통해 시를 표현하고자 하였다.

이에 프란츠 슈베르트의 연가곡집 《아름다운 물방앗간의 아가씨》(*Die Schöne Müllerin*)는 좋은 예가 된다.⁴⁾ 그리고 음악으로 시를 묘사하는 것에 그치지 않고 시를 음악보다 중요시한 작곡가가 있었다. 특히 후고 불

1) Gorrell, Lorraine(역 심승학). 『19세기 독일가곡』, 서울: 음악춘추사, 2005, p. 17.

2) 김미애, 『독일가곡의 이해』, 경기: 삼호뮤직, 2011, p. 4.

3) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-상권』, 서울: 도서출판형설, 2003, p. 269.

4) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-하권』, 서울: 도서출판형설, 2010, p. 71-75.

프(Hugo Wolf, 1860-1903)는 그의 가곡집 《괴테시집》 (*Gedichte von Goethe*)에서 보는 바와 같이 자신의 가곡집을 시집이라 칭하였다.⁵⁾

연주자는 항상 시에 대하여 깊이 연구하고 이해한 후에 음악을 표현해야 한다. 가사의 뜻과 감정을 전달하는 화자의 역할을 하는 성악가는 시를 정확히 파악하고 시어, 시구, 내포된 의미, 은유적 표현, 전체적인 의미를 알아야 비로소 노래를 할 준비가 된다. 따라서 연주에 앞서 음악뿐만 아니라 시를 우선적으로 파악하고 시인과 시가 지어진 배경에 대하여 조사가 필요하다.

본 논문의 연구 대상인 미국의 현대 작곡가 도미니크 아르젠토(Dominick Argento, b. 1927-)는 성악 음악에 대한 애정으로 성악작품이 절대다수이며 오페라, 연가곡, 합창 등의 뛰어난 성악작품들을 작곡하였다.

아르젠토는 자신만의 음색과 스타일을 발전시키고자 노력했던 사람이었다. 그는 음악은 감정을 표현하기 위하여 만들어진 것이라는 그의 철학⁶⁾에 따라 무조성, 12음 기법 등의 현대적인 어법과 더불어 서정적인 선율, 풍부한 화성으로 낭만적이고 우아한 분위기를 유지하였다.

본 논문에서는 도미니크 아르젠토의 연가곡 《6개의 엘리자베스 시대의 노래》 (*Six Elizabethan Songs*)를 다룰 것이며, 그가 선택했던 5명의 시인들에 대한 배경인 엘리자베스 시대와 그들의 시를 살펴본다. 그리고 그의 전반적인 생애와 그의 작품, 특징에 대해 알아보았다. 그 후 시가 음악에 어떻게 적용되었는지 알아보고, 연주자에게 연주의 방향을 제시하고자 한다.

5) Grout, Donald Jay(역 편집국), 『서양음악사』, 서울: 세광음악출판사, 1996, p. 746.

6) Argento, Dominick, “The Matter of Text” *Journal of Singing: The Official Journal of the National Association of Teachers of Singing* Volume 44, No. 4, 1988, p.6-7

II. 본 론

1. 엘리자베스 시대

1) 엘리자베스 시대

엘리자베스 시대는 1558년에서 1603년까지로⁷⁾ 르네상스 시대를 세분화 하여 나눈 것이므로 르네상스 시대를 먼저 알아보고자 한다. 영국의 르네상스 시대는 튜더왕조가 시작되고 헨리 7세가 왕위에 오른 1485년부터 영국의 공화정이 시작한 1649년 까지다.⁸⁾ 이 시기는 정치적으로 절대주의 체계가 왕권신수설에 근거하여 확립된 시기였다.⁹⁾ 특히 엘리자베스 여왕은 신의 대리인으로 여왕에 반기를 드는 사람은 곧 신을 거역하는 것으로 인식되어 구속되거나 심한 경우 처형되기도 하였다.¹⁰⁾

16세기는 영국이 근대로 전환하며¹¹⁾ 유럽과 달리 친 기독교적 성향으로 르네상스가 시작하여 기존 중세의 기독교적 세계관에 다양한 가치관이 혼합된 시기였다.¹²⁾ 중세시대 동안 단절되었던 그리스 로마 시대의 문학이 고전이라는 이름으로 새롭게 부활하여 고전에 기초한 교육, 인간성의 연구라는 뜻의 인문주의(Humanism)¹³⁾가 대두되었다.¹⁴⁾

7) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, 서울: 도서출판동인, 2008, p. 8.

8) Ibid., p. 8.

9) Ibid., p. 8.

10) 황계정, 『세익스피어 길잡이』, 서울: 도서출판동인, 2000, p. 19.

11) 조일제, 『영국문학과 사회』, 인천: 우용출판사, 2001. p. 73.

12) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 9, 17.

13) 인간주의 · 인문주의(人文主義) · 인본주의(人本主義)라고도 하며 ‘인간다움’을 존중하는 대단히 넓은 범위의 사상적 · 정신적 태도 · 세계관. 15~16세기의 유럽에서는 고대의 문예를 부흥시키려는 운동이 일어나, 중세 이래의 신학(神學) 중심 학문체계에 반기를 들고 새로운 시대의 학자들은 고대의 학예를 부활시킴으로써 교회의 권위 아래 질식되어가는 자연스런 인간성을 회복하려고 하였다. (http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000729945, 2016-03-09 14:11:13.)

14) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 16.

르네상스의 인문주의자들은 단지 고전을 소개하는데 그치지 않고 그리스어와 라틴어를 기반으로 보다 나은 해석을 제공하는 것에 힘썼다.¹⁵⁾ 필립 시드니(Sir Philip Sidney, 1554-1586), 에드먼드 스펜서 (Edmund Spenser, c. 1552-1599), 존 밀턴(John Milton, 1608-1674)과 같은 인문주의자들은 종교적인 이상과 힘으로 현재의 생활을 개선하고자 했고,¹⁶⁾ 기독교가 인간의 존엄성, 독자성, 평등을 추구한다고 생각하여 이를 인문주의 교육을 통해 실천하려고 하였다.¹⁷⁾

하지만 당시 기독교는 구교, 개신교, 영국국교회가 대립하였다.¹⁸⁾ 문필가들은 성향에 따라 각 교파를 비난하고 개종하기도 하며¹⁹⁾ 자신의 신학적 사상을 문학으로 표현하였다.²⁰⁾ 특히 본 논문에서 다루는 시인 토마스 내쉬(Thomas Nash, 1567-1601)는 영국국교회 편에 서서 여러 논박을 펼치고 청교도들을 비판하는 데 힘을 쏟기도 했다.²¹⁾ 하지만 정통 신학자들은 고전문학을 이교도문학으로 치부하였고 궁극적인 목표인 구원에는 필요가 없을 뿐더러, 문학이 그릇된 풍습을 유발하고 비도덕적이라고 비난하였다.²²⁾

이러한 르네상스 시대의 1578년에서 1625년 까지를 르네상스의 전성기이자 “영문학의 황금기²³⁾” 라고 한다. 엘리자베스 시대는 엘리자베스 1세가 여왕으로 등극한 1558년에서 서거한 1603년까지로,²⁴⁾ 문학의 황금기의 중심에 위치하고 있다. 따라서 이 시기는 영문학에서 중요한 위치를 가진다.

15) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 17.

16) Ibid., p. 17.

17) Ibid., p. 18.

18) Ibid., p. 17.

19) 벤 존슨(Ben Jonson, 1572-1637)은 영국 국교보다 가톨릭에 호의적인 입장을 취하다가 나이가 들어 영국 성공회로 개종하였다. (한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 225.)

20) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 22.

21) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, 서울: 신아사, 2014, p. 114.

22) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 22.

23) 김양수, 『16세기의 영시』, 2000, p. 106.

24) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 8.

엘리자베스 1세는 45년간의 통치기간 중 영국을 유럽의 변방국가에서 중심국가로 탈바꿈 시켰다.²⁵⁾ 그는 평생 독신으로 살며 때론 군주로서, 때론 여인으로서 신하들을 정치적으로 조정하며 강력한 영향을 끼쳤다.²⁶⁾ 신하들은 여왕의 환심을 사고자 여왕에게 시를 지어 바쳤고²⁷⁾ 그것은 영국 문학이 발전하게 되는 중요한 요소 중 하나였다.

이 시기는 “시가 영문학의 꽃으로 자리 잡은 중요한 시대²⁸⁾”로 평가되고 있다. 셰익스피어로 대표되듯이 극문학이 번창했으며,²⁹⁾ 시를 헌정 받고 후원하는 귀족의 후원자 제도가 이루어졌다.³⁰⁾ 그리고 생산되는 문학 작품과 글들에 대해 출판업자들의 출판물을 정치당국과 교회당국이 엄격하게 검열하는 검열제도가 시행되었다.³¹⁾

이 시대의 영국인들은 르네상스의 비판 정신을 신봉하여 이성을 숭상하고 고매한 인간상을 표방하는 한편,³²⁾ 감정적이고 격렬하며 잔인한 것을 선호하는 “판이한 양면성”을 지니고 있었다.³³⁾ 그 예로 곰 끌려 죽이기³⁴⁾나 단두대의 처형 감상이 주 오락거리였다.³⁵⁾ 당시 문학 작품, 즉 시에서³⁶⁾ 선호했던 아름답고 감상적인 주제와 반대로 연극에서는 세네카(Lucius Annaeus Seneca, c. 4 BC - AD 65)풍³⁷⁾의 복수극이 인기가 높았다.³⁸⁾

25) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 9.

26) Ibid., p. 28.

27) Ibid., p. 28.

28) 최영승, 『영미시의 감상과 이해』, 인천: 우용출판사, 2002, p. 262.

29) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 73.

30) Ibid., p. 73.

31) Ibid., p. 73.

32) 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 56.

33) Ibid., p. 56-57

34) bear-baiting. 소나 곰을 장대에 묶어 놓고 사나운 사냥개를 풀어놓아 유혈이 낭자하도록 괴롭히거나, 반대로 소나 곰을 풀어놓아 개들을 죽이게 하는 등의 대단히 잔인했던 동물 경기 (황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 57.)

35) 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 57-58.

36) 당시에 연극은 문학으로 인정을 받지 못했다. 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 27.

37) 중세의 대표적인 비극관 중 하나. 로마의 극작가 세네카의 작품에는 간통, 근친상간, 살인, 복수, 광증과 같은 선정적인 요소들이 다루어졌다. (황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 54.)

38) 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 57-58.

2) 엘리자베스 시대의 문학적 환경

르네상스 시는 대부분이 왕과 귀족에게 헌정되었다.³⁹⁾ 이 시대의 시는 궁정을 위하여 수행되어진 예술이었으며,⁴⁰⁾ “제왕의 치적을 기념하고, 도덕적 원칙을 강화하고, 고난과 순간의 삶을 살아가는 인류에게 위로를 주는 것⁴¹⁾” 이 주된 역할이었다. 왕과 귀족은 당시의 예술가들, 특히 시인들이 생계를 유지하기 위해 궁중으로부터 후원을 받는 후원자 제도(patronage)⁴²⁾를 이용하여, 당시의 지성인이자 여론형성가인 시인들과 궁정의 대신들로 하여금 정권에 정당성을 지지하고 이를 선전하게 하였다.⁴³⁾ 따라서 시는 왕국의 통치를 견고히 하는 수단이 되었고, 국가의 통치이념을 선전하는 역할을 하였다.⁴⁴⁾

여왕은 가장 최고의 권력자이자 후원자였기에⁴⁵⁾ 귀족들과 시인들은 여왕을 칭송하는 글을 바쳤고, 따라서 대다수의 문학작품이 궁정의 영향을 받았다.⁴⁶⁾ 시인들은 궁정의 타락하고 위선적인 분위기에 실망하고 반 궁정적인 풍자시를 쓰기도 했으며,⁴⁷⁾ 궁정에 대한 반발로 목가적 서정시가 등장하였다.⁴⁸⁾

39) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 28.

40) Ibid., p. 27.

41) Ibid., p. 28.

42) Ibid., p. 28.

43) Ibid., p. 27-28.

44) Ibid., p. 27-28.

45) Ibid., p. 28.

46) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 75.

47) Ibid., p. 74.

48) Ibid., p. 74.

한편 글을 쓰는 사람들에게 후원자 외에 주 수입원은 출판업자들 이었다.⁴⁹⁾ 이 당시 국가는 그들이 출판물 검열당국⁵⁰⁾의 심사를 통과하지 못하면 처벌하고 출판을 통제하였다.⁵¹⁾ 당시 거의 모든 작가가 조사를 당하고 경고를 받거나 처벌을 받았지만⁵²⁾ 그럼에도 엘리자베스 시대는 그들의 활동이 왕성하던 시기였다.⁵³⁾

또한 당국은 인쇄업자의 수효를 엄격히 제한하여 런던 시내와 옥스퍼드, 캠브리지 두 대학에서만 인쇄가 가능하도록 했기 때문에⁵⁴⁾ 두 대학은 엘리자베스 문학의 중심지가 되었다.⁵⁵⁾ 이 두 대학 출신의 작가들인 대학재사(University wits)⁵⁶⁾들은 이 시대 문학을 이끈 선구자였다.⁵⁷⁾ 이후에 다룰 시인 토마스 내쉬(Thomas Nash, 1567-1601) 역시 대학재사 중 한명이었다.⁵⁸⁾

49) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 80.

50) 여왕의 통치영역에서의 최고 정치당국인 추밀원, 검열을 위반했을 때 처벌하는 성법원, 종교와 관련 있는 문제를 감독하는 교회당국인 고등 판무원, 작가를 제외하고 출판업자와 인쇄업자를 감독하고 보호하는 서적출판 등록 사무소를 통합하여 출판물 검열당국이라 한다. (조일제, 『영국문학과 사회』, p. 80.)

51) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 80-81.

52) Ibid., p. 81.

53) Ibid., p. 81.

54) Ibid., p. 81.

55) Ibid., p. 76.

56) 대학재사(University wits). 엘리자베스 1세 치하에서 런던을 중심으로 글을 썼던 옥스퍼드 캠브리지 두 대학 출신의 작가들.(조일제, 『영국문학과 사회』, p. 77.)

57) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 77.

58) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 114.

3) 엘리자베스 시대 영문학의 특징

이 시대의 영문학 작품은 “탁월하고 풍요로워서⁵⁹⁾” 영국의 문학적 상상력을 확대하고 사상과 감정을 고양하는 데 크게 기여했다.⁶⁰⁾ 이 시기는 셰익스피어를 비롯한 극작품이 번성한 시기이기도 했고, 셰익스피어 외 필립 시드니(Sir Philip Sidney, 1554-1586), 에드먼드 스펜서 (Edmund Spenser, c. 1552-1599), 월터 롤리(Walter Raleigh, 1552-1618) 등의 걸출한 시인들이 활약했기 때문에 시가 “영문학의 꽃⁶¹⁾”으로 자리 잡은 시대로 평가된다.⁶²⁾

이 시대의 시인들은 거의가 이태리 르네상스 시대를 이끌었던 페트라르카(Francesco Petrarca, 1304-1374)의 형식을 모범으로 삼았다.⁶³⁾ 페트라르카는 소네트⁶⁴⁾를 주로 썼는데, 특히 그의 연애 소네트⁶⁵⁾는 영국의 16세기 후반 10년간의 소네트에 큰 영향력을 미쳤다.⁶⁶⁾ 시인들은 페트라르카의 전

59) 최영승, 『영미시의 감상과 이해』, p. 262.

60) Ibid., p. 262.

61) Ibid., p. 262.

62) Ibid., p. 262.

63) Ibid., p. 262.

64) 소네트(sonnet). Italian sonnet, Spenserian sonnet, English sonnet 이렇게 3가지 종류로 구분할 수 있다. 기원은 12세기경 프랑스의 프로방스이며 이태리의 페트라르카(Francesco Petrarca, 1304-1374)가 소네트를 이음시로 처음 시도하였다. 소네트 형식은 16세기 초에 영국 시인인 토마스 와이엇(Thomas Wyatt, 1503-1542)에 의해 영국에 최초로 도입되었고, 헨리 하워드(Henry Howard, 1517 - 1547)가 소네트의 형식을 영어의 특성에 맞도록 개발하였다. 14행이고 압운 구조(Rhyme scheme)를 갖는 형식이다. 또한 시인의 사상과 감정을 압축한 것으로 짜임새가 규칙적이며 간결하다. 시드니(Sir Philip Sidney, 1554-1586), 스펜서(Edmund Spenser, c. 1552-1599), 특히 셰익스피어(William Shakespeare, 1564-1616)가 즐겨 사용하였다. (노수영, “W. Shakespeare의 Come away, come away, death 텍스트를 사용한 성악작품들의 반주법 연구-R.Quilter,G.Finzi,J.Leguierney,D.Argento,D.Amram-”, p. 5. & 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 273.)

65) 연애 소네트는 여인의 냉정함에 대해서 불평하고, 연인들이 경험하는 것과 반대되는 상태의 감정을 묘사한다. 수면, 부재, 독창성, 체념 및 기타 전통적인 주제를 갖고 있다. 소네트 작가들의 목적은 서로 다르지만 그들은 공통적으로 페트라르카 전통에서 입수할 수 있는 정교한 수사 및 문체상의 기법을 사용하여 사랑이라는 주제에 권위와 힘을 부여하고자 하였다. (조일제, 『영국문학과 사회』, p. 91.)

66) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 91.

형인 정교한 수사 및 문체상의 기법으로 주제인 사랑에 권위와 힘을 부여하고자 하였다.⁶⁷⁾ 시의 내용은 남자가 연인에게 바치는 시로, 외적으로는 비유를 통한 여성의 아름다운 신체 부각,⁶⁸⁾ 내적으로는 연인들의 관계, 사랑, 더 나아가 사랑의 거부와 죽음에 관한 주제를 다루었다.⁶⁹⁾ 페트라르카적 사랑에서 일반적으로 여성은 남자의 구애를 거절하고, 남자는 여인의 냉정함에 대해 불평하고⁷⁰⁾ 가슴 아파한다.⁷¹⁾

이처럼 페트라르카 시는 표면적으로 단순히 남녀의 사랑을 다루고 있는 것 같지만 심층적으로 보면 여왕과 시인의 권력관계를 다루고 있다.⁷²⁾ 즉 남녀관계를 빗대어 군주관계를 이야기한 것이다. 당시 엘리자베스 여왕과 신하의 관계는 군신관계에 남녀의 관계가 혼합되어있었다.⁷³⁾ “권력과 미, 정의의 화신⁷⁴⁾” 으로 여겨지고, 평생 미혼이었던 엘리자베스 여왕의 특수성이 그러한 상황을 만들었던 것이다. 이처럼 이 시대의 시는 남자가 여자에게 구애를 하는 것과 신하가 왕에게 충애를 구하는 것의 이중적 의미를 가지고 있었다.⁷⁵⁾

한편 이 시대의 시인들은 그들이 선호했던 14행시인 소네트와 서정시 형식을 사용하여 자신들의 개인적인 감정을 표현하였고,⁷⁶⁾ 당시의 극작가들은 무운시⁷⁷⁾ 또한 주로 사용하였다.⁷⁸⁾ 이 시기의 시는 대부분이 음악성

67) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 91.

68) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 32.

69) Ibid., p. 32-33.

70) 각주 65.

71) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 33.

72) Ibid., p. 28

73) Ibid., p. 28.

74) Ibid., p. 9.

75) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 28-29.

76) 최영승, 『영미시의 감상과 이해』, p. 262.

77) 무운시(無韻詩)(blank verse). 운율의 제약을 받지 않는 약강 오음보격의 율문 형식으로서, 각행의 끝에 문 말을 가져올 필요가 없는 영문학 상 전통적인 시형으로, 극시나 서사시 등의 표준 시형이 되어 왔다. 셰익스피어의 극에 이르러 완성되었다. (국어국문학편찬위원회, 『국어국문학자료사전-상권』, 서울: 한국사전연구소, 2004, p. 1000)

78) 최영승, 『영미시의 감상과 이해』, p. 262.

이 뛰어났는데 그 이유는 노래 부르는 능력이 글을 쓰는 능력과 더불어 교양으로 인식되었기 때문이다.⁷⁹⁾ 그로 인해 이 시기의 서정시에는 빼어난 운율과 리듬을 가진 시를 볼 수 있었는데, 셰익스피어는 그 중 최고로 평가받았다.⁸⁰⁾

16세기의 작가는 음악적인 능력을 포함하여 수많은 기술을 보여주어야 했다.⁸¹⁾ 당시에는 자연이라는 소재에 인간의 창의력을 이용하는 것을 예술로 보았기 때문에 마상 창 시합에서 말을 다루는 솜씨도, 배를 모는 기술도, 밭을 가꾸는 솜씨도 예술로 여겨졌다.⁸²⁾ 셰익스피어 또한 그의 작품에서 공술, 건축 등의 지식을 보여주고 있다.⁸³⁾ 이 시대에는 자연을 찬미하고 본받고자 하는 낭만주의와는 다르게,⁸⁴⁾ 아름다운 자연을 사람의 아이디어로 인해 더욱 아름답게 개량한다는 개념이 생활의 모든 면에 확장되어있었기 때문이다.⁸⁵⁾

엘리자베스 시대에는 시인들이 즐겨 사용하던 특정한 주제들이 있었고, 그 중에는 그 시대에 즐겨 사용되던 주제가 있었다. 이들은 하나의 상례가 되고 나아가 문학적 관례⁸⁶⁾로 발전하였다.⁸⁷⁾ 본 연구의 대상인 아르켄토의 연가곡 《6개의 엘리자베스 시대의 노래》는 이 중 가장 대중적으로 쓰였던 세 가지 주제를 다루고 있다.⁸⁸⁾

79) 최영승, 『영미시의 감상과 이해』, p. 263.

80) Ibid., p. 262.

81) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 82.

82) Ibid., p. 82.

83) Ibid., p. 82.

84) Ibid., p. 82.

85) Ibid., p. 83.

86) 독자에게 일정한 예상을 불러일으키고, 문화적 측면에서 당대의 사회상을 직·간접적으로 반영하는 양식을 문학적 관례라고 한다. 목가의 관례, 연애소네트 관례, 비가의 관례, 신화적 연애시(mythological-erotic poem)의 관례, 음악에 쓰인 가사(poetry for music), 영웅시(heroic poem), 영웅서간시(heroical epistle) 관례, 그리고 풍자의 관례도 있었다.(조일제, 『영국문학과 사회』, p. 82-93)

87) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 82.

88) Butler, Katherine, "Death songs and elegies: singing about death in Elizabethan England", *Early Music*, Vol. 43(2), 2015, p. 274. & 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 89-93

첫째, 목가적인 주제이다. 전쟁이나 정치 등에 관심이 없는 남녀 목동들이 살고 있는 소박하고 이상화된 세계를 보여주는 목가적 시는 전원생활의 기쁨이나 실연의 아픔 등을 표현하여 야심으로부터의 해방, 소박한 만족감 등을 추구하며, 시골 사람의 소박한 향토적 관심을 빙자하여 궁정의 악폐에 대해 비판하고 논평을 가하였다.⁸⁹⁾

둘째, 비극적이고 도덕적인 것을 추구하는 비가이다.⁹⁰⁾ 16세기 후반에는 죽음에 대해 비통해 하는 것이 자연스러운 현상이었고, 그것을 절제하는 것은 인간성의 결여로 여겨졌다.⁹¹⁾ 따라서 시에서는 애도, 슬퍼함은 절제 없이 과장된 표현을 하는 것이 빈번해졌고, 비가도 점점 더 과장되어졌으며 극단적인 슬픔 분출의 수단으로 여겨졌다.⁹²⁾

셋째, 연애 소네트 즉, 페트라르카적 사랑의 주제이다. 연인의 냉정함에 대해서 불평하고, 사랑의 고백, 부재, 독창성, 체념 등의 주제를 담고 있는⁹³⁾ 연애 소네트 작가들의 목적은 서로 다르지만, 그들은 공통으로 페트라르카의 전통의 수사와 기법을 통해 사랑에 권위와 힘을 부여하고자 하였다.⁹⁴⁾

89) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 89-90.

90) Ibid., p. 91.

91) Butler, Katherine, "Death songs and elegies: singing about death in Elizabethan England", *Early Music*, Vol. 43(2), 2015, p. 274.

92) Ibid., p. 274.

93) 조일제, 『영국문학과 사회』, p. 91.

94) Ibid., p. 91.

2. 시인과 시 분석

1) 토마스 내쉬(Thomas Nash, 1567-1601) - Spring

① 토마스 내쉬의 생애와 작품세계

토마스 내쉬(Thomas Nash)⁹⁵⁾는 1567년 영국 로스토프트(Lowestoft) 주 서퍽(Suffolk)에서 목사의 아들로 태어나 캠브리지 대학의 세인트존스 칼리지에서 공부하고, 1585년 졸업을 한 후 대학재사가 되었다.⁹⁶⁾

그는 비판정신이 강하고 풍자에 능했다.⁹⁷⁾ 영국 국교회와 청교도의 논쟁⁹⁸⁾에서 영국국교회 편에 서서 여러 글을 쓰며 그의 풍자가로서의 재능을 보여주었다.⁹⁹⁾ 또한 내쉬는 자신의 멘토인 로버트 그린(Robert Greene, 1558-1592)을 비판하는 작가들을 비판하는 『네 편지의 논박』(*Four Letters Confuted*, 1593)이라는 글을 써내기도 했다.¹⁰⁰⁾

내쉬는 이후 다른 문학 장르에도 관심을 돌려 영어로 쓰인 최초의 피카레스크 소설(Novela picaresca),¹⁰¹⁾ 『불행한 여행자』(*The Unfortunate Traveller or The Life of Jack Wilton*, 1594)를 발표했고, 이것은 그의 최고

95) Thomas Nashe라고도 쓰인다.

96) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 114.

97) Ibid., p. 114-115.

98) 마틴 마프릴리트(Martin Marprelate) 논쟁. 청교도들이 ‘마틴 마프릴리트’라는 가명으로 영국 국교회 주교들을 풍자하고 조롱하는 소책자들을 발행하여 청교도는 마티니스트, 영국 국교회는 반 마티니스트로서 논쟁을 벌였다. (이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 114.)

99) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 114.

100) Ibid., p. 114-115.

101) 피카레스크 소설(Novela picaresca), 악한소설이라고도 한다. 16세기에 스페인에서 발생한 소설양식으로서 악한을 주인공으로 하여 쓰인 소설. 주인공은 부랑자와 같은 무뢰한으로서 잔재주가 있고 어떤 매력을 지녔으며, 제일인칭으로 서술하는 형식을 주로 택한다. 흔히 하층계급을 묘사하며 사실적이고 풍자적이다. (국어국문학편찬위원회, 『국어국문학자료사전-하권』, p. 1859.

작품이라 평해진다.¹⁰²⁾ 또 다른 그의 중요 작품으로는 목가적 희극인 가면극 『여름의 유언과 언약』(*Summer's Last Will and Testament*, 1592년 공연, 1600년 출판), 『악마 연구에 대한 공격인 밤의 공포』(*The Terrors of the Night*, 1594) 등이 있다.¹⁰³⁾ 그는 벤 존슨(Ben Jonson, 1572-1637)과 합작으로 선동적인 희극인 『개들의 섬』(*The Isle of Dogs*, 1597년 공연, 원고 소실)을 썼는데,¹⁰⁴⁾ 이것 때문에 추밀원¹⁰⁵⁾이 극장을 폐쇄하고¹⁰⁶⁾ 그와 벤 존슨은 감옥에 갇히기도 했다.¹⁰⁷⁾

그는 비판정신이 강한 소설가이자 극작가였고, 풍자와 비평으로 생애를 일관하며 1601년 서른넷의 나이로 사망했다.¹⁰⁸⁾

102) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 115.

103) Ibid., p. 115.

104) Boorstin, Daniel J (역 이민아, 장석봉), 『창조자들2』, 서울: 민음사, 2002, p. 144.

105) 추밀원(Privy Council). 영국의 노르만왕조 이후부터 생긴 귀족으로 구성된 국왕의 정치 자문기관. 13세기 후반부터 귀족 전원의 집회는 의회로 발전하고, 국왕 측근의 소수 귀족집단인 자문기구인 1536년 T.크롬웰에 의해 추밀원으로 개칭되었다. 1540년 이후에는 집행기구로서 정책의 입안 처리, 법원 감독, 회계청 재정 관리, 지방행정 조정 등 광범위한 영향력을 행사하였다. (http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000898044, 2016-06-17, 11:38:51.)

106) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 115.

107) 타임라이프북스, 『엘리자베스 여왕의 왕국』, 서울: 가람기획, 2004, p. 120.

108) Ibid., p. 120.

② 토마스 내쉬의 시, Spring

Spring, the sweet Spring, is the year's pleasant king;
Then blooms each thing, then maids dance in a ring,
Cold doth not sting, the pretty birds do sing,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!

The palm and may make country houses gay,
Lambs frisk and play, the shepherds pipe all day,
And we hear aye birds tune their merry lay,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!

The fields breathe sweet, the daisies kiss our feet,
Young lovers meet, old wives a-sunning sit,
In every street these tunes our ears do greet,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!
Spring, the sweet Spring!

봄, 향기로운 봄은 일 년 중 기쁨의 왕,
온갖 꽃이 피고, 아가씨들은 둥글게 춤을 추네.
추위도 매섭지 않고, 예쁜 새들 노래 부르네.
쿠쿠, 적-적, 푸-위, 투-위타-우!

갯버들과 아가위나무는 시골집들을 화려하게 하고,
양들은 까불대고 놀며, 목동들은 종일 피리를 부네.
새들이 이런 즐거운 노래를 부르는 소리가 들리네.
쿠쿠, 적-적, 푸-위, 투-위타-우!

들판엔 향기 풍기고, 데이지 꽃은 우리 발에 입맞춤 하며,
젊은 연인들은 만나고, 노파들은 앉아 햇볕을 쬐네.
거리마다 이 노래는 우리를 반기네.
쿠쿠, 적-적, 푸-위, 투-위타-우!
봄, 향기로운 봄!¹⁰⁹⁾

‘Spring’은 내쉬의 목가적 희극 『여름의 유언과 언약』(*Summer's Last Will and Testament*), (1592)에 실린 노래이다.¹¹⁰⁾ 이 희극은 영국 르네상스 희극의 새로운 지평을 연 작품으로서, “매우 지적이며 사회적인 성격¹¹¹⁾”을 지닌 극작품으로 알려져 있다.¹¹²⁾

이 시는 만물이 생동하는 봄을 잘 표현하고 있다. 노래 부르는 새들부터 뛰노는 양, 젊은 연인들의 만남, 노파들이 한가하게 햇볕을 쬐는 모습까지 모두 봄의 기운을 만끽하고 있다. 내쉬는 생동감을 부여하기 위해 ‘들판이 달콤한 향기를 풍긴다(fields breathe sweet)’, ‘데이지 꽃이 우리 발에 입 맞춘다(daisies kiss our feet)’, ‘이 노래가 우리를 반긴다

109) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 115-119.

110) Ibid., p. 117.

111) Ibid., p. 117.

112) Ibid., p. 117.

(these tunes our ears do greet)’ , 와 같이 의인법을 사용하고 있다.¹¹³⁾ 또한 이들은 2연의 1,2행과 더불어 목가적인 풍경을 묘사하고 있다.

첫 연에서 화자는 봄이 일 년 중의 왕이며, 그것도 즐거운 왕이라고 말한다. 온갖 꽃들이 피고 아가씨들은 춤을 추며, 새들은 각각 자기가 가진 목소리로 노래를 부르며 봄의 즐거움을 만끽한다. 또한 ‘쿠쿠, 적적, 푸위, 투위타우(Cuckoo-빼꾸기, JugJug-나이팅게일, Puwe-댕기물떼새, towitta woo-올빼미)¹¹⁴⁾’ 의 다양한 새의 노랫소리로 의성어를 직접적으로 사용하여 시에 다채로운 분위기를 더해준다.¹¹⁵⁾

둘째 연의 ‘갯버들과 아가위나무가 시골집들을 화려하게 한다(The palm and may make country houses gay)’ 는 봄이 와서 자연이 푸르러지고 꽃이 피면서 화사해진다는 뜻이다.¹¹⁶⁾ 어린 양들은 뛰놀고 목동들은 피리를 불고 새들도 노래를 부르며 봄을 즐기고 있다.¹¹⁷⁾ 둘째 연 마지막도 역시 새들의 노랫소리로 후렴구를 장식하면서 음악적인 느낌을 더하고 있다.¹¹⁸⁾

셋째 연에서는 의인법의 사용이 명확히 부각되며 자연이 인간과 하나가 되는 느낌을 준다.¹¹⁹⁾ 데이지와 새들의 노랫가락이 우리에게 입맞춤하고 우리 귀에 인사를 하는 광경이 묘사된다.¹²⁰⁾ 특히 봄에는 모든 살아 있는 것들이 짝을 지어 젊은 연인들도, 노파들도 서로 만나며 모든 거리는 음악과 기쁨으로 넘쳐나게 된다.¹²¹⁾ 셋째 연 마지막 부분에도 새들의 노랫소리를 후렴구로 반복하고, 이 시의 첫 부분에 나왔던 ‘봄, 향기로운 봄(Spring, the sweet Spring)’ 이라는 구절을 다시 반복하면서 이 노래가 이제 끝났음

113) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 117.

114) Ibid., p. 116.

115) Ibid., p. 118.

116) Ibid., p. 118.

117) Ibid., p. 118.

118) Ibid., p. 118.

119) Ibid., p. 118.

120) Ibid., p. 118.

121) Ibid., p. 118.

을 알려 준다.¹²²⁾

특히 ‘Spring’은 각 연마다 각운과 내운을 반복하면서 음악적인 효과를 배가시키고 있다. 첫 연에서는 ‘spring’ - ‘king’, ‘thing’ - ‘ring’, ‘sting’ - ‘sing’, 둘째 연에서는 ‘may’ - ‘gay’, ‘play’ - ‘day’, ‘aye’ - ‘lay’ 를, 셋째 연에서는 ‘sweet’ - ‘feet’, ‘meet’ - ‘sit’, ‘street’ - ‘greet’ 로 각운과 내운을 반복하여 운율을 살렸다. 이것을 표로 정리하면 다음과 같다. (표1)

<표1> Spring 압운¹²³⁾

연	행	압운		연	행	압운		연	행	압운	
1	1	내운	spring	2	1	내운	may	3	1	내운	sweet
		각운	king			각운	gay			각운	feet
	2	내운	thing		2	내운	play		2	내운	meet
		각운	ring			각운	day			각운	sit
	3	내운	sting		3	내운	aye		3	내운	street
		각운	sing			각운	lay			각운	greet

또한 이와 더불어 새들의 노랫소리를 다양하게 묘사하여 극 안에서 최대한 음악적인 효과를 내었다.

122) 이철, 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, p. 118.

123) 압운(rhyme). 시와 같은 운문에서 행의 처음과 행의 끝, 행간 휴지 등에 비슷한 음 혹은 같은 음을 반복해서 문장을 정비하는 수사법. (http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000731282, 2016-06-17 11:25:16.)

2) 사무엘 다니엘(Samuel Daniel, 1562-1619) - Sleep

① 사무엘 다니엘의 생애와 작품세계

사무엘 다니엘은 음악적인 분위기의 가정에서 태어나 평생을 순탄하게 보냈고 성격도 온건하고 침착했다.¹²⁴⁾ 그는 옥스퍼드에서 논리를 지적하고 비판하는 것이 자신과 맞지 않다고 판단, 학교를 중퇴하기도 했다.¹²⁵⁾ 그의 시는 고전적이며 부드러운 인상을 풍겼다.¹²⁶⁾ 그의 시는 “환상적이고 정열적이었던¹²⁷⁾” 다수의 엘리자베스 시대의 작품들과는 대조적이었지만¹²⁸⁾ 때로는 엘리자베스 시대의 다양한 면을 반영하기도 하였다.¹²⁹⁾ 그는 당시 많은 시인들과 같이 페트라르카의 영향을 많이 받았던 시인이다.¹³⁰⁾ 사랑의 아름다운 순간, 연인에 대한 헌신과 고통, 분리의 고통, 그리고 밤에 대한 안락한 이미지 등이 시의 분위기를 이루고 있다.¹³¹⁾

그의 작품에는 단순한 어법, 정확하고 진지하면서 소박한 문체 등이 특징으로 나타난다.¹³²⁾ 그의 라인은 매끄럽고 음악성이 뛰어나며, 셰익스피어와 같이 압운 테크닉의 대가였다.¹³³⁾ 그는 이중운을 즐겨 썼으며, 당시의 인문주의자답게 학문을 통해서 감정과 이성의 조화를 이루고자 하였고, 삶의 지혜를 찾고자 했다.¹³⁴⁾ 그는 당시에 언어 능력이 뛰어났고 날카로운

124) 김양수, 『16세기의 영시』, p. 124.

125) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, London: Kegan Paul, Trench, Trübner and co., 1896, p. 4.

126) 김양수, 『16세기의 영시』, p. 125.

127) Ibid., p. 124.

128) Ibid., p. 124.

129) 이근섭, 『영문학사1-영국시사』, 서울: 을유문화사, 1993, p. 114.

130) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 4.

131) Ibid., p. 3.

132) 이근섭, 『영문학사1-영국시사』, p. 115.

133) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 5-6.

134) 이근섭, 『영문학사1-영국시사』, p. 115.

시각을 가지고 있었던 시인으로 평가받았다.¹³⁵⁾ 특히 프란시스 미어즈 (Francis Meres, 1565-1647)는 “그의 시집 『딜리아』 (*Delia*, 1592)는 성스러운 영감으로 지어졌다¹³⁶⁾” 라고 언급하기도 했다. 본 논문에서 다루는 Sleep 이 포함된 연작 소네트 모음집 『딜리아』는 사랑의 고통과 기쁨, 상처받은 인간의 연약한 모습이 묘사된다.¹³⁷⁾

그의 대표적인 작품은 장미전쟁을 다룬 『랭커스터가(家)와 요크가(家)의 내전』 (*History of Civil Wars between the Houses of York and Lancaster*, 1595-1609)이다.¹³⁸⁾ 이 역사시는 자료와 의도, 사상적 배경에 있어 셰익스피어(William Shakespeare, 1564-1616)의 사극 『헨리6세』 1,2,3부, 그리고 『리처드6세』와 유사하다고 평가받는다.¹³⁹⁾ 『무소필러스』 (*Musophilus*, 1599)는 영어에 대한 그의 신념¹⁴⁰⁾을 보여주는 작품으로, 학문을 사랑하는 무소필러스와 현실세계를 좋아하는 필로코스모스(Philocosmos)가 학문과 예술, 그리고 학문과 예술의 실용적 가치에 관해 토론하는 내용이다.¹⁴¹⁾ 그는 이러한 뛰어난 시를 남겼고, 1619년에 사망하였다.

135) Griffith, Acton F, *Bibliotheca Anglo-Poetica*, London : Davison, 1815, p. 76.

136) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 6.

137) 김양수, 『16세기의 영시』, p. 124-125.

138) Ibid., p. 124-125.

139) Ibid., p. 124-125.

140) 그는 영어의 장래에 대한 신념과 악센트로 이루어지는 영어의 리듬에 대한 이해를 갖고 있었다. 영문학이 이탈리아 문학을 능가할 것이라는 애국적 예언도 불사하였다. (이근섭, 『영문학사1-영국시사』, p. 114-115.)

141) 김양수, 『16세기의 영시』, p. 125.

②사무엘 다니엘의 시, Care-charmer Sleep

Care-charmer Sleep, son of the sable Night,
 Brother to Death, in silent darkness born,
 Relieve my anguish, and restore the light:
 With dark forgetting of my care return.

And let the day be time enough to mourn
 The shipwreck of my ill adventured youth:
 Let waking eyes suffice to wail their scorn,
 Without the torment of the night's untruth.

Cease, dreams, the images of day-desires,
 To model forth the passions of the morrow;
 Never let rising Sun approve you liars
 To add more grief to aggravate my sorrow:

Still let me sleep, embracing clouds in vain,
 And never wake to feel the day's disdain.

근심을 씻어주는 잠이여, 칠혹과도 같은 밤의 자식이여
 고요한 어둠에서 태어난 죽음의 형제여
 나의 고통을 구하고 빛을 비추며
 어둠으로 나를 감싸고 내 근심을 잊게 해 다오.

젊은 시절의 경솔함이 불러들인 고뇌를 슬퍼함은
 낮 동안만으로도 충분하다
 낮이라면 눈을 부릅뜨고 그들의 비웃음을 견디겠으나
 밤이 되어서도 망상으로 고통을 당하는 것은 지나치다.

꿈이여 한낮의 욕망을 비치는 꿈이여, 원하노니
 새벽과 함께 닳치는 슬픔을 밤에는 보지 않게 하라
 떠오르는 태양이 너의 거짓말을 받아들이지 않게 하라
 슬픔을 더하여 나의 슬픔을 악화시키지 않도록

그저 나를 자게 두어라, 헛된 환상을 안고 자더라도
 낮의 경멸을 느끼지 않을 수 있게 나를 깨우지 말라

‘Sleep’ 이 포함된 다니엘의 연작 소네트 모음집 『델리아』 (*Delia*, 1592)는 총 64개의 소네트로 이루어져 있다.¹⁴²⁾ 이 모음집은 여인에 대한 감탄과 숭배, 열렬한 헌신, 그리고 사랑에 대해 다루고 있으며¹⁴³⁾, 영국 남부의 도시 펨브룩(Pembroke, Wales)의 백작부인 마리 시드니(Mary Sidney, c. 1561-1621)에게 헌정되었다.¹⁴⁴⁾

다니엘은 펨브룩의 백작 윌튼 허버트(Wilton Herbert)의 인정을 받아 그의 아들 윌리엄 허버트(William Herbert)의 선생이 되며 마리 시드니와 만나게 되었다.¹⁴⁵⁾ 그는 에드먼드 스펜서(Edmund Spenser, c. 1552-1599), 윌터

142) <http://www.gutenberg.org/files/18842/18842.txt>, 2016-03-16 18:49:44

143) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 12.

144) Ibid., p. 11.

145) Ibid., p. 8.

롤리(Walter Raleigh, c. 1552-1618), 벤 존슨(Ben Jonson, 1572-1637), 존 단(John Donne, 1572-1631), 윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare, 1564-1616) 등의 유망한 시인들을 저택에 초대했고,¹⁴⁶⁾ 당시 허버트 저택은 문학의 중심지가 되었다.¹⁴⁷⁾ 마리 시드니는 아름다웠고 품위가 있었으며 재능이 넘치는 작가였다.¹⁴⁸⁾ 또한 페트라르카적 여인상으로 당시 수많은 문호들의 헌정의 대상이었다.¹⁴⁹⁾

다니엘의 시집 『딜리아』에서 찬양의 대상인 딜리아는 이 마리 시드니로 여겨지고 있다.¹⁵⁰⁾ 마리 시드니를 직설적으로 표현하는 것을 막기 위해서 그를 암시하는 금색을 검은색으로 바꿔 묘사하는 등의 장치를 썼지만,¹⁵¹⁾ 시에서 언급되는 지역과 저택에 보편적으로 사용되었던 묘사는 마리 시드니에 대해 많은 힌트를 얻을 수 있다.¹⁵²⁾

‘Sleep’은 『딜리아』 중의 제 45번으로, 순수한 어법, 고요한 리듬, 완벽하게 다듬어진 시행으로 호평을 받고 있다.¹⁵³⁾ 그리고 이 시는 부드럽고 순수하며 다정한 사람의 마음에 귀 기울이고, 다니엘 특유의 부드러움과 순수함이 담겨져 있는 시라고 평가 받는다.¹⁵⁴⁾

이 시에서 ‘Sleep’이라는 단어는 1연 2행의 ‘죽음의 형제(Brother to Death)’라는 묘사에서 알 수 있듯 죽음을 의미하지만, 첫 행의 ‘근심을 씻어주는 잠(Care-charmer Sleep)’이라는 표현으로 평온함과 안식의 의미

146) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 10.

147) Ibid., p. 9.

148) 그녀의 집에 방문한 엘리자베스 여왕에게 *Pastoral Dialogue in Praise of Astraea*를 헌정하기도 하였다. (Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 9-10.)

149) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 9-10.

150) Ibid., p. 8-10.

151) 딜리아 14번 “amber” -> “snary”, 딜리아 38번 “golden” -> “sable” (Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 10.)

152) Ibid., p. 10-11.

153) 이근섭, 『영문학사1-영국시사』, p. 114.

154) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 8.

가 곁들여져 있다는 것을 알 수 있다.

이 시에서 ‘Sleep’ 이 의미하는 단어는 ‘죽음(Death)’ , ‘밤(Night)’ , ‘어둠(Darkness)’ , ‘꿈(Dream)’ 이다. ‘Sleep’ , 즉 죽음은 ‘근심을 씻어주는(Care-charmer)’ , ‘나의 고통을 구하고(Relieve my anguish)’ , ‘빛을 비추며(restore light)’ , ‘내 근심을 잊게 해 다오(forgetting of my care return)’ 등으로 긍정적이며 안정을 주는 단어로 묘사된다. 반면 ‘Day’ , 즉 삶은 ‘슬퍼함은 낮 동안만으로도 충분하다(day be time enough to mourn)’ , ‘낮이라면 눈을 부릅뜨고 그들의 비웃음을 견디겠으나(waking eyes suffice to wail their scorn)’ , ‘한낮의 욕망(day-desires)’ , ‘낮의 경멸(day’s disdain)’ 등으로 부정적이며 괴롭고 좋지 않은 기억이 산재하고 있는 단어로 묘사된다. 따라서 화자는 삶이 너무나도 고통스러워 삶을 외면하고 잠 즉, 죽음으로 삶을 회피하고 안식을 얻고 싶어 한다는 것을 알 수 있다.

이 시는 마지막 연을 제외하고 한 연에 두 개의 각운을 가지고, 각 연에서 1행과 3행, 2행과 4행에서 같은 각운을 사용한다. 다니엘은 ‘night’ - ‘light’ , ‘born’ - ‘return’ , ‘mourn’ - ‘scorn’ , ‘youth’ - ‘untruth’ , ‘desires’ - ‘liars’ , ‘morrow’ - ‘sorrow’ , ‘vain’ - ‘disdain’ 과 같이 규칙적으로 각운을 교차하여 운율을 살리는 것으로 음악적인 효과를 더했다. 이것을 표로 정리하면 다음과 같다. (표2)

<표2> Sleep 압운

연	행	압운(각운)	연	행	압운(각운)
1	1	N <u>igh</u> t	3	1	des <u>ire</u> s
	2	bo <u>rn</u>		2	mo <u>rr</u> ow
	3	li <u>gh</u> t		3	li <u>ar</u> s
	4	ret <u>urn</u>		4	so <u>rr</u> ow
2	1	mo <u>urn</u>	4	1	va <u>in</u>
	2	yo <u>uth</u>		2	dis <u>dain</u>
	3	sc <u>orn</u>			
	4	untru <u>th</u>			

3) 윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare, 1564-1616) - Winter

① 윌리엄 셰익스피어의 생애와 작품세계

셰익스피어는 1564년 4월 23일 영국 남부 워릭셔 주의 스트랏포드 어폰 에이븐(Stratford upon Avon)에서 태어났다¹⁵⁵⁾. 그는 초등교육기관인 문법학교(Grammar school)에 다니며 영어와 희랍어, 수사학과 논리학을 배우고, 영어와 라틴어로 쓰인 성경, 기도서 등으로 정통적인 개신교 교육을 받았다.¹⁵⁶⁾ 엘리자베스 시대에는 축제일, 각종 경기와 잔치날 등 구경거리가 많았기 때문에 무대공연은 마을 문화의 중요한 일부였다.¹⁵⁷⁾ 또한 국가 기관과 민간단체 모두가 자신들의 이익과 홍보를 위하여 극장을 이용하려 했고, 교회 또한 문맹자들을 위해서 성서의 내용을 설명하는 연극을 하기도 했다.¹⁵⁸⁾ 따라서 연극이 점점 인기가 상승하였고,¹⁵⁹⁾ 지방을 순회하는 직업 극단도 많이 볼 수 있었다.¹⁶⁰⁾ 셰익스피어는 이러한 환경 속에서 많은 영향을 받았다.¹⁶¹⁾

그는 1587년에 스트랏포드를 떠나¹⁶²⁾ 런던에서 배우이자 극작가가 되었다.¹⁶³⁾ 의전 장관 챔벌린은 셰익스피어가 속해 있던 극단을 후원하여 극단은 챔벌린이라는 이름을 얻었고,¹⁶⁴⁾ 사우샘프턴(Southampton)의 백작인 리오테슬리(Henry Wriothesley)도 셰익스피어를 후원했다.¹⁶⁵⁾ 셰익스피어는 그

155) 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 17.

156) Ibid., p. 18.

157) Ibid., p. 20.

158) Ibid., p. 20.

159) Ibid., p. 20.

160) Ibid., p. 21.

161) Ibid., p. 21.

162) Ibid., p. 24.

163) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 156.

164) 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 27.

165) Ibid., p. 27.

에게 『비너스와 아도니스』(*Venus and Adonis*, 1593), 『루크리스의 겁탈』(*The Rape of Lucrece*, 1594)을 헌정하였는데, 이 두 편의 시로 시인으로서 명성을 얻고, 극작가로서도 인정을 받게 되었다.¹⁶⁶⁾ 그는 1594년경 챔벌린 극단의 주주가 되었고,¹⁶⁷⁾ 1603년 제임스 1세가 극단을 자신의 후원 하에 두어 챔벌린 극단은 왕실극단이 되었다.¹⁶⁸⁾ 셰익스피어는 왕실극단에서 극작가와 연기자, 연출자로 활약하였고, 그의 작품은 항상 호평 받았다.¹⁶⁹⁾

그의 작품 시기를 정리하면 네 부분으로 나눌 수 있는데 그것은 다음과 같다.

(1) 제 1기(1592년~1594년) : 셰익스피어가 런던에 와서 챔벌린 극단에 참여하기 전까지의 시기이다. 이때는 주로 습작시기였으며, 모든 희곡 형식을 연구하며 기초를 다졌다. 또한 셰익스피어는 대중적이며 국가적인 관심에 대한 초점을 다룬 작품들을 썼는데, 이런 작품들은 그의 런던 연극계에 대한 출발점을 만들어 주었다. 이 시기의 주요 작품으로는 「Richard III」, 「Love's Labour's Lost」 등이 있다.

(2) 제 2기(1594년~1599년) : 셰익스피어가 챔벌린 극단에서 활동하기 시작하고 1599년 the Globe를 개관하기까지의 시기이다. 현실적인 통찰력이 강해졌으며 주로 희극과 사극을 집필하였다. 셰익스피어의 흥행성과 천재성이 본격적으로 나타난 시기이며 주요 작품으로는 「Twelfth Night」와 「As you like it」, 「A Midsummer Night's dream」, 「Henry V」 등이 있다.

(3) 제 3기(1599년~1608년) : 글로버극장을 중심으로 실내

166) 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 27.

167) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 156.

168) 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 27.

169) Ibid., p. 27.

극장이었던 Blackfriars를 인수한 기간이다. 셰익스피어의 문학세계가 최고의 절정에 이르렀던 전성기이다. 인간의 인생과 절망에 대한 통찰력이 제일 깊었으며 비극을 주로 집필하였다. 주요 작품으로는 「Hamlet」, 「Othello」, 「Macbeth」 등이 있다. (4) 제 4기(1608년~1612년) : 블랙프라이어즈 인수 후 글로버극장이 화재로 소실되기까지의 시기이며 전기극과 낭만극이 주로 다뤄졌다. 이 시기에는 희곡과 비극이 한데 어우러졌으며 사랑이야기가 가미되었다. 주요 작품으로는 「Tempest」, 「The Winter's Tale」 등이 있다.¹⁷⁰⁾ ”

그는 총 38편의 희곡, 2편의 장시, 154편의 소네트를 썼으며, 단시 몇 편을 남겼다.¹⁷¹⁾ 그 후 1613년경 스트랫포드로 은퇴하여¹⁷²⁾ 1616년 4월 23일에 사망하였다.

170) 노수영, “W. Shakespeare의 Come away, come away, death 텍스트를 사용한 성악작품들의 반주법 연구-R.Quilter,G.Finzi,J.Leguierney,D.Argento,D.Amram-” , p. 9-10.

171) 황계정, 『셰익스피어 길잡이』, p. 14.

172) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 156.

② 윌리엄 셰익스피어의 시, Winter

When icicles hang by the wall
 And Dick the shepherd blows his nail,
 And Tom bears logs into the hall,
 And milk comes frozen home in pail;
 When blood is nipt, and ways be foul,
 Then nightly sings the staring owl
 Tuwhoo! Tuwhit! Tuwhoo! A merry note!
 While greasy Joan doth keel the pot.

When all around the wind doth blow,
 And coughing drowns the parson's saw,
 And birds sit brooding in the snow,
 And Marian's nose looks red and raw:
 When roasted crabs¹⁷³⁾ hiss in the bowl—
 Then nightly sings the staring owl
 Tuwhoo! Tuwhit! Tuwhoo! A merry note!
 While greasy Joan doth keel the pot.

고드름이 벽에 매달려 있고
 양치기 덕이 그의 손톱에 입김붙고
 톰은 홀 안으로 통나무를 나르고
 우유는 들통에 팡팡 언 채로 담겨져 집에 도착한다.
 피 조차도 얼어붙고, 길은 더러운데
 지그시 응시하는 부엉이는 날마다 노래 부른다.
 투후! 투윗! 투후! 즐거운 가락으로!
 기름투성이 조안이 냄비를 식히는 동안에

바람은 사방에 휘몰아치고
 기침에 목사님의 설교는 막혀버리고
 새들은 눈 위에 앉아 알을 품고
 마리안의 코는 빨개지고 거칠어진다.
 구워진 능금이 그릇 속에서 쉼쉼거릴 때
 지그시 응시하는 부엉이는 날마다 노래 부른다.
 투후! 투윗! 투후! 즐거운 가락으로!
 기름투성이 조안이 냄비를 식히는 동안에¹⁷⁴⁾

이 소네트는 그의 희곡 『사랑의 헛수고』 (*Love's Labour's Lost*)(1597 공연)의 5막 2장의 피날레에서 히엠스(Hiems, 겨울)의 노래이다.¹⁷⁵⁾ 피날레에는 두 가지 노래가 연이어 나오는데 베르(Ver, 봄)가 부르는 ‘The Cuckoo’ 과 히엠스(Hiems, 겨울)가 부르는 ‘The Owl’ 이다.¹⁷⁶⁾ 각각 ‘Spring’, ‘Winter’ 라고도 불린다.

『사랑의 헛수고』의 배경은 스페인 나바르이고, 등장인물은 나바르 왕 퍼디넌드, 세 명의 궁신 비론, 룡거빌, 듀메인, 그리고 프랑스 공주와 그녀의 세 시녀 로잘라인, 머라이어, 캐더린이다.¹⁷⁷⁾ 퍼디넌드는 궁을 학문의

173) Roasted Crabs. 대게가 아닌 능금(Crab-apples)이다.(http://www.shakespeare-online.com/play_s/LLL_5_2.html, 2016-05-02 16:12:36.)

174) 신정옥, 『셰익스피어 전집21-사랑의 헛수고』, 용인: 도서출판전예원, 2004, p. 168-169.

175) Ibid., p. 167-169.

176) Ibid., p. 167-169.

177) Ibid., p. 17-18.

전당으로 만들려는 포부를 가지고 세 신하와 3년간 궁에 머물며 속세의 쾌락을 버리고 학문에만 정진할 것을 맹세한다.¹⁷⁸⁾ 그 때 프랑스의 공주와 세 시녀가 나바르에 오며 왕과 신하들은 그녀들에게 각각 사랑에 빠지게 되어 그 맹세를 어기게 된다.¹⁷⁹⁾ 여인들은 그들에게 1년 동안 속세로부터 벗어나 부와 명예를 지향하지 않는 생활을 하면 받아주겠다고 약속하며 극이 마무리 된다.¹⁸⁰⁾

‘Winter’는 극 중 노래로, ‘Spring’과 함께 전체 극을 요약하고 마무리하고, 앞으로 남자들이 겪게 될 고난과 목가적인 생활을 나타낸다. 시골 겨울의 일상적인 생활과 고난을 묘사하면서도 익살스러운 느낌을 담아 전체적인 그림을 그리게 한다.

이 시에는 ‘Dick’, ‘Tom’, ‘Joan’, ‘Marian’의 이름이 나오는데, 이것은 평범하면서 친숙한 이름으로 일상적인 느낌을 심어주고, 그들의 행동을 생생하게 묘사하여 생동감을 부여하고 있다. 또한 ‘icicles’, ‘frozen’, ‘nipt’, ‘coughing’, ‘snow’, ‘red and raw’ 등의 단어를 사용하여 시의 배경인 겨울을 상기시키고 있다.

이 시는 1연과 3행, 2연과 4행, 5행과 6행, 7행과 8행에서 같은 각운을 사용하였다. 첫 번째 연에서는 ‘wall’ - ‘hall’, ‘nail’ - ‘pail’, ‘foul’ - ‘owl’, ‘note’ - ‘pot’ 두 번째 연에서는 ‘blow’ - ‘snow’, ‘saw’ - ‘raw’, ‘bowl’ - ‘owl’, ‘note’ - ‘pot’로 1-4행까지는 교차하고, 5-8행은 나열하여 규칙적으로 각운을 위치시켰다. 이것을 표로 정리하면 다음과 같다. (표3)

178) 신정옥, 『셰익스피어 전집21-사랑의 헛수고』, p. 21-28.

179) Ibid., p. 171.

180) Ibid., p. 171-172.

<표3> Winter 압운

연	행	압운(각운)	연	행	압운(각운)
1	1	w <u>all</u>	2	1	bl <u>ow</u>
	2	na <u>il</u>		2	sa <u>w</u>
	3	ha <u>ll</u>		3	sn <u>ow</u>
	4	pa <u>il</u>		4	ra <u>w</u>
	5	fo <u>ul</u>		5	bo <u>wl</u>
	6	o <u>wl</u>		6	o <u>wl</u>
	7	no <u>te</u>		7	no <u>te</u>
	8	po <u>t</u>		8	po <u>t</u>

이렇게 각운을 규칙적으로 배열하여 운율을 살리는 것과 더불어, 각 연 끝자락의 6, 7행, ‘지그시 응시하는 부엉이는 밤마다 노래 부른다(Then nightly sings the staring owl)’ 와 ‘투후, 투윳, 투후 즐거운 노래(Tuwhoo! Towhit! Tuwhoo! A merry note!)’ 는 직접적으로 음악적인 느낌을 전해준다.

4) 윌리엄 셰익스피어 - Dirge

② 윌리엄 셰익스피어의 시, Dirge of love

Come away, come away, Death,
And in sad cypress let me be laid;
Fly away, fly away, breath;
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
O prepare it!
My part of death no one so true
Did share it.

Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be strown;
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse, where my bones shall be thrown:
A thousand thousand sighs to save,
Lay me, O where
Sad true lover never find my grave,
To weep there.

오라, 오라, 죽음이여
그리고 나를 슬픈 사이프러스 관에 넣어 주어라
날아가라, 날아가라, 숨결이여;
나는 아름답고 잔인한 여인에게 죽임 당하였으니
나의 흰 수의, 주목나무가 그려져 있는 흰 수의를,
오 준비해다오!
나의 죽음의 일부도 아무도 진실로
나를 자가 없으니

한 송의 꽃, 어여쁜 한 송이의 꽃도,
나의 검은 관 위에 올려놓지 말아주오;
한 명의 친구, 단 한명의 친구도 만나러 오지 않는구나
나의 뼈가 뿌려진 곳에 있는 나의 시체를
천 번의 한숨을 거두고,
나를 눕혀주오, 오 그곳에
내 슬픈 참사랑이 내 무덤을 절대 찾을 수 없는 곳에
그곳에서 울지 않도록¹⁸¹⁾

이 시는 셰익스피어의 희극 『십이야¹⁸²⁾』 (*Twelfth Night*) 제 2막 4장에 나오는 광대 페스테의 노래이다.¹⁸³⁾ 셰익스피어의 극단은 1596년부터 1601년까지 매년 축제날인 십이야에 궁정에서 연극공연을 했다.¹⁸⁴⁾ 따라서 이 『십이야』는 왕실극단의 작가로서 1599년에서 1600년 사이에 작성한

181) 신정옥, 『셰익스피어 전집-십이야』, 용인: 도서출판전예원, 2006, p. 67-68.

182) 십이야(Twelfth Night). 크리스마스로부터 12일이 지난 1월 6일 밤과 그 전날 밤을 가리키며, 구세주가 나타나신 축제일을 의미한다. 따라서 이 날은 고대 기독교국의 중요한 경축일의 하나이며 이날 밤은 엘리자베스 여왕 시대에 무도와 연극 등의 행사로 특히 성대한 축제를 벌이는 것이 전통이었다. (신정옥, 『셰익스피어 전집-십이야』, p. 162-163.)

183) 신정옥, 『셰익스피어 전집-십이야』, p. 67-68.

184) Ibid., p. 163.

축제용 작품으로 연극의 내용과 이름은 관련이 없다.¹⁸⁵⁾

이 극은 음악으로 시작하여 음악으로 끝나는 것이 특징이다. 1580년대부터 서정시와 노래가 급격히 발달하였고, 셰익스피어도 그 추세에 따라 1599년부터 노래를 가끔 삽입하다 『십이야』에 이르러서는 어느 작품보다도 서정시와 노래를 활용하였다.¹⁸⁶⁾

『십이야』는 이태리의 가상의 도시인 일리리아를 배경으로¹⁸⁷⁾ 오시노 공작, 올리비아, 바이올라를 주축으로 하는 본 줄거리와 썬 토비 벨치, 썬 안드류 에이규치크, 말볼리오, 마리아, 광대 페스테 사이에 벌어지는 부 줄거리가 유머를 구성하며 진행된다.¹⁸⁸⁾ 전체 극의 줄거리는 바이올라가 탄 배가 난파되어 오빠인 세바스찬을 잃어버리고 일리리아에 머무르게 되고, 남장을 한 채 올리비아를 짝사랑하는 오시노 공작의 시종으로 들어가면서 시작된다.¹⁸⁹⁾ 오시노 공작은 올리비아를, 자신의 쌍둥이 오빠로 남장한 바이올라는 오시노 공작을, 올리비아는 남장한 바이올라를 짝사랑하다가 결국 오시노 공작은 바이올라와, 올리비아는 바이올라의 오빠와 이루어지게 된다.¹⁹⁰⁾

‘Dirge’는 오시노 공작이 올리비아를 짝사랑하며 얻은 마음의 고통을 위로해주는 광대 페스테의 노래이다.¹⁹¹⁾ 페스테는 가장 현실적인 성격의 캐릭터로 인간의 어리석음에 대해 풍자하지만 공감할 수 있는 풍자로 여운과 친근감을 느끼게 한다.¹⁹²⁾ 또한 셰익스피어는 광대 페스테에게 그가 창조한 광대 중에서 가장 음악적인 능력을 부여하여 이 극의 분위기를 음악적으로 만들고 ‘사랑과 음악’이라는 극의 주제를

185) 신정욱, 『셰익스피어 전집-십이야』, p. 163.

186) Ibid., p. 165.

187) Ibid., p. 163-164.

188) Ibid., p. 164.

189) Ibid., p. 18-21.

190) Ibid., p. 18-160.

191) Ibid., p. 67-68.

192) Ibid., p. 168.

명확히 하였다.¹⁹³⁾

이 시는 어둡고 음울한 분위기를 가지며 공작의 괴로운 짝사랑을 노래한다. 또한 ‘죽음(death)’, ‘사이프러스(cypress)¹⁹⁴⁾’, ‘수의(shroud)’, ‘주목나무(yew)¹⁹⁵⁾’, ‘관(coffin)’, ‘시체(corpse)’, ‘호느낌(weep)’, ‘꽃(flower)’, ‘뼈(bones)’, ‘무덤 (grave)’ 과 같은 단어로 죽음과 장례식에 대한 이미지를 끊임없이 상기시킨다.

전체 시는 2연으로 구성되어있고 한 연마다 각 8행으로 나눌 수 있다. 1연에서는 ‘death’ - ‘breath’, ‘laid’ - ‘maid’, ‘yew’ - ‘true’, ‘it’ - ‘it’, 2연에서는 ‘sweet’ - ‘greet’, ‘strown’ - ‘thrown’, ‘save’ - ‘grave’, ‘where’ - ‘there’ 로, 1행은 3행, 2행은 4행, 5행은 7행, 6행은 8행과 같이 각운을 교차하여 배열하였다. 이는 음악적으로 표현하기 위해서이다. 이것을 표로 정리하면 다음과 같다. (표4)

193) 신정옥. 『셰익스피어 전집-십이야』, p. 168.

194) 사이프러스(Cypress). 편백나뭇과(科) 상록 침엽수의 일종으로 시어에서는 주로 상(喪)이나 애도의 상징을 나타낸다. (노수영, “W. Shakespeare의 Come away, come away, death 텍스트를 사용한 성악작품들의 반주법 연구-R.Quilter,G.Finzi,J.Leguerney,D.Argento,D.Amram-”, p. 12.)

195) 주목나무(yew). 슬픔, 죽음, 부활의 상징으로 쓰인다. (<http://www.dictionary.com/browse/yew?s=t>, 2016-05-11 08:11.)

<표4> Dirge 압운

연	행	압운(각운)	연	행	압운(각운)
1	1	<u>death</u>	2	1	<u>sweet</u>
	2	<u>laid</u>		2	<u>str<u>ow</u>n</u>
	3	<u>breath</u>		3	<u>greet</u>
	4	<u>maid</u>		4	<u>th<u>ro</u>wn</u>
	5	<u>y<u>e</u>w</u>		5	<u>save</u>
	6	<u>it</u>		6	<u>wh<u>er</u>e</u>
	7	<u>tr<u>ue</u></u>		7	<u>gr<u>av</u>e</u>
	8	<u>it</u>		8	<u>th<u>er</u>e</u>

이 시는 Sleep과 같이 단순히 비가로 분류되는 것 같아 보인다. 하지만 극에서의 상황과 더불어 ‘나는 아름답고 잔인한 여인에게 죽임 당하였으니(I am slain by a fair cruel maid)’, ‘내 슬픈 참사랑이 내 무덤을 절대 찾을 수 없는 곳에(Sad true lover never find my grave)’ 등의 시어로 매정한 연인에게서 받는 고통을 은연중 드러내고 있다. 또한 팔그레이브(Francis Turner Palgrave, 1824-1897)의 『황금시집』(*The Golden Treasury of the Best Songs & Lyrical Poems in the English language*)에서도 이 시의 제목을 ‘Dirge of love’라 표기하고 있다.¹⁹⁶⁾ 따라서 이 시는 심층적으로는 페트라르카적 사랑의 주제¹⁹⁷⁾ 중 매정한 여인에 대해 불평을 토로하는 주제를 따라간다고 할 수 있다. 즉, 여기서의 죽음은 삶의 끝이 아니라 ‘사랑의 끝과 죽음’을 의미한다.

이 시는 구조가 단순하면서도 ‘사랑의 죽음’이라는 시적이면서도

196) Palgrave, F. T., *The Golden Treasury of the Best Songs & Lyrical Poems in the English language*, London; New York: Macmilan and Co., 1887, p. 26.

197) 본 논문 Chapter 1, p. 20

애상적인 주제를 가지고 있어 시를 가사로 택한 작곡가들이 많다. 로저
퀸터(Roger Quilter, 1877-1953), 제랄드 핀지(Gerald Finzi, 1901-1956), 자크
르게르니 (Jacques Leguerney, 1906-1997), 본 논문에서 다루는 도미니크
아르젠토(Dominick Argento, 1927-)등은 단조 조성이나 12음 기법을
사용하여 어두운 분위기로 작곡하였다.¹⁹⁸⁾

198) 노수영, “W. Shakespeare의 Come away, come away, death 텍스트를 사용한 성악작품들
의 반주법 연구-R.Quilter,G.Finzi,J.Leguerney,D.Argento,D.Amram-” , p. 18, 29, 40, 57.

5) 헨리 콘스타블(Henry Constable, 1559-1610) - Diaphenia

① 헨리 콘스타블의 생애와 작품세계

콘스타블은 1562년 뉴어크온트렌트(Newark-on-Trent)에서 부유한 집안에서 태어났으며 캠브리지로 졸업했다.¹⁹⁹⁾ 그는 종교에 관심이 많아서 다수의 시에 그의 신앙심이 나타나 있다.²⁰⁰⁾ 그는 당시 영국 국교회와 대립하였던 카톨릭의 독실한 신자였고, 그로 인해 재산을 몰수당하고 집안에서 버려졌으며, 유산도 상속받지 못하고 구금되기도 했다.²⁰¹⁾

콘스타블은 당시 비평가이자 시인으로 높이 평가되었다.²⁰²⁾ 특히 당시 역사학자이자 시인이었던 에드먼드 볼튼(Edmund Bolton, c. 1575-c. 1633)은 그의 비평논문 『하이퍼크리티카』(*Hypercritica*, 1618)에서 콘스타블에 대해 ‘그는 영어 역양의 대가이자, 순수하고 정확한 비유의 전달을 할 수 있는 유일무이한 사람이다’ 라고 언급하기도 했다.²⁰³⁾ 또한 콘스타블은 영미문학에서 소네트 발전의 선두에서 있었다.²⁰⁴⁾ 그는 소네트의 구조에 대해서 항상 연구하였으며, 이태리 소네트 형식과 영어 소네트 형식을 비등하게 사용하였다.²⁰⁵⁾

그의 연작 소네트 모음집 『디아나』(*Diana*, 1592)는 사랑의 가변적인 애정, 여성작가, 여왕이나 왕 등의 특정한 사람들에 대한 찬사, 비가의 세 가지 주제를 다루고 있는 23개의 시로 이루어졌으며,²⁰⁶⁾ 그가 30살일 때

199) <http://www.oxforddnb.com/view/article/6103?docPos=2>, 2016-04-25 20:57:11

200) Ibid.

201) Ibid.

202) Ibid.

203) Ibid.

204) Ibid.

205) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 87.

206) Ibid., p. 83-84.

첫 번째 판이 출판되었다.²⁰⁷⁾

그는 벤 존슨의 친구였고, 시드니(Sir Philip Sidney, 1554-1586), 해링턴(John Harrington, 1561-1612), 토프트(Robert Tofte, 1562-1619), 그리고 다른 문호들의 뮤즈였다.²⁰⁸⁾ 당시 그는 높은 평판을 가지고 있었으며, 1613년 세상을 떠났다.²⁰⁹⁾

207) Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, p. 86.

208) Ibid., p. 86.

209) Ibid., p. 86.

② 헨리 콘스타블의 시, *Damelus Song to his Diaphenia*

Diaphenia, like the Daffadown-dilly,
White as the Sun, fair as the Lily,
Heigh ho, how I do love thee?
I do love thee as my Lambs
Are beloved of their Dams,
how blest were I if thou would' st prove me?

Diaphenia like the spreading Roses,
That in thy sweets all sweets encloses,
fair sweet how I do love thee?
I do love thee as each flower,
Loves the sun' s life-giving power.
for dead, thy breath to life might move me.

Diaphenia like to all things blessed,
When all thy praises are expressed,
dear Joy, how I do love thee?
As the birds do love the Spring:
Or the Bees their careful King,
then in requite, sweet Virgin love me.

수선화 꽃을 닮은 디아페니아
태양과 같이 순결하고 백합과 같이 아름다운
아, 내가 그대를 얼마나 사랑하는지!
나는 그대를 사랑하오
마치 어미 양이 어린 양을 사랑하듯
당신이 나를 받아준다면 얼마나 좋을까?

만발한 장미를 닮은 디아페니아
당신의 향기가 모든 향기를 에워싸오
아름답고 향기로운 그대여 얼마나 당신을 사랑하는지!
나는 그대를 사랑하오
모든 꽃들이 생명을 주는 태양을 사랑하듯이
죽음이 올 때까지, 당신의 숨결이 나를 살게 할 것이오

모든 존재가 축복하는 디아페니아
당신에 대한 찬사가 쏟아질 때
나의 기쁨, 내가 얼마나 당신을 사랑하는지!
새들이 봄을 사랑하듯
혹은 벌들이 그의 귀한 여왕을 사랑하듯
그 보답으로, 아름다운 아가씨 나를 사랑해주오

*시의 해석은 필자에 의함

‘디아페니아(*Diaphenia*)’, 원제 ‘디아페니아에게 바치는 다멜루스의 노래(*Damelus Song to his Diaphenia*)’는 출판인 존 플라스켓(John Flasket, 1594-1613)이 엘리자베스 시대의 시들을 모아 엮은 책 『영국의 헬리콘』(*Englands Helicon*)에 수록되어있는 시이다.²¹⁰⁾

이 시는 디아페니아에게 찬사와 더불어 사랑을 고백하는 내용이다. 각 연은 규칙적으로 진행된다. 1행과 2행에서는 여인의 아름다운 모습을 묘사하고, 3, 4, 5행에서는 여러 가지 비유를 통해 여인에 대한 사랑을 표현한

210) Flasket, John, *Englands Helicon-Reprinted From The Edition Of 1600 With Additional Poems Form The Edition Of 1614*, London : Frederick Etchells & Hugh Macdonald, 1925, p. 8.

다. 그리고 1, 2, 3연이 진행됨에 따라 각 연의 마지막 행에서 화자의 고백이 발전된다.

각 연의 압운은 규칙적으로 배열된다. 1연은 ‘-dilly’ - ‘Lily’, ‘Lambs’ - ‘Dams’, ‘thee’ - ‘me’, 2연은 ‘roses’ - ‘encloses’, ‘flower’ - ‘power’, ‘thee’ - ‘me’, 3연은 ‘blessed’ - ‘expressed’, ‘spring’ - ‘king’, ‘thee’ - ‘me’ 로, 각 연은 1행과 2행, 4행과 5행, 3행과 6행에서 각운이 짝지어진다. 이것을 표로 정리하면 다음과 같다. (표5)

<표5> Diaphenia 압운

연	행	압운(각운)	연	행	압운(각운)	연	행	압운(각운)
1	1	-dilly	2	1	roses	3	1	blessed
	2	Lilly		2	encloses		2	expressed
	3	thee		3	thee		3	thee
	4	lambs		4	flower		4	spring
	5	dams		5	power		5	king
	6	me		6	me		6	me

3행과 6행은 ‘thee’ - ‘me’ 의 각운으로 운율을 살리고, 뿐만 아니라 1, 2, 3연에 똑같은 문장을 넣어 줌으로서 시의 균형미를 더해준다. 또한 각 연의 중심과 마지막에 고백하는 문장을 넣어 주제를 흐트러트리지 않고 시의 기승전결을 명확히 구성하였다.

6) 벤 존슨(Ben Jonson, 1572-1637) - Hymn

① 벤 존슨의 생애와 작품세계

벤 존슨은 배우이자 극작가, 학자, 비평가, 또한 번역가이기도 하였다.²¹¹⁾ 그는 영문학 최초의 계관시인²¹²⁾이었고, 그를 추종하는 후배 문인들의 그룹인 “벤의 후예들(The Tribe of Ben)” 이 존재했다.²¹³⁾

1572년에 태어난 벤 존슨은 그가 태어나기 전 아버지가 세상을 떠나고 어머니와 벽돌공인 새아버지 밑에서 성장하였다.²¹⁴⁾ 부모는 그가 벽돌공이 되기를 강요했지만 그는 웨스트민스터 스쿨에 입학하여 윌리엄 캠든(William Camden, 1551-1623)²¹⁵⁾으로부터 교육을 받았다.²¹⁶⁾ 졸업 후 군에 입대하였다가 1594년 경 영국으로 돌아와 배우 겸 극작가로 일을 시작했다.²¹⁷⁾

그는 불같은 성격으로 살인을 저질러 재산을 몰수당하고 엄지손가락에 낙인이 찍힌 후 석방되는가 하면, 스코틀랜드에서 제임스 왕이 영국 왕으로 추대되어 왔을 때 스코틀랜드를 모욕하는 발언으로 감옥에 가기도 했다.²¹⁸⁾ 또한, 극작가들과의 문학적 논쟁에서도 늘 극렬한 입장을 취하였

211) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 224.

212) 계관시인(poet laureate). 영국왕실이 영국의 가장 명예로운 시인에게 내리는 칭호. 궁내관으로서 연봉을 받으며, 왕실의 경조사 때 시를 지어 바치는 등 특정한 의무가 주어졌다. 이 칭호는 제임스 1세가 1616년에 벤 존슨에게 수여한 것이 최초이다. (http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000809189, 2016-06-17 11:33:19.)

213) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 224, 250.

214) Ibid., p. 224.

215) 영국의 고전 학자이자 지형학자. 대표적인 저서로 웨일즈, 스코틀랜드, 아일랜드 등을 포함한 1600년 당시 영국령 전 지역의 역사와 지리에 대하여 서술한 *Britannia*가 있다. (Schmale, Wolfgang(박용희 역), 『유럽의 재발견』, 서울: 을유문화사, 2006, p. 200. & <http://www.philological.bham.ac.uk/cambrit/>, 2016-05-06 19:01:39.)

216) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 224.

217) Ibid., p. 224-225.

218) Ibid., p. 225.

다²¹⁹⁾. 하지만 나이가 들수록 유쾌한 인물로 변하였고, 종교 또한 가톨릭에서 영국 성공회로 개종함으로써 사람들과의 거리감을 좁히게 되었다.²²⁰⁾ 그는 런던의 문인 사회에서 존경받는 시인이었고, 국왕으로부터 총애를 받는 신하였다.²²¹⁾ 셰익스피어, 존 단, 버몬트, 프란시스 베이컨과 등의 전기에서 친구로 언급되었으며, 귀족들과 외국 저명인사들로부터 두루 호평 받는 사람이었다.²²²⁾

그는 26세 때 첫 극작품 『십인십색』(*Every Man in His Humour*, 1598)을 무대에 올렸는데, 셰익스피어가 이 극에서 주연을 맡았다.²²³⁾ 다음 해에는 『모두 기분이 언짢아』(*Every Man out of His Humour*, 1599)를 공연했는데, 이 두 작품 모두 당시 유행했던 기질희극(comedy of humours)²²⁴⁾ 양식을 사용하였다. 그밖에 그는 『볼포네』(*Volpone*, 1606), 『연금술사』(*The Alchemist*, 1610)등의 작품을 내기도 하였다.²²⁵⁾ 그는 총 300편에 달하는 시를 남겼으며²²⁶⁾ 1637년에 사망하였다.

219) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 225.

220) Ibid., p. 225.

221) Ibid., p. 225.

222) Ibid., p. 224-225.

223) Garrett, John(역 최영승), 『영국시의 이해와 역사적 개관』, 서울: 도서출판동인, 2013, p. 154.

224) 기질희극(comedy of humours). 17세기 초에 영국에서 유행했던 양식으로 인간의 기질(humour)을 과장한 인물들이 등장하는 극작품.(Garrett, John(역 최영승), 『영국시의 이해와 역사적 개관』, p. 155.)

225) Garrett, John(역 최영승), 『영국시의 이해와 역사적 개관』, p. 154-155.

226) 이근섭, 『영문학사1-영국시사』, p. 114.

② 벤 존슨의 시, Hymn To Diana

Queen and huntress, chaste and fair,
 Now the sun is laid to sleep,
 Seated in thy silver chair,
 State in wonted manner keep;
 Hesperus entreats thy light,
 Goddess excellently bright.

Earth, let not thy envious shade
 Dare itself to interpose;
 Cynthia's shining orb was made
 Heaven to clear, when day did close.
 Bless us then with wished sight,
 Goddess excellently bright.

Lay thy bow of pearl apart,
 And thy crystal-shining quiver;
 Give unto the flying hart
 Space to breathe, how short soever.
 Thou that mak'st a day of night,
 Goddess excellently bright.

정숙하고 아름다운 여왕이자 사냥꾼이여,
 이제 태양은 잠을 자러 누웠고,
 당신의 은으로 만든 의자에 앉아,
 평소의 위엄을 유지하고 있습니다;
 금성이 당신의 빛을 간청합니다
 아주 밝게 빛나는 여신이여

대지여, 당신의 시기하는 그늘을
 감히 사이에 끼게 두지 마소서
 신시아의 빛나는 구슬은
 낮이 끝났을 때, 하늘을 밝히려 만들어진 것입니다
 그러니 우리를 보고 싶은 모습으로 축복 하소서
 아주 밝게 빛나는 여신이여

당신의 진주 화살을 놓으소서
 그리고 당신의 수정처럼 빛나는 화살통도;
 도망치는 사슴에게
 숨 쉴 시간을 주소서, 아무리 짧더라도
 밤을 낮으로 만드는 당신,
 아주 밝게 빛나는 여신이여²²⁷⁾

이 시는 그의 희곡 『신시아의 향연』(*Cynthia's Revels*)에서 저녁 별(금성) 헤스퍼러스(Hesperus)가 부르는 노래로, 원제는 ‘여왕이시여, 여자 사냥꾼이시여(*Queen and Huntress*)’이다.²²⁸⁾ 신시아는 시에서 사냥과 달의 여신 디아나와 같은 여신으로, 달의 여신이면서 동시에 순결, 사냥의 여신이 기도 하다.²²⁹⁾ 따라서 디아나는 엘리자베스 시대에 자동적으로 처녀왕 엘리자베스와 동일시되었다.²³⁰⁾

존슨은 찬미의 주제인 디아나를 시 안에서 계속 상기시키기 위하여

227) 이재호, 『17세기 영시』, 서울: 탐구당, 2003, p. 136-137.

228) 한국 고전 르네상스 영문학회, 『르네상스 영시의 세계』, p. 228-229.

229) Ibid., p. 229.

230) 타임라이프북스, 『엘리자베스 여왕의 왕국』, p. 58.

‘정숙하고 아름다운 여왕이자 사냥꾼이여(Queen and huntress, chaste and fair)’ , ‘은으로 만든 의자에 앉아(Seated in thy silver chair)’ , ‘신시아의 빛나는 구슬 (Cynthia’s shining orb)’ , ‘당신의 진주 화살을 놓으소서 (Lay thy bow of pearl apart)’ , ‘당신의 수정처럼 빛나는 화살 통(thy crystal-shining quiver)’ 의 표현을 사용하고 있다.

1연은 사냥꾼이자 처녀인 달의 여신이라는 디아나의 속성을 밝혀 찬미하는 대상을 명확히 하며 시작한다. 태양이 물러나고, 여신이 ‘은으로 만든 의자(silver chair)’ , 즉 달에 앉아 여신이 등장하는 모습이 나타난다.

2연은 헤스퍼러스가 가장 원하는 여신의 빛을 간구하는 부분이다. 여기서 1행에 나오는 ‘envious shade’ 는 이 시에서 유일하게 부정적인 단어로서, 여신의 빛과 대조되어 빛의 속성을 더욱 강조하고 있다.

3연에서는 여신의 사냥의 속성을 언급하는데, 그녀의 화살은 ‘진주 화살’ , 화살 통은 ‘수정처럼 빛나는 화살 통’ 으로 묘사하여 달빛을 나타내어 헤스퍼러스의 궁극적인 바람인 빛을 상기시키고 있다.

이것을 종합하면 이 시는 화자가 현재 디아나의 달빛에 대해서 찬미하고 간구하는 모습을 보여준다.

이 시에서도 역시 각운의 규칙적인 배치가 나타난다. 1연은 ‘fair’ - ‘chair’ , ‘sleep’ - ‘keep’ , ‘light’ - ‘bright’ , 2연은 ‘shade’ - ‘made’ , ‘interpose’ - ‘close’ , ‘sight’ - ‘bright’ , 그리고 3연은 ‘apart’ - ‘hart’ , ‘quiver’ - ‘soever’ , ‘night’ - ‘bright’ 으로 규칙적인 각운 배치를 통하여 시 전체에 운율감과 음악성을 더해 주었다. 그리고 각 연의 마지막 5, 6행은 똑같이 각운 ‘-ight’ 를 사용하여 시 전체에 통일감을 부여하였다. 이것을 표로 정리하면 다음과 같다. (표6)

<표6> Hymn 압운

연	행	압운(각운)	연	행	압운(각운)	연	행	압운(각운)
1	1	f <u>air</u>	2	1	shade	3	1	ap <u>art</u>
	2	sle <u>ep</u>		2	interpose		2	quiver <u>er</u>
	3	ch <u>air</u>		3	made		3	h <u>art</u>
	4	ke <u>ep</u>		4	close		4	so <u>ever</u>
	5	l <u>ight</u>		5	s <u>ight</u>		5	n <u>ight</u>
	6	br <u>ight</u>		6	br <u>ight</u>		6	br <u>ight</u>

3. Dominick Argento의 Six Elizabethan Songs

1) 도미니크 아르젠토의 생애

도미니크 아르젠토는 1927년, 뉴욕 펜실베이니아 주의 시칠리아 이민자 가정에서 태어났다.²³¹⁾ 그는 피바디 음대(The Peabody Institute of the Johns Hopkins University)에서 학사와 석사 학위, 이스트만 음대(the Eastman School of music, University of Rochester)에서 박사 학위를 취득하였고, 풀브라이트(Fullbright)장학금과 구겐하임(Guggenheim) 장학금을 받고 이태리에서 유학하였다.²³²⁾ 그는 볼티모어의 힐탑 오페라 극단에서 음악 감독이 되었고, 이스트만 음대(Eastman School of Music in Rochester, N.Y.)에서 이론과 작곡을 가르치기도 했다.²³³⁾ 그리고 1958년부터 약 40년간 미네소타 음대(University of Minnesota Twin Cities)에서 교수직을 담당하였고, 현재 동 대학의 명예교수이다.²³⁴⁾

아르젠토는 총 13개의 오페라를 썼다.²³⁵⁾ 그는 1975년 연가곡 《버지니아 울프의 일기》(*From the Diary of Virginia Woolf*)로 풀리처상을 수상하고, 1992년에 합창곡 《테 데움》(*Te Deum*)으로 그래미에 이름을 올렸으며, 2004년에는 그의 연가곡 《엘리자베스 바렛 브라우닝이 그의 여동생에게 보낸 편지》(*Casa Guidi*)로 최고의 클래식 작곡가 상(Best Classical Contemporary Composition)을 받았다.²³⁶⁾

231) http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2248070?q=dominick+argento&search=quick&source=omo_gmo&pos=1&_start=1#firsthit, 2016-03-29 14:09:31.

232) http://www.boosey.com/pages/cr/composer/composer_main.asp?composerid=2691&ttype=BIOGRAPHY&tttitle=Biography, 2016-04-02 19:10:28.

233) Ibid.

234) Ibid.

235) Ibid.

236) <http://www.awardsandshows.com/features/best-classical-contemporary-composition-266.html/>, 2016-05-04 20:33:01.

2) 도미니크 아르젠토의 음악

아르젠토는 문학이나 특정한 장소의 영향을 받아 풍부하고 아름다운 선율로 오페라, 연가곡, 합창 등을 작곡하였다.²³⁷⁾ 그의 작품은 항상 드라마틱한 형태와 색채를 드러낸다.²³⁸⁾ 그는 사람의 목소리에 많은 흥미를 가지고 있었으며,²³⁹⁾ 대부분 성악 작품을 작곡하였다.²⁴⁰⁾ 그는 “나의 주된 관심은 사람이다. 나는 인물의 성격과, 느낌, 그리고 감정에 전념하여 작곡한다.²⁴¹⁾” 라고 언급하기도 했다.

아르젠토의 음악은 서정적인 선율과 우아한 분위기 안에서 12음 기법을 사용한 무조음악으로 난해하고 현대적인 분위기를 표출한다. 그는 우연성, 전자음악, 미니멀리즘 등의 동시대 음악계의 트렌드를 따라가는 것을 피하고 그 자신만의 음색, 풍부하고 표현적인 스타일을 발전시키고자 했다.²⁴²⁾ 그의 음악은 “난해하고 현대적인 분위기²⁴³⁾” 를 내지만, 음악은 감정을 표현하기 위하여 만들어진 것이라는 그의 철학에 따라²⁴⁴⁾ 현대적인 어법을 사용하더라도 항상 서정적인 선율과 풍부한 화성으로 낭만적이고 우아한 분위기를 유지했다.²⁴⁵⁾ 그는 “작곡 테크닉이란 오로지 시와 그 시의 숨은 의미를 확실히 전달하고, 그 결과 시와 그의 음악이 친밀한 관계가 되는 것을 위해 존재한다.” 고 주장하였다.²⁴⁶⁾

237) http://www.boosey.com/pages/cr/composer/composer_main.asp?composerid=2691&ttype=INTRODUCTION&tttitle=In%20Focus, 2016-04-02 19:49:43.

238) Ibid.

239) http://music.minnesota.publicradio.org/features/0210_argento/index, 2016-04-04 21:02:33.

240) Argento, Dominick, “*The Matter of Text*”, p.6.

241) http://music.minnesota.publicradio.org/features/0210_argento/index, 2016-04-04 21:02:33.

242) http://www.boosey.com/pages/cr/composer/composer_main.asp?composerid=2691&ttype=BIOGRAPHY&tttitle=Biography, 2016-04-02 19:10:28.

243) 정복주, 채은희, 『성악예술-연주와 문헌』, 서울: 예술, 2012, p. 242.

244) Argento, Dominick, “*The Matter of Text*”, p. 6-7.

245) 정복주, 채은희, 『성악예술-연주와 문헌』, p. 242.

246) http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2248070?q=dominick+argento&search=quick&source=omo_gmo&pos=1&_start=1#firsthit, 2016-03-29 14:09:31.

아르젠토의 성악에 대한 열정은 아내 캐롤린 베일리(Carolyn Bailey)를 만나며 시작되었다.²⁴⁷⁾ 아르젠토의 첫 번째 성악 작품인 《봄에 대한 노래》(Songs about spring)는 피바디 음대 학부시절에 완성되었지만 그때까지도 그는 성악에 관심을 보이지 않았다.²⁴⁸⁾ 하지만 이 곡을 연주하는 것을 계기로 당시 동대학교 학생이었던 소프라노 캐롤린 베일리를 만나고 그와 결혼하게 되면서 오케스트라 음악이나 실내악은 아르젠토에게 더 이상 화려하고 매력적으로 다가오지 않았다.²⁴⁹⁾

247) Argento, Dominick, *"The Matter of Text"*, p.7.

248) Ibid., p.7.

249) Ibid., p.7.

3) 《6개의 엘리자베스 시대의 노래》(Six Elizabethan Songs)

《6개의 엘리자베스 시대의 노래》는 두 가지 버전으로 존재한다. 하나는 1967년 High Voice와 피아노 반주를 위한 것이고, 다른 것은 1962년 그의 아내 소프라노 캐롤린 베일리를 위해 바로크 양상블로 편곡된 것이다.²⁵⁰⁾ 이것은 그의 두 번째 연가곡으로 7개의 가곡집 중 가장 유명하고 가장 많이 연주된다.²⁵¹⁾

이 연가곡은 그가 피바디 음대를 졸업하고 처음 쓴 곡으로,²⁵²⁾ 테너 니콜라스 디 비르질리오(Nicholas Di Virgilio)가 그의 졸업 독창회에서 쓸 연가곡을 급히 작곡해 달라는 요청에 의해 1967년의 11월과 12월 사이에 이태리 피렌체에서 작곡되었고,²⁵³⁾ 다음해에 비르질리오의 졸업 리사이틀에서 초연되었다.²⁵⁴⁾ 아르젠토는 피렌체의 한 서점에서 우연히 발견한 팔그레이브(Francis Turner Palgrave, 1824-1897)의 영시집인 『황금시집(The Golden Treasury) 제1권』에서 시를 채택하였다.²⁵⁵⁾ 그가 선택한 6개의 시는 운문²⁵⁶⁾으로 되어있는데, 이는 대부분 연가곡에서 산문시²⁵⁷⁾를 가사로 선택했던²⁵⁸⁾ 그에게는 드문 일이다. 《엘리자베스 바렛 브라우닝이 그의 여동생에게 보낸 편지》(Casa Guidi), 《스웨덴 탐험가 살로몬 어거스트 앙드레의 탐험 일지들》(The Andrée Expedition), 그리고 《버지니아 울프의 일기》

250) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-상권』, 서울: 도서출판형설, 2003, p. 269.

251) Argento, Dominick, "The Matter of Text", p.7.

252) Argento, Dominick. *Dominick Argento collected song cycles*, boosey&Hawkes, 2004, p. 19.

253) Argento, Dominick, Liner notes. Six Elizabethan Songs. CRI recording 380 stereo LP. 1978.

254) Argento, Dominick. *Dominick Argento collected song cycles*, p. 19.

255) *Ibid.*, p. 19.

256) 운문(韻文). 운율을 지닌 글이나 시로, ‘음악성’에서 비롯된 양식이다. 흔히 시와 혼용되어 쓰이며 박자, 리듬, 운, 이미지, 상징, 패러독스, 아이러니, 모호성, 톤 등으로 짜인 것으로 이해된다. (국어국문학편찬위원회, 『국어국문학자료사전-상권』, p. 2100)

257) 산문시(散文詩). 산문체의 서정시로 운이나 리듬을 갖기 않는다. 형식상으로는 거의 산문이고 내용으로는 시적 요소들을 가지고 있다. 행과 연의 구분 없이 줄글로 쓰인 데 그 형태상의 특성이 있다. (국어국문학편찬위원회, 『국어국문학자료사전-상권』, p. 1409.)

258) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-상권』, p. 265.

(Virginia woolf 's diary)가 대표적인 산문시 선택의 예이다. 아르젠토는 “산문은 선율을 더 길게 만들고, 그들을 더 흥미로운 방향으로 가도록 만드는 데 음악적으로 더 많은 자유를 준다. 운문은 높고 낮음, 길이와 리듬이 지시되어있기 때문에 나는 산문으로 작업하는 것이 자유스럽다고 느낀다.” 라고 언급했다.

그러나 이 작품은 위의 작품들과 달리 운문시로 되어있다. 그는 이 태리라는 외국에서 영시를 찾는 것이 쉽지 않았고, 단시간에 작곡을 해야 했기 때문에 그가 다룰 수 있는 시는 제한적이었다. 따라서 손쉽게 구할 수 있었던 운문시집인 『황금시집(The Golden Treasury) 제1권』²⁵⁹⁾에서 선택하게 되었던 것이다.

아르젠토가 선택한 시는 엘리자베스 시대의 시라는 것, 그리고 운문시 특유의 운율과 음악성이라는 이점으로 가곡 전체에 음악성을 더해주었으며, 서로 다른 성향의 5명의 시인의 시를 사용하여 다양함을 주었다.

이 연가곡은 전반적으로 흐르는 서정성이 특징적이다.²⁶⁰⁾ 그는 시를 가장 중요시하여 작곡하였고, 비교적 단순하고 보조적인 반주 위에 성악 선율의 탁월함을 강조하고자 하였다.²⁶¹⁾ 시의 많은 부분을 피아노가 이끌어가므로 피아니스트의 음악적인 해석과 시를 표현하는 능력이 크게 요구된다.

아르젠토는 언어의 강세와 시의 운율을 고려하여 그에 맞는 음정, 리듬, 조성, 형식 등을 사용하였고, 수많은 지시어를 사용하였다. 이는 성악가에 대한 배려와 더불어 시를 음악화하여 섬세하게, 때로는 극적으로 표현하기 위한 장치이다. 마치 본래 아름다운 자연에 인간의 창의성을 더한 것을 예술로 생각하였던 엘리자베스 시대의 예술관과 같이, 아르젠토는 이 연가곡에서 시를 그대로 표현 한 것은 물론 더욱 직관적이고 극적으로 음악에 나타내었다.

259) <http://www.gutenberg.org/files/19221/19221-h/19221-h.htm>, 2016-03-22 12:49:51.

260) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-상권』, p. 270.

261) <http://www.gutenberg.org/files/19221/19221-h/19221-h.htm>, 2016-03-22 12:49:51.

① Spring

첫 곡인 Spring은 경쾌하고 생동감이 넘치며 ABCA' 구조를 취하고 있다. 처음 주제 선율은 반복적으로 사용되고, 피아노 패턴은 엘리자베스 시대의 악기²⁶²⁾인 류트 반주를 암시한다.²⁶³⁾

아르젠토는 연가곡의 첫 곡인만큼 단순한 구조로 조성을 명확히 하고 템포가 빠른 곡을 배치하였다. 시 또한 걱정 근심 없이 평화롭고 따사로운 분위기로, 봄의 활기 넘치는 모습과 정경, 봄의 기쁨을 표현하고 있다. 따라서 성악의 선율, 류트를 암시하는 경쾌한 피아노, 생생한 새소리의 표현으로 토마스 내쉬가 자신의 시에서 표현하고자 했던 평화롭고 즐거우며 목가적인 봄의 분위기를 음악으로 묘사하고 있다.

연주자는 빠르기에 표기되어 있는 ‘Allegretto piacevole (빠르고 즐겁게)’에 따라 전체적으로 활기차고 즐거운 느낌을 주어야 한다. 이 곡의 전체적인 형식을 정리하면 다음과 같다. (표7)

<표7> 제 1곡 Spring의 구조

형식	마디	구성	박자	빠르기
A	1-24	FM-am-FM	2/4	Allegretto piacevole (빠르고 즐겁게) ♩ = 96
B	25-44	dm		
C(연결구)	45-54	D ^b M		
A'	55-72	FM		

262) 타임라이프북스, 『엘리자베스 여왕의 왕국』, p. 118.

263) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-상권』, p. 270.

<악보-1> 제 1곡 Spring, 마디 1-3

A Allegretto piacevole (♩ = 96)

Spring, the sweet Spring,

mp *sempre stacc., quasi pizzicati*

곡의 첫 마디는 성악가의 목소리와 ‘Spring’이라는 단어를 최대한 강조시키기 위해 아주 짧은 반주 뒤에 제 1곡에서 가장 높은 음정인 F음정으로 시작한다. 피아노는 성악선율의 긴 음형과 대조적으로 류트를 연상시키는 피치카토 반주로 반복되는 주제 선율을 더욱 강조시켜 주제를 강화시키고, 첫 마디부터 마지막 마디까지 이어지는 발랄하고 즐거운 분위기를 형성하였다.

<악보-2> 제 1곡 Spring, 마디 15-22

15
pret - ty birds do sing, Cuc - koo, jug - jug, pu - we,

20
to - wit - ta woo!

poco cresc. *mf*

토마스 내쉬는 4가지의 다양한 새의 울음소리를 써서 목가적인 분위기를 강화시키고 극적인 효과를 내고자 했다. 그에 따라 아르젠토는 마디 17에 스타카토와 테누토를 적절히 사용하고, 새들 노랫소리에 따라 다르게 음가를 주어 서로 다른 음형을 취하였으며, 음악적으로 표현을 풍부하게 하였다. 따라서 성악가는 극에서 새의 흉내를 내듯이 서로 다른 새의 울음소리를 표현하여 분위기를 표현해야 한다.

<악보-3> 제 1곡 Spring, 마디 45-47

The image shows a musical score for measures 45-47 of the piece 'Spring'. Measure 45 has a vocal line with the lyrics 'The fields breathe sweet,' and a piano accompaniment. The vocal line is marked 'p dolce' and the piano accompaniment is marked 'p legato'. Measure 46 continues the piano accompaniment with 'm.s.' marking. Measure 47 shows the piano accompaniment ending with 'mf'.

연결구 부분인 C는 시의 내용으로는 봄이 온 마을의 평화로운 풍경을 보여주는 부분이며, 음악적으로는 반복되는 뒷부분의 후렴구를 강조하기 위한 쉬어가는 부분이라고 볼 수 있다. ‘들판이 숨을 쉰다(The fields breathe sweet)’, 즉 바람이 부드럽게 분다는 시어에 따라 바람이 살랑살랑 부는 듯 한 반주로 시작된다. 피아노는 부드러운 분위기를 만들고, 성악선율은 레가토로 부드럽게 이어지는 아치형을 그리게 하여, 자연스럽게 다이내믹을 주고 부드러운 바람을 연상시킬 수 있게 한다. 따라서 피아노의 왼손은 작게 살랑살랑 부는 바람, 오른손과 성악 선율은 그 위를 지나다니는 시원한 바람으로 볼 수 있다. 피아노의 음형뿐만 아니라 *p*, *dolce*(부드럽게), *legato*의 지시어로 연주자가 최대한 앞부분과 대조하여 부드럽게 표현하도록 이끌고 있다.

<악보-4> 제 1곡 Spring, 마디 68-72

마무리는 포르테와 엑센트를 사용하여 기쁨에 차 외치는 듯 봄의 환희를 표현했다. 이것은 내쉬가 시의 마지막에 느낌표를 표기한 의도대로 감탄하듯, 혹은 외치는 것처럼 표현하기 위한 장치이다.

마디 69-70에서 피아노는 이전까지의 류트음형에서 벗어나서 페달과 molto diminuendo(매우 여리게)로 분위기를 서정적으로 전환시킨다. 71마디에서 *p*로 스타카토를 사용하여 마디 69-70의 페달과 분리하고, F메이저 으뜸화음의 3, 5음을 테누토로 유지시켜 자연스럽게 올려주었다. 그리하여 소리가 흩어지는 효과를 내어 평화로운 봄의 풍경을 묘사하듯 마무리하고 다음 곡 'Sleep' 으로 부드럽게 넘어가게 하였다.

② Sleep

제 2곡 ‘Sleep’ 은 제 1곡 ‘Spring’ 과 마찬가지로 첫 마디의 주제 선율이 곡의 종결부에서 반복된다. 이 곡은 풍부한 화성들로 반주되는 긴 서정적인 선율이 특징을 이룬다.²⁶⁴⁾ 음정은 언어의 강세에 따라 자연스럽게 강조될 수 있도록 배치되어 있으며 중요한 단어는 도약, 긴 음가, 박자 등을 이용하여 강조시킨다.

아르젠토는 성악가의 목소리가 갑작스럽게 돌출되지 않게 첫 박자를 피해 각 행의 첫 단어를 배치하였고(*f*로 시작하는 ‘Cease dreams-’ 제외), 피아노는 울림을 지니고 부드럽게 연주하도록 하여 사무엘 다니엘의 시 ‘Care-charmer Sleep’ 의 고요하고 온화한 분위기를 표현하였다. 또한 ‘Day’ 와 ‘Sleep’ 의 분위기를 빠르기와 섬세한 지시어 표기로 명확히 대조시켜, 시의 의미를 더욱 직관적으로 파악할 수 있게 음악화 하였다. 이 곡의 전체적인 형식을 정리하면 다음과 같다. (표8)

<표8> 제 2곡 Sleep의 구조

형식	마디	구성	박자	빠르기
A	1-8	B ^b M-fm	8/8-6/8-8/8	Lentamente (느리게) ♩ =66
B	9-16	em-c [#] m-em	4/8	♩ =96
A'	17-24	fm-AM-A ^b M	8/8-6/8-8/8	Lentamente (느리게) ♩ =66
A''	25-30	A ^b M-cm-B ^b M	8/8	

264) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-상권』, p. 270.

<악보-5> 제 2곡 Sleep, 마디 1-3, 마디 4, 마디 7

Chapter 2265)에서 밝혔듯이 ‘Sleep’은 죽음에 대한 내용으로 ‘Sleep’, ‘Night’, ‘Death’, ‘Darkness’, ‘Dream’과 같은 죽음을 의미하는 단어를 강조하고 있다. 아르젠토는 ‘Sleep’, ‘Night’, ‘Death’ 도약과 긴 음정으로, ‘darkness’와 ‘dark’는 박자의 배치로 죽음에 대한 주제를 강화시켰다.

아르젠토는 피아노의 *pp* 펼침화음을 첫마디에 *sonoroso*(공명을 가지고)로 표기하여 울려 퍼지듯이 표현하게 했다. 그것은 고요한 밤과 더불어 수면 상태에서 호흡하는 모습을 연상하게 하여 편안하고 안정된 분위기를 형성한다.

265) 본 논문 Chapter 2, p. 28.

<악보-6> 제 2곡 Sleep, 마디 9-10

9 (♩ = 96) *mp* *poco a poco incalzando*

And let the day be time enough to mourn The

p *poco a poco incalzando*

마디 9부터 마디 16까지는 시에서 ‘Sleep’ 과 대조되는 ‘Day’ 가 언급되는 부분인 2연을 사용한 부분으로, 화자의 후회스러운 젊은 시절과 삶의 고통스러움에 대해서 언급하고 있다. 따라서 아르젠토는 마디 9부터 바뀌는 빠르기와 불안정한 화성진행, 높은음자리에서 오른손과 밀착하여 움직이는 피아노의 왼손 반주로 화자의 불안정한 심리를 표현하고 있다. 또한 피아노에 불임줄을 사용하여 빠격대는 효과를 주어 더욱 불안함을 고조시킨다. ‘Sleep’ 의 2연을 보면 ‘And let the day be time enough to mourn(젊은 시절의 경솔함이 불러들인 고뇌를 슬퍼함은)’, ‘The shipwreck of my ill adventured youth(낮 동안만으로도 충분하다)’, ‘Let waking eyes suffice to wail their scorn(낮이라면 눈을 부릅뜨고 그들의 비웃음을 견디겠으나)’, ‘Without the torment of the night’s untruth.(밤이 되어서도 망상으로 고통을 당하는 것은 지나치다.)’ 로 진행되며 화자의 고통스러움이 점점 더해지고 있다. 그에 따라 poco a poco incalzando(점점 열정적으로)를 표기하여 분위기를 고조시켜 나간다.

<악보-7> 제 2곡 Sleep, 마디 15-17

<악보-6> 마디 9에서 *p*로 시작한 셈여림은 점점 커지고, 음정은 점점 높아지며, 템포는 빨라져 간다. 마디 15에서는 이전에 볼 수 없었던 엑센트가 등장하며, 그 엑센트와 쉼표를 이용하여 빼격거림을 심화시켜 긴장감을 최고조로 만든다.

템포와 셈여림, 음정이 고조된 상태에서 마디 16 끝의 성악선율의 갑작스러운 16분음표의 짧은 쉬는, 마디 17 *ff*로 나오는 시어 ‘Cease(중단시키다)’의 의미를 강화시킨다. 그리고 성악 선율보다 반 박자 늦게 나오는 *ff* 엑센트의 짧은 화음, 그리고 ‘dreams’가 나오기 전 까지 쉬는 피아노 또한 시어의 의미를 더해준다. 그와 더불어 정적인 피아노는 성악 선율과 도약음정을 부각시켜 주요 단어 ‘dream’을 강조시켰다.

<악보-8> 제 2곡 Sleep, 마디 25-26, 마디 27-29

25 *pp quasi sotto voce*

Still let me sleep, em-brac-ing clouds in vain,

27
day's dis-dain.

pppp

마디 25는 첫 마디의 음형으로 돌아온다. *quasi sotto voce*(거의 소리 낮추어 작은 소리로), 진행된다. *ppp*로 표기되는 피아노의 아르페지오는 성악 선율이 작은 소리로 관객들의 집중을 유도할 수 있도록 한다. 마지막에는 *pppp*로 작아지며 B^b메이저의 으뜸화음으로 끝을 내어 시의 내용과 같이 안식을 찾았음을 암시한다.

③ winter

제 3곡 ‘Winter’는 매우 빠른 템포로 진행된다.²⁶⁶⁾ 이러한 특징은 성악가에게는 유연한 디션과 피아니스트에게는 정확한 연주 실행을 요구한다.²⁶⁷⁾ 몰아치는 리듬의 음악은 영국의 지그(gigue)²⁶⁸⁾의 특징으로 성악과 피아노 사이에서 모방 기법을 사용한다.²⁶⁹⁾

극단적이고 잦은 다이내믹 표현들, 크레센도, 스타카토, 레가토 등의 짧은 구간의 대조는 극적인 효과를 배가시킨다. 마치 1인극을 보는 것 같이 과장되고 극적인 요소가 가득한 곡이다.

곡의 빠르기는 Allegro vivace con slancio(빠르고 경쾌하며 격정적으로)이다. 따라서 빠르게 연주되고 극적인 표현력 또한 요구된다. 이 곡의 전체적인 형식을 정리하면 다음과 같다. (표9)

<표9> 제 3곡 Winter의 구조

형식	마디	구성	박자	빠르기
A	1-47	AM-F#M-B ^b M -CM	6/8-2/4	Allegro Vivace con slancio (빠르고 경쾌하며 격정적으로) ♩.=138
간주	48-53	CM	6/8	
A'	54-97	AM-F#M-B ^b M -CM	3/4-6/8-2/4-6/8	
후주	97-101	AM	6/8	

266) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-상권』, p. 270.

267) Ibid., p. 270.

268) 지그(gigue, 혹은 jig). 지그(jig)는 16세기에 생겨난 스코틀랜드와 아일랜드의 민속 무용곡. 빠른 6박자로 연주되며 대체로 8마디씩 주제와 부제를 반복한다. 이것이 발전되어 지그(gigue)라는 이름으로 프랑스와 이탈리아에서 전개되었다. (김정태, 『클래식음악용어사전』, 서울: 삼호뮤직, 2001, p. 351. & 김정태, 『과플러음악용어사전』, 서울: 삼호뮤직, 2002, p. 181.)

269) Kimball, Carol(역 채은희), 『Song-상권』, p. 270.

<악보-9> 제 3곡 Winter, 마디 1-10

Allegro vivace con slancio (♩ = 138)
f marc.

When i - ci - cles hang by the wall _____ And Dick the

shep-herd blows his nail, _____ And Tom bears logs in-to the hall, _____

<악보-9>의 첫마디를 보면 성악 선율에 marcato가 표기되어 있다. 따라서 성악가는 템포가 빠르더라도 가사를 분명하고 명확하게 소리내야한다.

마디 1부터 마디 10까지를 보면 성악 선율과 피아노 선율이 약 두 마디 단위로 서로 주고받는 모습을 볼 수 있다. 이것은 피아노와 성악 선율 둘 다 강조시키는 효과를 주는데, 특히 피아노는 포르테의 스타카토 음형으로 겨울의 날카로운 분위기를 표현해 내고 있다.

마디 5의 ‘shepherd’를 보면 ‘Spring’, ‘Sleep’과 달리 언어의 강세에서 어긋난 것을 알 수 있는데, 그것은 오히려 ‘shepherd’라는 시어를 강조시키고, 어긋난 강세에 따라 단어가 끊어져 ‘blow’를 확실히 강조

하는 효과를 낳는다.

마디 8에서 박자가 갑자기 2/4로 바뀌어서 테누토로 움직이는 것을 알 수 있는데, 그것은 두 가지 효과가 있다. 먼저 시를 표현하기 위함으로, 무거운 통나무를 이고 들어가는 톱의 모습을 표현 한 것이다. 그리고 또 하나는 음악적으로 긴장감을 단시간 내에 고조시켜 마디 10의 G⁵ 고음을 화려하게 꾸며주는 효과가 있다.

<악보-10> 제 3곡 Winter, 마디 16-21, 마디 42-44

The image shows two systems of musical notation for the piece 'Winter'. The first system covers measures 16-21, and the second system covers measures 42-44. Each system includes a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). Dynamic markings such as *p*, *mf*, and *pp* are used throughout. The lyrics are: 'When blood is nipt and ways be foul.' and 'While greas - y Joan'. The piano part features a rhythmic accompaniment with chords and moving lines in both hands.

<악보-10>의 마디 16-21은 필자의 해석에 따르면 성악선율과 피아노의 왼손부분은 각각 세찬 바람과 그 바람에 흔들리는 창문으로 해석된다.

피아노의 오른손은 성악선율보다 먼저 나와 바람의 시작을 표현하고, 성악선율과 유니즌으로 진행하다가 하행 음정으로 잦아드는 것은 바람의 끝자락을 표현한다. 피아노의 왼손은 페달을 사용하여 창문이 흔들리는 모습을 강조한다. 또 왼손의 반주 음형은 창문이 흔들리는 소리로 추측한다. 이러한 음형은 마디 42-44에서도 볼 수 있다.

<악보-11> 제 3곡 Winter, 마디 29-41

마디 29부터 성악선율이 높은 음을 유지하는 동안 *ff* 스타카토로 진행되는 피아노는 음악이 생동감 있게 움직이게 함과 동시에 성악라인을 강조시키고 긴장감을 고조시킨다. 또한 피아노를 보면 계속 A^b으로 상행하는데 그것은 마디 35에서 최고음이자 하이라이트인 A음을 강조하여 폭발시키

기 위해 긴장감을 고조시킨 것이다. A음을 강조하기 위한 또 다른 요소는 *ff*의 성악선율, 성악 선율 후에 바로 나오는 엑센트 스타카토 화성 상행진행, 그리고 그 후의 성악선율을 모방 진행하는 오른손 반주이다.

마디 40에서 피아노가 포르테에서 갑자기 subito *p*로 전환되고, 고음 위주였던 그 전과 달리 낮은 왼손 베이스로 상행하며 시작하여 확실히 대조시키면서 분위기를 빠르게 전환시킨다.

<악보-12> 제 3곡 Winter, 마디 53-58

마디 55에서 빠르기를 변화시키지 않고 박자를 3/4로 변환시킨 이유는 시어의 강세를 정확히 표현하기 위함이다. 만약 6/8로 표기될 경우 all aloud the wind doth blow 로 엑센트를 넣게 되어 강세에 어긋나기 때문이다. 따라서 3/4로 표기함으로써 all aloud the wind doth blow 로 올바르게 강세를 넣을 수 있었던 것이다.

<악보-13> 제 3곡 Winter, 마디 62-65

62
And birds sit brood-ing in the

64
snow,

마디 62에서 2/4로 변박시킨 것은 가사의 이유도 있지만 무엇보다 긴장감을 고조시키기 위한 장치로 보인다. 또한 앞의 ‘when all aloud the wind doth blow’ 를 3/4박자로 변환시켜 배치시켰고, 음형이 비슷하기 때문에 더 발전된 형태로 대조시키기 위함이다. *ff*로 피아노가 강렬하게 시작하고 느린 템포로 테누토를 하나하나 주며 강조하여 뒤의 *ff*의 G⁵ 고음의 효과를 최대화 시켜 겨울의 느낌이 물씬 나는 ‘snow’ 를 강조시켰다.

④ Dirge

제 4곡 ‘Dirge’는 단순한 반주, 단순한 진행으로 쓸쓸한 분위기로 담백하게 진행하여 시와 성악가의 목소리에 집중할 수 있게 하였다. 곡은 전체 빠르기로 지정되어 있는 Largo e semplice(느리고 심플하게)에 따라 단순하고 느리게 연주되어야 한다.

이 곡의 전체적인 형식을 정리하면 다음과 같다. (표10)

<표10> 제 4곡 Dirge의 구조

형식	마디	구성	박자	빠르기
A	1-6	무구성	4/8	Largo e semplice (느리고 심플하게) ♩ = 60
간주	7-25			
A'	26-43			
후주	44-47			

이 곡은 죽음에 대해 다루고 있기 때문에²⁷⁰⁾ 죽음과 삶을 상징하는 단어인 ‘Death’, ‘cypress’, ‘breath’, ‘shroud’, ‘yew’, ‘coffin’, ‘corpse’, ‘bones’, ‘grave’, ‘weep’가 음정, 도약, 박자, 숨표 등의 장치로 강조되고 있다.

270) 본 논문 Chapter 2, p. 37-40.

<악보-14> 제 4곡 Dirge, 마디 1-6

Largo e semplice (♩ = 60)

pp legatiss.

p

pp

마디 1-3의 높은 음에서 떨어지는 피아노의 오른손 화성진행은 마치 장례식 행렬의 종소리를 표현한 듯하다. 또 그 뒤 마디 4에서 이음줄 없는 테누토로 무겁게 진행되는 화성은 장례식 행렬의 걸음을 나타낸다고 해석된다. 그리고 마디 1-3에서 보이는 피아노의 단순한 3도 진행은 곡의 쓸쓸하고 허무한 분위기를 나타내는 데 중요한 역할을 한다.

<악보-15> 제 4곡 Dirge, 마디 7-10, 마디 12-13

마디 7부터는 아주 단순하고 담백하게 베이스 없이 *pp*로 오른손으로만 반주가 이루어진다. 그로 인해 곡 전체에 쓸쓸하고 담백한 분위기를 자아내고 성악선율을 더욱 돋보이게 해준다.

성악 선율이 피아노와 같이 들어오지 않는 것은 피아노의 여운을 느끼게 하여 울림을 주고, 처음의 ‘Come away’ 를 강박에 두어 곡의 쓸쓸한 분위기를 해치지 않기 위함으로 보인다. 그 후 두 번째 ‘Come away’ 를 정박에 배치시켜 상승시키며 자연스럽게 크레센도가 되게 하여 ‘Death’ 라는 단어를 제대로 강조시켰다. 또한 마디 12의 ‘Fly away, breath’ 도 같은 장치를 써서 삶을 의미하는 ‘breath’ 를 강조시켰다.

죽음을 상징하는 단어 ‘cypress’ 는 두 가지 장치로 강조하고자 하였다. 첫 번째는 완전 4도 상행을 통한 강조이고, 또 하나는 ‘cypress’ 라

는 본 시어의 강세에 어긋나게 ‘cypress’ 에 강세를 넣는 박자 표현으로 시어를 더욱 강조시켰다. 이는 반복되는 A'부분 마디 29의 ‘coffin’ 에서도 동일하게 볼 수 있다.

<악보-16> 제 4곡 Dirge, 마디 16-22

16 *poco più mosso* *mp* My shroud of white stuck all with yew, O pre - pare it! O pre -

20 *mp* pare it! My part of death, no one so

마디 16-22는 마디 1-15와 대조적으로 왼손 화음을 넣어 풍부하게 표현된다. 성악 선율의 시작을 정박에 배치하는 것을 피하면서 분위기를 깨뜨리는 것을 방지하고 강세에 따라 단어와 음정을 배치하였다. ‘shroud’는 강박에, ‘yew’는 박자와 단7도 하행, ‘death’는 완전4도 도약과 강박 배치로 각각 죽음에 대한 단어를 강조하였다.

‘O prepare it’ 앞의 숨표는 yew와 o의 모음이 겹치지 않기 위해,

또 강조하기 위해 사용된 것으로 보인다. ‘O prepare it’ 과 뒤의 ‘Did share it’ 은 원시와 다르게 한 번 더 사용되었다.

<악보-17> 제 4곡 Dirge, 마디 36-38

The musical score for measures 36-38 of 'Dirge' consists of two staves. The upper staff is the vocal line, and the lower staff is the piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The vocal line begins at measure 36 with a *pp* dynamic marking. The lyrics are 'A thou-sand thou-sand sighs to save, Lay me, O'. A *poch. cresc.* marking is placed over the first two measures of the vocal line. A *sub. pp* marking is placed over the 'Lay me, O' section. The piano accompaniment begins with a *ppp* dynamic marking and features a series of chords that rise in pitch and intensity.

마디 36의 성악선율은 이 곡에서 클라이막스인 ‘Lay me’를 향해 가기 위해 긴장감을 높이는 부분이다. ‘thousand’가 강조되는 부분이나 시어의 의미를 생각할 때 감정을 과하게 표현할 수 있는 것을 자제시켜 곡의 전체 분위기를 유지하고 그 안에서 긴장감을 유지하도록 했다. 피아노와 성악선율은 아주 작게 시작하고, 피아노는 조금씩 상승한다. 성악선율은 차근차근 올라가지 않고 음을 몇 번 머무르며 긴장감을 더욱 높이고 ‘save’에서 증4도로 도약하여 ‘save’를 강조시키며 상승하여 *pochino crescendo*의 표기대로 아주 조금씩 크레센도를 하여 긴장감을 최대한 압축시킨다. 그리고 숨표를 통해 음악을 잠시 끊기게 하여 긴장감을 최고로 끌어올렸다가 갑작스러운 *pp*로 한숨을 쉬듯이 ‘lay me’가 나오며 긴장감을 완화시킨다. 이것은 전 문장 ‘thousand sighs to save’에서 참아왔던 한숨을 ‘Lay me’에서 터트리는 모습을 표현한다. 아르젠토는 이렇게 마디 36-38의 짧은 구간 안에서 섬세한 지시어의 표기로 화자의 모습을 그림 그리듯이 상상할 수 있게 하였다.

<악보-18> 제 4곡 Dirge, 마디 43-47

The musical score shows measures 43 through 47. The piano accompaniment features a series of chords and moving lines. The final measure (47) is boxed, indicating the end of the piece. The tempo marking 'a tempo' and dynamic marking 'pp' (pianissimo) are present.

마디 44-47의 마무리는 <악보-14>의 마디 1-4와 비슷하게 진행하여 종소리를 표현한다. 거기에 오른손이 머물러 있는 동안 왼손의 테누토로 강조하며 상승하여 성당의 무거운 종소리를 나타낸다. 모호하게 진행되던 화성이 마지막 마디 47에서 C메이저로 수렴되어 끝나는데, 이는 제 2곡 'Sleep' 과 마찬가지로 죽음으로 안식을 찾은 것이라 해석할 수 있다. 이러한 마무리로 다음 곡 'Diaphenia' 의 발랄함과 화려함을 더욱 강조시킬 수 있는 바탕이 되어 준다.

⑤ Diaphenia

제 5곡 Diaphenia는 A-A'-A''의 변형된 유절가곡 형식으로 멜로디 라인인 단순하다. 이는 원시가 본래 갖고 있는 단순하면서 음악적인 구조²⁷¹⁾를 음악으로 더욱 돋보이게 하였다. 피아노는 곡의 분위기를 발랄하고 생기 있게 만들어주는 역할을 한다. 빠르기는 Allegro brillante(빠르고 화려하게) 로 연가곡 안에서 가장 빠른 속도로 진행된다. 곡 중 박자와 빠르기는 변하지 않으면서 이음줄이나 음정 길이, 피아노의 코드 진행 등으로 곡 전체의 분위기를 해치지 않으며 시의 다양한 감정을 표현하고 있다.

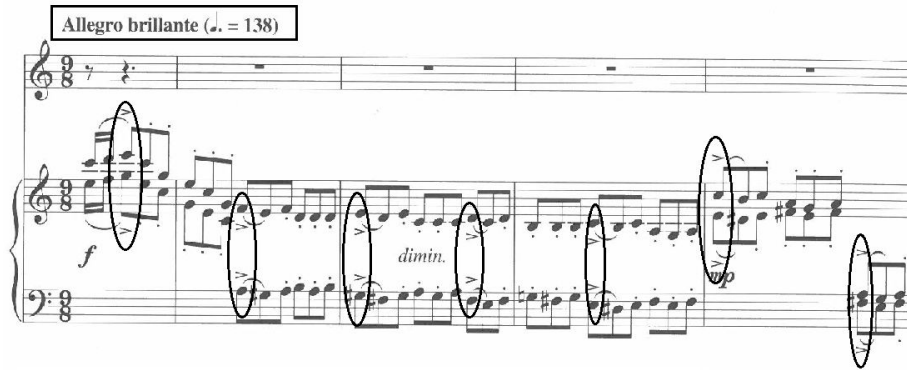
원시는 처음부터 끝까지 ‘Diaphenia’ 라는 여성을 찬미하고 사랑을 고백하는 내용이다. 밝고 통통 튀는 사랑이 시작되어 설레는 감정이 주를 이루고 진지하게 사랑을 고백하는 장면, 사랑을 구애하는 장면도 포함되어 있다. 따라서 어두움 없이 즐겁고 기쁜 감정으로 가득하게 연주해야 한다. 이 곡의 전체적인 형식을 정리하면 다음과 같다. (표11)

<표11> 제 5곡 Diaphenia의 구조

형식	마디	구성	박자	빠르기
A	1-22	CM-GM-AM	9/8	Allegro brillante (빠르고 화려하게) ♩ . = 138
A'	23-50	AM-GM-AM		
A''	51-82	CM-GM-AM-C#M		

271) 본 논문 Chapter 2, p. 43-44.

<악보-19> 제 5곡 Diaphenia, 마디 1-4

제 5곡 Diaphenia는 못갓춘마디로 위에서부터 미끄러지듯이 경쾌하게 내려오며 시작한다. 엑센트로 멜로디라인을 그리며 하행하여 마치 6/8박자처럼 2박으로 움직이다가 성악선율 시작음인 B의 전음 A를 계속 강조하여 제대로 된 9/8박자로 돌입하며 성악선율이 피아노선율을 바로 이어받아 나오게 하였다. 그리하여 피아노와 성악이 유기적으로 이루어져 있게 배치하여 경쾌함을 더하였다. 성악가는 전주의 템포를 잘 기억하고 정확한 타이밍에 나와 피아노의 발랄한 분위기를 이끌어 나가야 한다.

<악보-20> 제 5곡 Diaphenia, 마디 5-8

5 *f briosso*
 Di-a-phen-i-a, like the daf-fa-down-dil-ly White as the sun, fair as the
sempre stacc. e senza pedale

마디 5에서 피아노의 A음을 받아 바로 시작한 성악 선율은 briosso로 가볍고 기운차게 시작된다. 피아노의 왼손은 분산화음의 스타카토로 단순하고 쉽게 진행하여 멜로디 라인을 돋보이게 했다. 오른손은 성악선율을 따라 움직이며 멜로디를 강화시켜 가볍고 밝은 시의 내용을 단순하지만 효과적으로 부각시키고 있다.

<악보-21> 제 5곡 Diaphenia, 마디 36-43

The musical score consists of three systems. The first system (measures 36-40) shows the vocal line and piano accompaniment. The vocal line has dynamics *mf*, *mp*, and *dimin.*. The piano part has dynamics *mf*, *p*, and *dimin.*. A circled *sfz* is present in the piano part at measure 36. The second system (measures 41-43) shows the vocal line and piano accompaniment. The vocal line has a circled *pp*. The piano part has a circled *ppp*. A large arrow points from measure 36 to measure 41.

마디 36-43은 부정적인 단어 ‘Dead’ 를 강조시키고 앞부분과 다른 분위기를 자아내기 위하여 여러 가지 장치를 한 부분이다. 마디 36-38에서는 성악선율의 G⁵ 하이라이트 후 바로 옥타브 베이스를 스포르찬도로 처리하여 돋보이게 한 후, 바로 이어서 하행하여 주요 시어 ‘Dead’ 를 위한 분위기를 잡아주고 긴장감을 완화시킨다. 피아노는 화음을 정적으로 움직여서 앞과 뒤의 발랄한 스타카토 움직임과 대조하여 강조시킨다. 특히 줄곧 성악선율을 따라가던 오른손을 멈춰있게 하여 정적인 느낌을 더했다. 성악선율은 상행하지만 자연스러운 크레센도를 억누르고 지시어에 따라 절제하여 상행하도록 하였다. 그에 따라 마디 42에서 피아노를 두 박자 쉬고 *ppp*로 화음을 주었으며, 그 후 피아노와 성악선율을 모두 쉬게 하여 여운을 주어 시어 ‘Dead’ 의 의미를 강조하였다.

<악보-22> 제 5곡 Diaphenia, 마디 44-49

마디 44의 피아노의 섬을 시작으로 분위기를 살짝 전환시키고, 마디 45에서 성악선율과 피아노의 화음을 같이 상승시켜 무게감을 더한다. 그리고 마디 48에서 긴장감을 압축시켜 다시 돌아오는 피아노의 빠른 스타카토 멜로디로 폭발시킨다. 시어의 ‘move me’에 따라 정적이던 화음이 빠르게 움직이는 것으로 시어의 의미가 음악에 녹아들어있다.

<악보-23> 제 5곡 Diaphenia, 마디 68-73

성악 선율의 고음 후 마디 68의 피아노 오른손은 옥타브에서 도약하며 하행하여 긴장감을 완화시키고 새로운 분위기를 예시한다. 마디 69에서 피아노는 subito *p*로 시작하여 크레센도로 커지면서 긴장감을 형성하고, 마디

70부터는 성악선율과 피아노 모두 *ff* 마르카토로 진행된다. 마디 68-70의 짧은 구간에서 일어나는 다양한 화성의 변화는 ‘Diaphenia’에게 자신의 각오와 진지한 사랑을 표현하고 답을 바라는 화자의 긴장감과 단호함이 나타난다.

<악보-24> 제 5곡 Diaphenia, 마디 77-81

The image shows a musical score for measures 77 and 78. Measure 77 consists of a vocal line with a half note G4 and a piano accompaniment. Measure 78 features a vocal line with the lyrics 'me!' and a piano accompaniment with a 'cresc' marking. The piano part includes a 'ff' dynamic marking at the end of the measure. Circled annotations highlight specific notes and dynamics in both parts.

<악보-23> 마디 68부터 <악보-24> 마디 81까지는 자신의 사랑을 표현하는 것에서 더 나아가 그 사랑을 보답 받고 대답을 원하는 부분이다. 따라서 여러 가지 감정이 나오는 부분이고 어느 때보다 단호하다. 따라서 긴장감과 시시각각 변하는 화자의 심정을 나타내기 위해서 다수의 전조와 마르카토, 테누토, 쉼표 등을 사용하였고, ‘love me’에서 감정을 폭발시켜 끝낸다. 자신의 ‘Diaphenia’를 사랑하는 기쁨이 변화하는 마음속에서 뚫

고 나오는 부분이 마디 77의 끝부분이다. 베이스는 페달 포인트로 마디 80까지 이어지고 성악선율의 끝 음정인 C#을 피아노의 오른손에서 계속 강조하여 흥분을 지속시키고 마지막에는 *fff*로 강렬하게 끝난다.

⑥ Hymn

제 6곡 ‘Hymn’은 대부분 아르페지오 화음 없이 코드 반주로 이루어져 있어서 정적인 느낌을 주고, 전조를 빈번하게 하면서 신비로운 분위기로 진행된다. 앞의 곡인 ‘Winter’나 ‘Dirge’와는 다르게 무조를 기반으로 한 것이 아니라 각 마디에서 조성을 가지고 움직여 편안한 느낌을 준다.

성악선율은 증4도나 감5도와 같은 진행 없이 짧은 구간이나 긴 구간에서 아치형을 그리며 움직이고, 굉장히 긴 프레이즈가 레가토로 이루어져 있다. 빠르기가 Andante maestoso(느리고 장중하게)이기 때문에 길고 안정적인 호흡, 그리고 풍부한 소리가 요구된다. 또한 갑작스러운 *f*를 피하고, 처음부터 끝까지 이음줄을 성악 선율에 넣은 것, 정적인 진행, 엇박 등으로 소리를 튀게 하는 부분 없이 부드러운 진행을 요구한다. 후렴구는 3번 반복되어 곡 전체에 안정감과 통일성을 부여한다.

연주자는 테누토, 빠르기, 이음줄, 레가토 표시 등으로 느려지기 쉬우니, 도미니크 아르젠토가 표기한 지시어 ‘아주 일정하게(ben misurato)’에 따라 진행해야 한다. 이 곡의 전체적인 형식을 정리하면 다음과 같다. (표12)

<표12> 제 6곡 Hymn의 구조

형식	마디	구성	박자	빠르기
A	1-6	DM-빈번한 전조-DM	6/8	Andante maestoso (느리고 장중하게) ♩ . = 48-50
간주	7-25			
A'	26-43			
후주	44-47			

<악보-25> 제 6곡 Hymn, 마디 1-8

Andante maestoso (♩. = 48 - 50)

Queen and Huntress, chaste and fair, Now the sun is
laid to sleep

mp *p* *soave*
p *ben misurato*

마디 1-6을 보면 코드반주가 정적으로 이어지고 성악선율이 레가토로 상승하는 모습을 볼 수 있다. 때문에 자칫 한없이 늘어지고 지루해지기 쉽다. 따라서 아르젠토가 표기해놓은 것처럼 엄격한 박자로(ben misurato) 진행되어야 한다.

악보의 마디 1, 3, 5를 보면 성악선율이 강박에 시작하지 않고 그 다음 약박에 시작한다. 이 뒤로도 분위기가 전환되는 ‘Cease’를 제외하고는 전부 문장의 시작을 약박으로 처리하였다. 이것은 성악가의 목소리가 갑자기 확 튀어나와 분위기를 망치지 않도록 하기 위한 장치라고 할 수 있다.

성악라인과 피아노는 함께 상승하여 ‘Sun’을 향해 간다. 처음부터 차근차근 상승하다 ‘이제 태양은 잠을 자러 누웠고(Now the sun is laid to sleep)’이라는 시어에 따라, 코드 반주 후 성악 선율이 *p*로 조심스럽게 시작하여 부드럽게(soave) ‘sun’을 가장 높이 위치시키고 하행하여 태양이

잠자리에 드는 모습을 표현했다. 높은 곳에서 정적인 반주와 함께 하행하는 선율은 자연스럽게 살짝 디미누엔도가 되고 ‘sleep’ 이라는 시어에 걸맞은 고요하고 편안한 분위기를 만든다.

<악보-26> 제 6곡 Hymn, 마디 13-16, 마디 33-36, 마디 51-54

The musical score consists of three systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 7/8.

System 1 (Measures 13-16):
 - Measure 13: *poco più f*
 - Measures 14-15: *poco a poco cresc.*
 - Measure 16: *mf*
 - Lyrics: Hes-pe - rus en - treats thy light, thy light,

System 2 (Measures 33-36):
 - Measure 33: *poco più f*
 - Measures 34-35: *poco a poco cresc.*
 - Measure 36: *mf*
 - Lyrics: Bless us then with wish - ed sight God - dess,

System 3 (Measures 51-54):
 - Measure 51: *sub.p*
 - Measures 52-53: *poco a poco cresc.*
 - Measure 54: *mf*
 - Lyrics: Thou that mak'st a day of night, God - dess,

<악보-35>는 이 곡에 나오는 3번의 후렴구 패턴 중 일부분을 모아 놓은 것이다. 이 부분은 순차적으로 하행했다가 크레센도로 도약 진행하며 상행하고 고음에서의 갑작스러운 숨표로 긴장감을 최고로 끌어올려 고음에서 긴장감을 해소하는 효과로, ‘Goddess excellently bright’ 라는 ‘Diana’ 를 찬미하는 문구를 신비롭고 편안하게 꾸며주는 역할을 한다.

마디 13-16과 마디 33-36은 직접적으로 여신에게 간청하는 부분이고, 마디 51-54는 여신을 정의하고 찬양하는 부분이다. 따라서 앞 두 부분은 화자인 ‘Hesperus’ 가 여신의 자비를 바라고 간구하는 부분으로 *f*로 시작하여 감정을 푹푹 눌러 담아 표현한다. 그리고 마지막 부분은 감히 바라볼 수 없는 경외의 존재에 대한 벅찬 감동을 담아 조심스럽게 찬양하는 것으로, subito *p*를 사용하여 시작하고 크레센도 진행한다.

<악보-27> 제 6곡 Hymn, 마디 17-21

17 *tratt.*
sub.mp
 God - dess ex-cel-lent-ly bright. —

18 *p*

마디 17에서는 갑자기 9/8박자로 변환된다. 그것은 ‘Goddess excellently bright’의 강세를 지키기 위한 것으로 보인다. 이 전까지 긴장감을 높여왔던 것을 숨표와 subito *p*로 효과적으로 해소시키고 편안함을 준다. 그리하여 공통적으로 반복되는 시어 ‘Goddess excellently bright’를 청중이 안정적으로 느껴질 수 있게 하고, 곡 전체의 분위기를 편안하게 해주는 효과를 주었다. 또한 성악가에게는 G⁵ 음을 부드럽고 자연스럽게 낼 수 있게 하여 서정적인 목소리를 더욱 강조시킬 수 있게 하였다. 결과 전체적으로 부드럽고 안정적인 시의 표현을 가능하게 하였다. 또한 마디 17 피아노의 오른손 부분은 어두운 밤에 달이 떠서 한줄기 빛이 반짝반짝 비치는 듯한 느낌을 준다.

마디 18부터 마디 21까지는 성악 선율을 피아노와 함께 상행진행 시키면서 시어 ‘bright’의 의미를 음정으로 밝고 환하게 표현했다.

<악보-28> 제 6곡 Hymn, 마디 22-28

22 *mf* *portando*
Earth, _____

23 *mp*

24 *poch. cresc.*
let not thy envious shade _____ Dare it-self to in-ter - pose; _____
sim. *poch. cresc.* *mf* *f*

앞의 정적인 반주에서 달라져서 레가토 없이 피아노가 테누토로 강조하며 움직이게 하여 걸음을 한걸음씩 옮기는 것 같은 효과를 낸다. 또한 테누토로 무거운 분위기를 내어 ‘envious shade’ 를 시련, 고통으로 해석하여 불안하고 어둡게 표현한다. 성악선율은 부드럽지만 포르타멘토가 되지 않게 각 음을 부드럽게 끊으며(portando) 도약하며 진행하여 긴장감을 높이고, ‘Dare itself to interpose’ 에서 강하게 여신의 자비를 간구한다.

<악보-29> 제 6곡 Hymn, 마디 60-64

마디 60부터는 왼손 베이스의 페달 포인트로 D를 잡아주어 D메이저로 수렴할 것을 예시하고, 별이 신비롭게 반짝이는 모습을 연상시키는 선율은 1도를 주지 않으며 머물러 더욱 완벽하고 안정된 종지를 목적으로 움직인다. 결국 왼손은 상행하고, 오른손은 하행하여 레, 파, 라의 완벽한 D메이저의 으뜸화음으로 곡을 끝맺는다. 이러한 장치는 청중의 긴장을 풀어 주어 편안한 분위기로 연가곡의 끝을 완벽하게 마무리 짓는다.

Ⅲ. 결 론

도미니크 아르젠토의 연가곡 《Six Elizabethan Songs》를 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 아르젠토는 주제를 다양하게 선택하였다. 제 1곡과 제 3곡은 목가적인 풍경, 제 2곡과 제 4곡은 죽음, 제 5곡과 제 6곡은 찬미로, 각각 엘리자베스 시대에 유행했던 주제들이다. 또 이 안에서 제 1곡은 목가적이고 따뜻한 봄의 풍경, 제 3곡은 활기차고 투박한 겨울의 풍경, 제 2곡은 죽음으로 인한 안식, 제 4곡은 사랑의 죽음, 제 5곡은 여인에 대한 찬미와 사랑, 제 6곡은 엘리자베스 여왕을 향한 찬미로, 공통된 주제에서 세분화되어 다양한 분위기가 한 연가곡 안에서 표현되었다.

둘째, 빠르기는 빠름-느림-빠름-느림-빠름-느림으로, 셈여림은 *f-p-f-p-f-p*로 배치하여 분위기를 재빠르게 전환시켜 청중의 집중을 유도하는 것은 물론 각 시의 내용과 분위기를 대조하여 부각시켰다. 또한 성악가가 강약 조절을 쉽게 할 수 있도록 도와주는 역할도 하였다.

셋째, 아르젠토는 연가곡에 지시어를 자세하고 세심하게 표기하였다. 그리하여 연주자가 지시어를 정확하게 지키다 보면 시의 분위기와 주제를 표현할 수 있도록 올바른 방향을 제시한다.

이와 같이 아르젠토는 성악가의 목소리, 피아노, 빠르기, 지시어, 셈여림 등의 모든 음악적 장치를 사용하여 시를 음악화 시켜, 시의 분위기와 시어를 표현하고자 하였다. 또한 회화적·묘사적인 시의 음악화가 빈번히 일어나고 있는 것을 알 수 있다.

본 논문의 연구를 통해 이 곡을 연주하는 이들에게 곡에 대해 깊이 이해하고 실질적인 연주에 도움이 되기를 바란다.

참 고 문 헌

[단행본]

- 김미애. 『독일가곡의 이해』, 경기: 삼호뮤직, 2011.
- 김정태. 『클래식음악용어사전』, 서울: 삼호뮤직, 2001.
- 김정태. 『파퓰러음악용어사전』, 서울: 삼호뮤직, 2002
- 이근섭. 『영문학사1-영국시사』, 서울: 을유문화사, 1993.
- 이재호. 『17세기 영시』, 서울: 탐구당, 2003.
- 이철. 『르네상스와 신고전주의 영시의 이해』, 서울: 신아사, 2014.
- 정복주, 채은희. 『성악예술-연주와 문헌』, 서울: 예술, 2012.
- 조일제. 『영국문학과 사회』, 인천: 우용출판사, 2001.
- 최영승. 『영미시의 감상과 이해』, 인천: 우용출판사, 2002.
- 타임라이프북스. 『엘리자베스 여왕의 왕국』, 서울: 도서출판가람기획, 2004.
- 한국 고전 르네상스 영문학회. 『르네상스 영시의 세계』, 서울: 도서출판 동인, 2008.

[번역서]

- Boorstin, Daniel J (이민아, 장석봉 역). 『창조자들2』, 서울: 민음사, 2002.
- Garrett, John(최영승 역). 『영국시의 이해와 역사적 개관』, 서울: 도서출판 동인, 2013.
- Grout, Donald Jay(편집국 역). 『서양음악사』, 서울: 세광음악출판사, 1996.
- Kimball, Carol(채은희 역). 『Song-상권』, 서울: 도서출판형설, 2003.
- Kimball, Carol(채은희 역). 『Song-하권』, 서울: 도서출판형설, 2010.
- Schmale, Wolfgang(박용희 역). 『유럽의 재발견』, 서울: 을유문화사, 2006.

[외국서적]

- Constable, Henry & Daniel, Samuel, *Elizabethan Sonnet-Cycles: Delia - Diana*, London: Kegan Paultrench, Trübner and co., 1896.
- Flasket, John, *Englands Helicon-Reprinted From The Edition Of 1600 With Additional Poems Form The Edition Of 1614*, London : Frederick Etchells & Hugh Macdonald, 1925.
- Griffith, Acton F.. *Bibliotheca Anglo-Poetica*, London : Davison, 1815.
- Palgrave, F. T., *The Golden Treasury of the Best Songs & Lyrical Poems in the English language*, London; New York: Macmilan and Co., 1887.
- Palgrave, F. T., *The Golden Treasury of the Best Songs & Lyrical Poems*, New York: The New American Library, 1961.

[학위논문 (학술논문 포함)]

- 김양수. 『16세기의 영시』, 2000.
- 김재량. “Dominic Argento의 Six Elizabethan Songs에 관한 연구” , 고신대학교 대학원, 2015.
- 노수영. “W. Shakespeare의 『Come away, come away, death』 텍스트를 사용한 성악작품들의 반주법 연구 -R.Quilter, G.Finzi, J.Leguerney, D.Argento, D.Amram-” , 목원대학교 대학원, 2012.
- 박지원. “Dominic Argento의 Six Elizabethan Songs” , 중앙대학교 대학원, 2005.
- 윤선혜. “도미니크 아르젠토의 ‘엘리자베스시대 6개의 노래’ 에 관한 연구” , 가천대학교 대학원, 2014.

임현민. “Dominick Argento의 Six Elizabethan Songs에 관한 연구”,
숙명여자대학교 대학원, 2006.

전해봉. “Dominic Argento의 Six Elizabethan Songs 반주법 연구”,
중앙대학교 대학원, 2010.

[국내사전]

국어국문학편찬위원회. 『국어국문학자료사전-상권』, 서울: 한국사전연구사,
2004.

국어국문학편찬위원회. 『국어국문학자료사전-하권』, 서울: 한국사전연구사,
2004.

[잡지]

Argento, Dominick. “The Matter of Text” *Journal of Singing: The Official
Journal of the National Association of Teachers of Singing* Volume 44, No.
4, 1988.

[악보]

Argento, Dominick. *Dominick Argento collected song cycles*, minnesota: boose
&Hawkes, 2004.

[인터넷자료]

<http://www.oxfordmusiconline.com>

<http://www.boosey.com>

<http://music.minnesota.publicradio.org>

<http://www.lieder.net>

<https://archive.org>

<http://www.awardsandshows.com>

<http://www.shakespeare-online.com>

<http://www.doopedia.co.kr>

<http://www.gutenberg.org>

<http://www.dictionary.com>

<http://www.oxforddnb.com>

<http://www.musicology.or.kr>

<http://www.philological.bham.ac.uk>

ABSTRACT

An Analysis of the *Six Elizabethan Songs* by Dominick Argento

Kim, Ye Sil
Department of Music
Major in Vocal Music
Graduate School of
Sungshin Women' s University

This research is about *Six Elizabethan Songs* by Dominick Argento(b. 1927-).

Six Elizabethan Songs is Dominick Argento's second song cycle and written for piano and high voice. This work is composed of *Spring, Sleep, Winter, Dirge, Diaphenia,* and *Hymn*. Dominick Argento made this work based on poems from the Elizabeth Era (1558-1603) and each poem is subject to pastoral life, lament or petrarchan love which are the typical themes in this era.

This work shows Argento's ability to musicalize poems. He used detailed markings, leaps, extreme contrast of various tempi, meter changes, tone variation that goes beyond tonality, atonality and polytonality to express atmosphere of the poems and intention of the poets through only

the music.

This research grasp the theme of *Six Elizabethan Songs* after thorough observations on the poems used for the song, the poets and their background, the Elizabeth Era. Also, it shows how Argento expressed poems through his song by musical analysis and the observation of his lifetime and his music's features.

This research aims to help singers to comprehend and perform the work in a proper way by leading them to a deeper interpretation.

<부록> 도미니크 아르젠토의 가곡 목록²⁷²⁾

제목	연도	구성
Songs about Spring 1. who knows if the moon's a balloon 2. Spring is like a perhaps hand 3. in Just-spring 4. in Spring comes 5. when faces called flowers out of the ground	1950 -1955	소프라노와 피아노
	1960	실내악 편곡
Six Elizabethan Songs 1. Spring 2. Sleep 3. Winter 4. Dirge 5. Diaphenia 6. Hymn	1957	High Voice와 피아노
	1962	바로크 앙상블 편곡

272) http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article_works/grove/music/A2248070#A2248084
<http://search.proquest.com/docview/426759447/4FEDA8F52A7F4CB3PQ/2?accountid=14156>, 2016-
 03-29 14:57:11.

Letter from Composers 1. Chopin (to a friend) 2. Mozart (to his father) 3. Schubert (to a friend) 4. Bach (to the Town Council) 5. Debussy (to a friend) 6. Puccini (to a friend) 7. Schumann (to his fiancée)	1968	테너와 기타
To be Sung upon the Water 1. Prologue: Shadow and Substance 2. The Lake at Evening 3. Music on the Water 4. Fair Is the Swan 5. In Remembrance of Schubert 6. Hymn Near at the Rapids 7. The Lake at Night 8. Epilogue: De Profundis	1973	High Voice와 클라리넷, 피아노
From the Diary of Virginia Woolf 1. The Diary 2. Anxiety 3. Fancy 4. Hardy' s Funeral 5. Rome 6. War 7. Parents 8. Last Entry	1974	메조소프라노와 피아노

The Andrée Expedition 1. Prologue 2. The Balloon Rises 3. Pride and Ambition 4. Dinner Aloft 5. The Unforseen Problem 6. The Flight Aborted 7. Mishap with a Sledge 8. The King's Jubilee 9. Illness and Drugs 10. Hallucinations 11. Anna's Birthday 12. Epilogue 13. Final Words	1982	1. 바리톤과 피아노 2. 바리톤 하칸 하게가드 (Håkan Hagegård) 초연
Casa Guidi 1. Casa Guidi 2. The Italian Cook and the English Maid 3. Robert Browning 4. The Death of Mr. Barrett 5. Domesticity	1983	1. 메조소프라노와 오케스트라 2. 메조소프라노와 피아노 편곡 3. 메조소프라노 프레데리카 폰 슈타데 (Frederica von Stade) 초연
A Few Words About Chekhov 1. Duo (Olga)(Anton) 2. Solo (Olga) 3. Solo (Anton) 4. Duo (Olga)(Anton) 5. Solo (Olga) 6. Solo (Anton) 7. Duo (Olga)	1996	1. 메조소프라노와 바리톤, 피아노 듀오 연가곡 2. 폰 슈타데와 하게가드 초연

Miss Manners on Music 1. Prologue 2. Manners at a Concert 3. Manners at the Ballet 4. Manners for contemporary Music 5. Manners at a Church Recital 6. Manners at the Opera 7. Envoi	1998	메조소프라노와 피아노
Three Sonnets of Petrarch 1. Sonnet 63 (Volgendo gli occhi) 2. Sonnet 164 (Or che'l ciel) 3. Sonnet 300 (Quanta invidia io ti porto)	2007	바리톤과 피아노
Three Meditations 1. The Last Invocation 2. Silver 3. Deep is the Heart of the Lake	2008	솔로 소프라노