

저작자표시-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

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](#)

박 경 희 교수지도
석사학위 청구논문

Henri Duparc의 가곡에 관한 연구

2010

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

박 주 미

Henri Duparc의 가곡에 관한 연구

박 경 희 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2010년 5월

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

박 주 미

논문개요

19세기 초반의 프랑스 예술가곡은 감상적이고 단순 반복되는 유행형식의 로망스 수준의 가곡이 주를 이루었으나 뒤파르크가 활동했던 19세기 후반에는 유럽의 시문학계를 풍미한 고답파 시인들과 상징주의 시인들의 시를 사용하여 프랑스 특유의 세련되고 우아한 감각으로 훌륭한 예술가곡이 발전되었다. 그 전까지는 프랑스 가곡이 예술가곡으로 인정받기보다는 독일 리트의 모방으로 여겨졌었다. 그러나 프랑스 가곡의 3대 작곡가인 포레, 드뷔시, 뒤파르크 등의 작곡가들이 등장함에 따라 프랑스 예술가곡은 전성기를 맞이하게 된다. 특히 뒤파르크는 엄격한 자기 비판적 성격으로 인해 스스로 작품을 파기하여 16곡의 작품만이 남아 있으며 그 작품의 우수성만큼은 프랑스 가곡 작곡가 중 으뜸이라 할 수 있다.

본 논문은 프랑스 예술가곡의 전성기를 이끌어낸 앙리 뒤파르크(Henri Duparc, 1843-1933)의 특유의 색채와 작곡기법이 잘 드러나는 4개의 가곡 "Chanson Triste", "L'Invitation au Voyage", "Le Manoir de Rosemonde", "Extase" 에 대한 연구로써 뒤파르크의 생애와 그의 가곡 특징을 알아보고 곡 분석을 통해 새로운 프랑스 가곡의 길을 열었던 뒤파르크의 음악적 경향이 어떻게 담겨져 있는지 알아보려고 한다.

목 차

논문개요

I. 서론.....	1
1. 연구의 목적.....	1
2. 연구의 방법과 범위.....	1
II. 본론.....	2
1. Duparc의 생애.....	2
2. Duparc의 가곡특징.....	5
3. Duparc 가곡 분석.....	11
1) Chanson triste (슬픈 노래).....	11
2) L'invitation au Voyage (여행으로의 초대).....	21
3) Le Manoir de Rosemonde (로즈몽드의 정원).....	34
4) Extase (황홀).....	46
III. 결론.....	53
참고문헌	
ABSRTACT(영문초록)	

표 목 차

【표 1】 뒤파르크 가곡 작품.....	9
【표 2】 그 외 성악작품.....	10
【표 3】 Chanson triste 악곡구성.....	11
【표 4】 L'Invitation au voyage 악곡구성.....	24
【표 5】 Le Manoir de Rosemonde 악곡구성.....	36
【표 6】 Extase 악곡구성.....	47

악 보 목 차

<악보 1> Chanson triste 마디 1-4.....	15
<악보 2> Chanson triste 마디 7-9.....	16
<악보 3> Chanson triste 마디 13-16.....	17
<악보 4> Chanson triste 마디 19-22.....	18
<악보 5> Chanson triste 마디 25-26.....	19
<악보 6> Chanson triste 마디 31-37.....	20
<악보 7> L'Invitation au voyage 마디 1-3.....	26
<악보 8> L'Invitation au voyage 마디 19-21.....	27
<악보 9> L'Invitation au voyage 마디 25-27.....	28
<악보 10> L'Invitation au voyage 마디 31-39.....	29
<악보 11> L'Invitation au voyage 마디 58-59.....	30
<악보 12> L'Invitation au voyage 마디 62, 66, 68, 70.....	31,32
<악보 13> L'Invitation au voyage 마디 83-88.....	33
<악보 14> Le Manoir de Rosemonde 마디 1-3.....	38
<악보 15> Le Manoir de Rosemonde 마디 4-7.....	39
<악보 16> Le Manoir de Rosemonde 마디 12-13, 15-16.....	40
<악보 17> Le Manoir de Rosemonde 마디 22-24.....	41

<악보 18> Le Manoir de Rosemonde 마디 24-25.....	42
<악보 19> Le Manoir de Rosemonde 마디 28-31.....	42
<악보 20> Le Manoir de Rosemonde 마디 32-35.....	43
<악보 21> Le Manoir de Rosemonde 마디 37-38.....	43
<악보 22> Le Manoir de Rosemonde 마디 42-52.....	44
<악보 23> Le Manoir de Rosemonde 마디 47-48.....	45
<악보 24> Extase 마디 1-2.....	48
<악보 25> Extase 마디 10-13.....	49
<악보 26> Extase 마디 22-26.....	50
<악보 27> Extase 마디 18-22, 42-48.....	51

I 서론

1. 연구의 목적

본 논문은 앙리 뒤파르크 (Henri Duparc, 1843-1933)의 가곡에 관한 논문이다. 이 논문에서는 뒤파르크의 생애와 그의 가곡 특징을 알아보고 뒤파르크 특유의 색채와 작법이 잘 드러나는 곡을 살펴보면서 그 곡에 나타난 음악적 특징을 연구하고자 한다. 또한 프랑스 예술가곡 역사에 확고하게 자리매김한 그의 음악성과 그의 중요성을 재확인 하고 필자의 음악 연주 경험을 토대로 뒤파르크의 가곡을 알고자 하는 이에게 좀 더 쉽게 이해하고 연주할 수 있도록 도움이 되고자 한다.

2. 연구의 방법과 범위

본 논문은 뒤파르크의 생애와 그의 작품가곡 중 4곡을 선정하여 분석연구하였다. 곡의 분석에는 “Chanson Triste”, “L’Invitation au Voyage”, “Le Manoir de Rosemonde”, “Extase”을 선정하여 시의 내용 분석, 가사의 IPA, 악곡의 형식, 선율선의 특징, 화성진행 등 음악적인 내용을 분석 연구하고자 하며 이러한 분석을 통하여 실제 연주상의 유의점을 첨가함으로써 효과적인 연주를 위한 방법을 모색하고자 한다.

II. Duparc 생애와 작품

1. 생애

프랑스예술가곡(Mélodie)에 있어서 뒤파르크는 포레(Gabriel Faure, 1845-1924), 드뷔시(Claude Debussy, 1862- 1918)와 함께 중요한 위치를 차지하는 중심인물 중 한 사람이다. 뒤파르크의 본명은 원래 마리 유진 앙리 푸그 뒤파르크(Marie Eugene Henri Fougues Duparc)이나, 출판사에서 가곡집을 편찬하면서 이름을 줄여 앙리 뒤파르크(Henri Duparc)로 편찬하게 되면서 이후 줄여진 이름으로 활동하게 된다.

뒤파르크는 1843년 1월 21일 파리 로렌느 지방의 훌륭한 가문에서 태어났다. 뒤파르크는 파리에 있는 보기라드 예수회 대학(Jesuit College of Vaugirard)에서 중등 교육을 받으며 프랑크(César Franck, 1822-1890)로부터 피아노, 작곡, 화성학을 사사했다. 당시 함께 공부한 작곡가로는 코카르(Arthur Coquard, 1847-1910)¹⁾와 코헨(Albert Cahen, 1846-1903)²⁾, 땡디(Vincent d'Indy, 1851-1931), 쇼송(Ernest Chausson, 1855-1899) 등이 있다. 학교 졸업 후 부모님의 뜻에 따라 법률공부를 하지만 동문이었던 땡디와 쇼송 등과 어울리면서 프랑크와 함께하였던 음악을 잊지 못하고 1872년 다시 프랑크의 제자가 되어 음악을 시작하게 된다.³⁾ 1870년부터 10여 년간 뒤파르크는 그의 집에서 란자스(Castillo Y Lanzas), 브누와(Robert Benoit)의 문인들과 포레, 쇼송, 생상(Camille Saint-Seans, 1835-1921), 샤브리예(Emmanuel Chabrier, 1841-1894) 등의 동연대 작

---

1) Arthur Coquard : 프랑스의 평론가이며 작곡가 오페라를 남겼으며 “르 몽드”지의 음악평론을 담당했다.

2) Albert Cahen : 프랑스의 작곡가

3) Stanley Sadie, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, (New York : Macmillan Publishers, 2001), vol.7, p718.

곡가들과 사귀게 되고 프랑크에 의해 설립된 국민음악협회⁴⁾에 참가하였다. 그는 프랑크의 제자들이 조직한 프랑키스트(Franckist)⁵⁾의 일원으로 19세기 후반 프랑스 국민음악에 큰 공헌하였다.⁶⁾ 또 다른 음악가들의 영향은 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)와 베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770-1827), 동시대 음악가로는 바그너(Richard Wagner, 1813-1883)의 음악에 심취해 있었다.

뒤파르크는 1878년에는 「현대음악회장」을 창립하여 동시대 프랑스와 외국의 가장 중요한 음악 작품들을 파리에 알렸다. 또한 그는 1885년까지 파리에서 가곡만도 약 500여곡, 그밖에 오케스트라의 곡으로 교향시 「Lenore」(1875)등을 비롯하여, 피아노곡, 첼로 소나타 등을 작곡하였다.

그는 포레의 성숙한 가곡이 나오기 이전 프랑스 가곡에서의 시와 음악간의 불균형을 해소하려고 노력하였으며⁷⁾ 프랑스 예술가곡을 한 차원 높게 발전시켰다는 평가를 받고 있다.

그는 완벽주의적인 성격과 엄격한 자기비판, 신경쇠약 등으로 인해 작품을 쓰고 난 후 다시 이를 폐기시키는 일을 반복하였다. 따라서 그의 작품 가운데는 문헌에만 기록으로 남아 있는 경우가 있다. 예를 들면, 가곡 “Recuillment”와 오페라 「Roussalka」가 있으며, 특히 오페라는 1막을 두 차례에 걸쳐 다시 작곡했음에도 그것을 폐기 시켰다. 뒤파르크의 가곡들은 작품번호가 없고 정확한 작품연대도 알 수 없으며 그가 작곡했던 500여곡 중 남겨진 가곡은 단지 16여곡으로 알려져 있다. 날짜가 명시된 곡들은 1868년에서 1871년 사이에 쓰여진 것으로 보인다.⁸⁾

4) 국립음악협회(The Société Nationale de Musique): 1871년 프랑스의 순수음악을 부흥시키며 프랑스 국민음악을 촉진시키기 위해 만든 단체로 음악적 소재를 프랑스 민속음악과 쿠프랭, 라모, 팔레스트리나 등 과거의 작품에서 모색하였다. 이러한 시도로 프랑스 음악의 질적 향상을 가져왔다. 생상, 프랑크, 포레, 뒤파르크등이 주요 인물이다.

5) C. Franck의 제자들로 당시 프랑스 악파.

6) Donald J. Grout, 서양음악사, 서우석 역 (서울: 심설당, 1986). p445.

7) Stanly Sadie, 앞의 책, p719.

8) Meister Barbara. 예술가곡 개론, 이경숙 역 (지문사, 1990), p152.

그는 신경성 질환으로 인한 불치의 병에 걸려, 1885년 파리를 떠나 스위스 산속으로 은거하면서 일체의 작품활동과 대인관계를 끊었고 1933년 세상을 마칠 때까지 약 48년간 비통하고 고독한 생활로 살았다고 한다.

뒤파르크는 1933년 2월 12일 파리의 몽 드 마르상(Mont-de-Marsan)에서 90년의 긴 생을 마감하게 된다.

2. Duparc의 가곡특징

뒤파르크가 활동했던 19세기 후반에는 악기 음색의 발전과 반음계적 화성, 복잡한 화음, 비화성음의 자유로운 사용, 분명한 중지를 피하려는 경향 등 대 등의 화성적 기법이 상당히 이루어져 있었다. 19세기 작곡가들은 열정과 제한 없는 동경의 낭만주의적 이상을 음악에 표현하기 위해 화성과 음색을 수단으로 하였다.⁹⁾ 뒤파르크 또한 이 같은 시대적 영향을 많이 받았으며 프랑크의 제자로서 그에게서 물려받은 양식들과 그가 숭배하던 바그너의 음악적 경향을 보여주고 있다. 또한 뒤파르크 자신만의 표현 기법과 결합시킨 새롭고 독특한 세계를 구축하였다. 일반적으로 그의 작품은 감성적이면서 영묘한 세계, 신비와 그리움으로 고민하는 세계를 그리고 있다.¹⁰⁾

뒤파르크는 프랑스 가곡의 시와 음악 간의 불균형을 해소하려고도 노력하였는데¹¹⁾ 시의 선택에 있어서는 조형미나 묘사적 색채를 살리기에 노력했던 고답파 시인¹²⁾의 시를 선택하였다. 그는 시를 단지 노래의 가사라는 매개체로만 만족하지 않고 시인의 순수한 사고와 느낌을 자신의 음악에 결부시키려고 노력하였다. 그리고 시가 주는 이미지와 정취를 노래 속에 나타내어 유려한 프랑스 시어의 아름다운 어감을 선율에 실어 그 효과를 배가시켰다. 그리하여 그의 가곡은 섬세하면서도 우아하며 프랑스적 색채를 가진 곡으로 평가되어졌고 이와 같은 음악적 흐름은 뒤파르크가 19세기 음악어법을 그대로 흡수하여 프랑스의 멜로디를 발전하는데 도움이 되었다.

그러나 그는 그의 생애에 비해 현저하게 짧은 기간 동안 소량의 작품을 남겼고 그 곡들 속에서 우리는 그의 작품 경향과 요소, 양식 등을 살펴 볼

9) Donald J. Grout, 앞의 책, p.559.

10) Meister Barbara, 앞의 책, p.152.

11) Stanley Sadie, *The New Grove Dictionary -Duparc-* p.727.

12) 고답파(Parnassian School): 1850년경 낭만주의가 쇠퇴하자 실증주의 사상의 영향으로 반 낭만주의, 주지주의(主知主義) 비개성적이고 객관적, 조형미를 추구하는 새로운 학파로 고티에(Théophile Gautier), 리슐(Charles Leconte de Lisle)이 대표적 시인.

수가 있다. 뒤파르크 가곡의 특징을 형식, 선율, 화성, 반주, 시 부분으로 살펴보면 다음과 같다.¹³⁾

첫째, 뒤파르크 가곡의 형식적 구성은 정확한 형식의 틀이나 유형보다는 시의 운율이나 음악적인 분위기에 부합되어 다양하게 나타나는 경우가 많다. 즉 가곡의 형식이 시의 구조에 따라 변형유절형식, 통절형식 등의 형식들로 다양하게 구성되었다.

둘째, 선율 구성음은 주로 높은 음역의 음들이 많이 나타나며 또한 독특한 레지타티브적인 진행, 특정 음에 흐르거나 폭이 좁거나 혹은 넓은 음역을 뛰는 선율과 좁은 음정 진행의 선율이 대비되면서 비교적 풍부하고 넓은 음역을 오르내리는 도약 진행하는 선율이 많이 나타난다.¹⁴⁾

셋째, 명확한 조성이나 화성보다는 잦은 임시표의 사용과 잦은 전조, 증·감음정과 반음계선율, 대담한 반음계적 진행, 감 7화음이나 자유스러운 변화 화음, 증6도가 포함된 화음, 부가화음, 증4도 관계의 선율진행이나 화음 진행들이 뒤파르크 화성의 특징이 되며, 전타음(Appoggiatura) 당김음 리듬(Syncopation Rhythm)등도 중요한 역할을 한다. ¹⁵⁾

넷째, 피아노부의 역할은 반주의 역할이라기보다는 성악부와 동등한 입장을 취하여 성악부의 선율 진행에 맞추어 시적이고 색채적인 중요한 역할을 담당한다.¹⁶⁾ 또한 성악 선율의 화성진행과 피아노의 화성진행을 다르게 사용하고 긴 후주부분을 제시하여 피아노를 강조하는 등 뒤파르크는 반주부를 화려하게 사용하였다.

다섯째, 서정적, 서사적 극적 내용들의 여러 종류의 시를 가사로 하지만 이러한 내용을 표면적으로만 표현하지 않고 깊이 있고 예술성 있는 성악곡이 되도록 이끌고 있다.¹⁷⁾ 특히 상징주의 시인¹⁸⁾들과 고답파 시인들의 시를

---

13) Frits Noske, *French song from Berlioz to Duparc*, tr Rita Bepton(New york : Dover Pub, 1970), p282.

14) 위의 책, p282.

15) 위의 책, p286, p288.

16) 위의 책, p285.

그의 작품의 가사로 채택하였는데 상징주의 특유의 묘사적이고 암시적인 시어의 느낌을 음악으로 효과적으로 표현하기 위해 뒤파르크 특유의 화성적 특징을 사용하여 다소 불명확하고 형이상학적인 분위기를 효과적으로 표현하였다.

뒤파르크는 자신의 많은 작품을 폐기하거나 수정하는 등 자기 비판적 성격과 완벽주의적 행동을 보였다. 현재 남겨진 16곡의 가곡 중 “La Vague et la Cloche(파도와 종)”는 유일하게 오케스트라 반주를 위해 작곡된 곡이며 “Chanson Triste(슬픈노래)”, “Au Pays ou se fait la Guerre(전쟁의 나라에서)”, “L’Invitation au Voyage(여행으로의 초대)”, “Le Manoir de Rosemonde(로즈몽드의 정원)”, “Phidylé(피딜레)”, “Testament(유언)”, “La Vie Antérieure(전생)”는 본디 피아노 반주로 작곡 되었으나 후에 오케스트라 반주로 편곡되었다.

뒤파르크의 가곡은 독일 가곡의 모방에 불과했던 프랑스 가곡을 새로운 경지로 이끌었으며 프랑스 시어(詩語)의 아름다움을 깊이 있는 선율과 자유롭게 색채적인 화음으로 신선하게 표현하였다.¹⁷⁾

뒤파르크의 독창 가곡의 목록을 시대 순으로 제시하면 다음과 같다.

---

17) 위의 책, p289.

18) 상징주의(Symbolism): 고답파의 객관주의에 대한 반동으로 일어났고, 분석에 의하여 포착할 수 없는 주관적 정서의 시적 정착을 목표로 하며, 순수한 문학사적 의미에서 1890년에 전성기를 달했고 1902년에 종지부를 찍은 15년간의 시인활동을 지칭한다. 대표시인으로는 샤를르 보들레르(Charles Baudelaire), 슈테판 말라르메(Stéphane Mallarmé), 아르튀르 랭보(Arthur Rimbaud)등.

19) 음악대사전, (서울 :신진출판사 1973), p236.

【표 1】 뒤파르크 독창가곡 작품

곡명	연대	조성	작시
Chanson Triste (슬픈노래)	1868(?)	Eb	J. Lahor
Soupir (한숨)	1869(?)	d	S. Prudhomme
Romance de Mignon (미뇽의 노래)	1869	E	V. Wilder after Goethe
Sérénade (세레나데)	1869	G	G. Marc
Le Galop (갈로프)		g	S. Prudhomme
Au Pays où se fait la Guerre (전쟁의 나라에서)	(?)1869-1870	f	T. Gautier
L'Invitation au Voyage (여행으로의 초대)	1870	c	C. Baudelaire
La Vague et la Cloche (종과 파도)	1871	e	F. Coppee
Élégie (비가)	1874	f	T. Moore
Extase (황홀)	1874	D	J. Lahor
Le Manoir de Rosemonde (로즈몽드의 정원)	1879(?82)	d	R. de Bonnières
Sérénade Florentine (피렌체의 세레나데)	1880-81(?83)	d	J. Lahor

Phidylé (피딜레)	1882	Ab	L. de Lisle
Lamento (탄식)	1883(?5)	d	T. Gautier
Testament (유언)	1883(?5)	c	A. Silvestre
La Vie Antérieure (전쟁)	1884	Eb	C. Baudelaire

【표 2】 그 외 성악작품 Other Vocals

제목	연도	장르	기타
Roussalka	1879-95(?)	Opera 3	A. Pushkin after destroyed.
Benedicat vobis Dominus	1882	Motet	
La Fuite ²⁰⁾	1871	duet	Sop. & Ten.

20) La Fuite : 예술적인 값어치에도 불구하고 소홀히 되고 있는 작품이며, 이 작품이 작곡 직후 뒤파르 크에 의해 파괴된 것으로 알려지고 있으나 이 곡은 약 1900년경 Demets에 의해 출판되었다.

3. Duparc 가곡 분석

1) Chanson triste (슬픈 노래)

Jean Lahor

Dans ton coeur dort un clair de lune
dã tõ kœr dor œ kler də lyn
속에 네마음 잠자네 빛이 달

Un doux clair de lune d'été,
œ du kler də lyn dete
달콤한 달빛 여름의

Et pour fuir la vie importune
e pur fujir la vi êportyn
도망치기위해 삶에서 번거로운

Je me noierai dans ta clarté.
ʒə mə nware dã ta klarte
나는 빠져 죽는다 속에서 너의 맑음

J'oublierai les douleurs passées,
ʒublire le dulœr pase
난잊으리라 고통을 지나간

Mon amour, quand tu berceras
mõ n amur kã ty bersœra
내 사랑아 네가 달래줄때

Mon triste coeur et mes pensées,
mõ tristœ kœr e me pãse
내 슬픈 가슴과 내 마음을

당신의 마음속에 달빛이 잠자네.
감미로운 여름 달빛이
성가신 일상으로부터 도피하여
당신의 빛 속으로 빠지리라

나는 지나간 고통들을 잊어 버리리라.
나의 사랑이여
당신이 나의 슬픈 마음과 생각들을
당신 팔 안에 사랑스러운 평안속에 잠
재울 때

Dans le calme aimant de tes bras.
 dā lə kalm emā də te bra
 안에서 고요함 사랑스런 네 품의

Tu prendras ma tête malade
 ty prādra ma tətə malad
 너는안아주렴 나의 머리를 아픈
 Oh! quelquefois sur tes genoux,
 o kəlkwəfwa syr te ʒənu
 오 때때로 위의 너의 무릎
 Et lui diras une ballade
 e lɥi dira z ynə balad
 그리고 읊어주렴 한 발라드를
 qui semblera parler de nous.
 ki sɑ̃blərə parle də nu
 듯한 말하는 우리들에 대해

당신은 나의 두통도 빼앗아 갈 것이다.
 오! 때때로 당신의 무릎 위에서
 우리들의 이야기와 닮은
 발라드를 부를 것이다.

Et dans tes yeux pleins de tristesses,
 e dā te zjø plɛ̃ də tristɛs
 속에서 너의 두눈 가득찬 슬픔으로
 Dans tes yeux alors je boirai
 dā te zjø alɔr ʒə bwɑre
 속에서 너의두눈 내가 마시면
 tant de baisers et de tendresses
 tā də beze e də tɑ̃drɛs
 많은 입맞춤과 애정을
 Qui, peut-être, je guérirai...21)
 kə pøtɛtrə ʒə ɡerirɛ
 아마도 나는 치유되리라

그리고 슬픔이 가득한
 당신의 눈 속에서
 수많은 입맞춤과 사랑을 마실 것이다.
 아마도 나의 아픔은 나으리라.

21) 시 해석에서 IPA와 단어별 해석은 다음의 책을 참고 하였다.

최영희, *Mélodie française* (서울: 씨와이에치 성악연구소, 2003), p370.

(1) 가사에 대한 연구

“Chanson Triste”는 장 라오르 (Jean Lahor 1840-1909)²²⁾의 시를 사용하였다. 이 시의 주제는 ‘사랑의 화합과 희망’이라고 할 수 있다.

이 곡은 뒤파르크가 20살 때 작곡한 그의 첫 번째 가곡이지만 그 말이 무색할 만큼 서정적인 곡으로 듣는 이로 하여금 지나칠 정도로 부드러운 느낌을 준다. 시의 구성은 4연으로 나누어지는데 음악적인 면도 이 연의 단락과 함께 4부분으로 나누어진다. 1연은 다시 4마디+4마디로 세분되어 시와 함께 음악적인 진행이 이루어지고 있으며 제 3연에서 음악의 클라이맥스 부분이 나타나고 있다.

【표 3】 Chanson triste의 악곡구성

구조	A	B	C	D
마디	1-11	12-19	20-27	28-37
조성	Eb Major	c minor→F#Major	Eb Major	Eb Major
박자	12/8			
빠르기	Lent			

22) 장 라오르: 프랑스의 서정 시인이자 철학자 문학자 소설가 및 의사이다. 말라르메의 지지자던 라오르는 모든 것이 무상이라는 신념과 오리엔탈 철학이 갖는 염세론을 표방한 시인이었다. 그의 관념 속에 깊이 자리잡고 있는 본질적인 고통과 고뇌를 사랑으로 극복하려는 희망이 이 시속에 내재되어 있다. 그의 시집으로 1863년에 발간된 우수(Melancholia)등이 있다.

2) 곡의 분석

이 곡의 구조는 A, B, C, D로 나뉘지며 12/8박자, Eb Major 의 음악으로 처음에 지시된 *très doux*(매우 부드럽게)는 매우 중요하게 곡 해석을 좌우하는데 이 곡을 연주 할 때는 곡의 감성적인 면이 지나치게 강조되어서는 안 된다.²³⁾ 곡의 빠르기는 '*Lent*(느리게)'로 그 옆의 지시어인 '*avec un sentiment tendre et intime*(부드럽게 친근감을 가지고)'는 이 구절로 인해 너무 느리게 연주하여도 안 되고 너무 빠르게 곡을 연주해도 안된다. 너무 느리게 연주하다보면 곡의 연결이 지나치게 끊어지는 경향이 있고 또 너무 빠르게 곡을 연주하게 되면 이 곡 자체의 부드러운 느낌이 사라지게 된다.

성악 선율들은 악구의 길이를 길게 멈추지 않고 흐르는 아르페지오 반주위에 떠있다. 반주 형태는 화성적인 강렬함을 세워 가면서 유지하고 선율 라인 과 운곽은 가사를 그려내면서 자상하게 느껴진다.

---

23) Pierre Bernac, *프랑스 예술 가곡의 해석(The Interpretation of French Song)*, 심선화역(서울: 청림출판, 2003), p96

마디 1에서 셈여림 *pp*로 시작하며 전주부분은 아르페지오를 사용하여 풍부하고 부드러운 느낌을 주는데 이 반주 부분의 패턴은 조금씩 변형되어 곡 전체에서 계속 반복 되면서 사랑하는 사람에게 가까이 가고자 하는 달콤하고 서정적인 분위기를 효과적으로 전달하고 있다. 이 곡 처음부터 끝까지 공통적으로 왼손 하행부의 음이 점이분음표(♩.) 혹은 점사분음표(♩.)지속되는데 이는 곡 전체의 통일감을 주고 가사에 나타나는 사랑하는 이에 대한 애정이 지속되고 있음을 암시적으로 표현한다고 보여진다.

<악보 1> Chanson triste 마디 1-4

Lent *avec un sentiment tendre et intime*

Dans ton cœur dort un clair de

pp

lu ne, un doux clair de lune d'é

마디 8의 성악부에 큰 도약 선율이 나타나는데 그 뒤 마디 9에서 다시 순차 상행하는 선율진행이 나타나면서 ‘Je me noierai dans ta clarté(당신의 빛 속으로 빠지리라)’의 아련한 가사의 느낌을 효과적으로 전달하고 있다.

<악보 2> Chanson triste 마디 7-9

The musical score for 'Chanson triste' measures 7-9 consists of two systems. The top system is the vocal line, and the bottom system is the piano accompaniment. The vocal line begins with a melodic phrase in measure 7, followed by a large interval leap in measure 8, and then a stepwise ascent in measure 9. The piano accompaniment provides a rhythmic accompaniment with eighth notes in the right hand and a steady bass line in the left hand. Performance markings include 'cresc.', 'dim.', and 'poco rit.'. Korean annotations '도약선율' and '순차인진행' are placed above the vocal line.

vis im... por... ta... ne Je me noie...rai dans ta clar.té

마디 13의 'Mon amour(나의 사랑)'부분은 이곡의 가장 고음이자 가장 핵심적인 단어이며 희망에 찬 감정을 극도로 절제하여 격정적인 감정표현이 아닌 '나의 사랑'이란 가사에 맞게 달콤하고 따뜻하게 *p*로 부르는 부분으로 Ab Major 의 으뜸화음으로 하행하면서 화음선의 밝은 느낌을 표현하고 있다. 마디 15에서 Gb - F#의 이명동음을 통하여 F# Major로 전조가 일어나는데 이것은 'Mon triste coeur et mes pensées,(나의 슬픈마음과 생각들을)'에서 느껴지는 몰아치는 감정을 표현하는데 효과적이다.

<악보 3> Chanson triste 마디 13-16

très doux(매우 부드럽게)

Ab M의 화음선

poco cresc.

gb=# 이명동음 전조

마디 20의 성악선율에서는 F에서 Bb으로 완전 5도 하행하는 선율로 시작하는데 이것은 마디 2에서 나타났던 Bb에서 F로 완전 4도 하행한 음정을 뒤집어 놓은 화음으로 곡의 통일성을 주는 동시에 새로운 분위기를 암시하고 있다.

마디 21에서 클라이맥스를 표현하기 위해 증5도 도약을 한 부분은 시인이 상상 속에서 행복에 겨워 고조된 감정을 증음정과 A Major 으뜸화음의 화음선 하행선율로 효과적으로 나타낸다.

마디 20-22의 반주부는 분산화음 위에 상성부의 대선율이 순차진행 하여 성악 선율과 이중주를 형성하며 분위기를 더욱 고조시킨다.

<악보 4> Chanson triste 마디 19-22

The musical score for measures 19-22 of 'Chanson triste' features a vocal line and piano accompaniment. The key signature has two flats (Bb and Eb). The score includes several annotations: '완전5도' (Perfect Fifth) above the vocal line in measure 20; '증5도' (Augmented Fifth) above the vocal line in measure 21; 'Ab Major 으뜸화음' (Ab Major tonic chord) below the piano accompaniment in measure 21; 'cresc.' (crescendo) markings in measures 20, 21, and 22; 'expressif' (expressive) marking in measure 21; '순차진행' (Sequential Progression) and '대선율' (Counter-melody) markings in measure 22. The lyrics are: 'Tu prendras ma tête te ma la de Oh! quel que fois sur tes genoux.'

마디 25-26에서 다시 이명동음 화음을 통하여 Eb Major 로 전조되어 마디 28 부터의 성악부 선율은 E Major 중심으로 도입되었다.

<악보 5> Chanson triste 마디 25-26

The image shows a musical score for measures 25-26 of 'Chanson triste'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in a treble clef with a key signature of two flats (Bb and Eb). The lyrics are 'U ne ba la de, Qui sem ble'. The piano accompaniment is in a grand staff (treble and bass clefs). The right hand has a descending melodic line, and the left hand has a bass line. A circled chord in the bass line is labeled 'G# = Ab 이명동음 화음'. Dynamics include *p* and *dim.*

마디 31에서 단7도로 도약하여 클라이맥스에 이르며 고음역의 음정의 음가를 길게 늘여 감정의 절정을 나타내고 있다. 마디 33-34 ‘Que, peut-être, je quérirai(아마도 나의 아픔은 나으리라)’에서 성악부의 멜로디를 조용하게 회상적으로 마감하며 후주의 반주부 왼손 선율은 지속음을 사용하여 사랑하는 이에 대한 감정이 지속되고 있음을 암시하고 오른손 선율은 앞선 멜로디 선율을 반복하며 여운을 남기고 있다.

<악보 6> Chanson triste 마디 31-37

rai Tant de bai_sers et de tendres_ses
 Que, peut_ê_tre, je què_ri_rai... 반복
 sempre dim. 반복 rall

곡 전체의 느낌은 #조와 b조의 원활한 전조를 위해 이명동음을 적극 사용하고 있으며 곡 전체에 시인의 사랑의 감정이 흐르고 있고 사랑하는 사람과 서로 가까워지는 것인데 이런 느낌을 표현하기 위해 동일한 모티브를 사용함으로써 통일감을 주고 있다.

(2) L'Invitation au Voyage (여행으로의 초대)

Charles Baudelaire

Mon enfant, ma soeur,

mõ n ãfã ma scœr

나의 아이 나의 누이

Songe à la douceur

sõʒ a la dusœr

꿈꾸어라 달콤하게

D'aller là-bas vivre ensemble!

dale la ba vivr ãsãbl

떠나가 그곳으로 살 것을 함께

Aimer à loisir,

eme r a lwazir

사랑하고 한가로이

Aimer et mourir

eme re murir

사랑하고 죽고

Au pays qui te ressemble!

o pei ki tã rãsãbl

나라에서 너를 닮은

Les soleils mouillés

le solɛj muje

태양은 축축한

De ces ciels brouillés

dã se sjɛl bruje

하늘의 흐린

pour mon esprit ont les charmes

pur mõ nespri õ le ʃarm

나의 영혼에겐 가진다 매력을

Si mystérieux

si misterjø

매우 신비로운

de tes traitres yeux

나의 사랑, 나의 누이여, 저 곳으로 가서

함께 어울려 살고,

한가롭게 사랑하는 달콤함을 꿈꾸라.

사랑하고 죽고

당신을 닮은 그 나라에서

안개 낀 하늘의

물기를 머금은 태양은

나의 영혼을 사로잡고

너무도 신비롭게

그대의 배반하는 두 눈이

눈물을 통하여 빛나고 있다.

də te tɾɛtɾə z jø
너의 음흉한 두눈처럼

Brillant à travers leurs larmes.

brijã t a travɛr lœr larm
반짝이는 속에서 눈물

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
la tu nɛ kɔrdɾə e bote
그곳에선 모든 것이 질서 아름다움

그곳에는 모든 것이 질서 있고 아름답고
풍부하고 평온하며 관능적인 즐거움이
있다.

Luxe, calme et volupté.

lyksə kalm e vɔlypte
풍요 고요 그리고 쾌락

Vois sur ces canaux

vwa syr se kano
보려브나 이 운하에서

Dormir ces vaisseaux

dɔrmir se vesɔ
잠자는 선박들은

Dont l'humeur est vagabonde;

dɔ̃ lymœr ɛ vagabɔ̃d
그 기질은 방랑자의 그것

C'est pour assouvir

sɛ pur asuvir
위한 것이다 충족시키기

Ton moindre désir

tɔ̃ mwœ̃drə dezir
너의 작은 욕망을

Qu'ils viennent du bout du monde.

kil vjɛnə dy bout dy mɔ̃d
그들이 온 것은 끝에서 지구의

Les soleils couchants

le sɔləj kuʃã
태양은 지는

보라 이 운하에서

배회하는 기질을 가진

배들이 잠자고 있다.

그것은 당신의 최소한의 욕망을 채워주

기 위하여 땅끝에서부터 왔다

석양은

들과 운하.

마을 전체를 히야신스와

황금빛으로 덮고

따스한 빛 속에서 세상은 잠든다.

Revêtet les charms,

rəvətə le ʃã

장식한다 들

Les canaux, la ville entière.

le kano la vil ătjer

운하 도시 전체를

D'hyacinthe et d'or;

djasət e dər

수선화와 금으로

Le monde s'endort

lə mɔdə sãdər

세상은 잠든다

Dans une chaude lumière!

dã z ynə ʃodə lymjer

속에서 뜨거운 햇빛

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,

la tu nə kɔdrə e bote

그곳에선 모든 것이 질서 아름다움

Luxe, calme et volupté.²⁴⁾

lyksə kalm e vɔlypte

풍요 고요 쾌락

그곳에는 모든 것이 질서있고 아름답고
풍부하고 평온하며 관능적인 즐거움이
있다.

---

24) 최영희, 앞의 책, p377.

1) 가사에 대한 연구

이 곡은 1870년 뒤파르크의 나이 22세 때의 작품으로 샤를 보들레르²⁵⁾의 관능적 도취를 세련된 우아함으로 음악화 했다. 원래 시는 총 3절로 구성되어 있지만 뒤파르크는 그의 작품에 두 절만을 사용하였다. 이곡에서 노래한 ‘질서와 아름다움, 고요와 쾌락’만을 향유하는 평정과 미의 세계에 대한 향수가 질게 메아리치며 권태와 우울로 점철되는 단조로운 삶 가운데서 어느 순간 새로운 빛과 신선함으로 빛을 발하는 신비한 세계와의 만남을 노래한 희열의 노래이다. 이 시는 시인이 꿈속에서 그리는 나라에서 살고 싶어 하는 열망을 표현하고 있으며, 여기에서 그 나라는 보들레르가 자신의 산문에서 고백했던 대로 네덜란드를 가리킨다.²⁶⁾

감각적이면서 미지의 낙원을 그리고 있는 이 곡은 슬픔의 감정과는 연관이 없다. 그러나 반대의 감정인 동경하는 세계의 황홀감과 즐거움으로 지나치게 치우치지 않도록 신중해야 한다.

【표 4】 L'Invitation au Voyage 악곡구성

구조	A		A'	
	a	b	a'	c
마디	1-31	32-39	40-57	58-88
조성	c minor	C Major	c minor	C Major
박자	6/8	9/8	6/8	9/8
빠르기	Presque lent	Un peu plus vite	I-er Mouvement	Un peu plus vite

25) 샤를 피에르 보들레르(Charles Pierre Baudelaire, 1821-1867)는 프랑스의 비평가이자 시인이다. 1857년에 가사야 그의 첫 시집이며 가장 유명한 작품인 《악의 꽃》이 출판되었다. 랭보 등 상징파 시인들에게 많은 영향을 끼친 시인으로 낭만파·고답파에서 벗어나, 인간심리의 심층을 탐구, 고도의 비평정신을 추상적 관능과 음악성 넘치는 시에 결부했다.

26) Pierre Bernac, 앞의 책, p111.

2) 곡의 분석

이 곡은 A(a-b)-A'(a'-c)의 변형유절형식으로 이루어져 있으며 6/8박자의 c minor에서 시작하여 같은 으뜸음조인 C Major로 전조되어 끝마친다. 이 곡의 빠르기말은 '*Presque lent*(대부분 느리게)'인데 성악부가 시작되는 부분에는 '*Doux et tendre*(부드럽고 다정하게)'을 사용했다.

연주자는 8분음표의 충분한 음가를 가지고 연주해야 하며 성악부가 갑자기上行하다가 하행하는 부분이 많으므로 소리의 통일성과 연결성에 유의해야 한다. 후렴에서의 템포는 '좀 더 빨리'로 표기 되었지만 대부분의 연주자들은 '좀 더 느리게' 연주하는 경향이 있다. 그러나 정확한 리듬을 구사하면서 후렴의 전체는 *p*로 불러야 한다.

마디 1부터 시작되는 전주부분은 신비감을 자아내는 증 6도 음정이 나타나는 증6화음 Fr.6²⁷)를 특징적으로 사용하고 있으며 왼손의 'C'와 'G'의 완전5도 지속음(organpoint)은 2마디 간격으로 성악부 시작 후에도 계속 나타난다. 이 지속음이 위에서 왼손과 오른손이 트레몰로와 같은 빠른 리듬을 반복적으로 연주하고 있는데 이는 현실(완전5도)속에서 도피하여 열망하는 나라로의 여행(트레몰로 리듬)을 꿈꾸는 시인의 마음을 효과적으로 표현하고 있다.

<악보 7> L'Invitation au voyage 마디 1-3

The musical score consists of three measures. The top staff is for the voice, starting with a whole rest in the first measure and a half note 'Mon' in the second measure, followed by a half note 'en...' in the third measure. The piano accompaniment is in 8/8 time. The left hand plays a constant organ point of C and G. The right hand plays a tremolo pattern. The tempo is marked 'Presque lent' and 'Doux et tendre'. The dynamics are marked 'pp'. The organ point is labeled '완전5도 지속음' and the tremolo is labeled '트레몰로 리듬'. The French 6th chord is labeled 'Fr.6(프랑스 증6화음)'.

27) 프랑스 증6화음(French 6th chord): 이 화음은 이태리 6화음에다 위로부터 장3도를 추가한 화음이다. 장3도가 두 개 포함되기 때문에 더욱 화음감이 뚜렷할 것 같으나 중간에는 장2도가 구성되기 때문에 또 다른 긴장이 생긴다. 그러므로 이 화음은 증6도의 해결과 함께 장2도로 해결시켜주는 이중의 해결이 필요하다.

마디 19-21에는 반주부에서 감7화음과 반감7화음이 번갈아 사용되어 ‘Les soleils mouillés(물기를 머금은 태양)’와 ‘De ces ciels brouillés(안개 낀 하늘)’이라는 시어를 더욱 몽롱한 분위기로 표현하고 있다. 이 부분에서 ‘mouillés(흐린)’와 ‘brouillés(축축한)’는 같은 음울을 가지고 있으며 음악적 표현도 크레센도로 되어있는데 너무 던지듯이 크게 표현하는 것보다 그 단어 뜻을 강조하려는 의미 정도로 표현하는 것이 곡의 흐름을 깨뜨리지 않으면서 곡을 이어간다고 생각한다.

<악보 8> L'Invitation au voyage 마디 19-21

The musical score shows three measures of music. The top staff is the vocal line, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The lyrics are: "_ leils mouil_lés De ces ciels brouil_". The piano accompaniment features a consistent eighth-note pattern in both hands. Below the piano part, the chords are labeled as 감7도, 반감7도, and 감7도.

마디 25는 사랑하는 사람의 눈을 수식하는 ‘mystérieux(신비롭게)’라는 시어의 효과적 표현을 위해 반주부에서 F#과 Ab의 증6화음 Fr.6을 사용하고 있고 마디 27에도 ‘traîtres(배반하는)’라는 시어의 효과적 표현을 위해 증6화음 Fr.6를 동일하게 사용하고 있다.

<악보 9> L'Invitation au voyage 마디 25-27

Si mys_te_ ri_ eux De_ tes trai_ tres

>Fr.6(프랑스 증6화음)   i6/4   Fr.6

마디 32부터는 9/8박자로 바뀌면서 동시에 템포도 조금씩 빨라지며 반주부는 성악부에서 낭송조의 선율이 나타나도록 유도하고 있다. 한음에 머물러 낭송되는 가사는 8마디 동안 지속되는 C음위에서 으뜸음과 딸림음으로 불린다. 고요함과 정지, 섬세한 감정의 흐름을 조용히 나타내고 있다. 그리고 이 부분의 반주부에서 곡의 첫 부분에 등장했던 완전 5도 음정이 오르간 포인트로 다시 한 번 지속되면서 그 위로 오른손의 상성부에서 ‘A-Ab-G’로의 순차 하행 반음계 진행을 통해 ‘상상 속 나라로의 여행’을 간절히 원하는 마음을 표현하고 있다.

<악보 10> L'Invitation au voyage 마디 31-39

Un peu plus vite
pp

Là, tout n'est qu'ordre et beau...

te Lu...xe, cal...me et vo...lup...té.

rall.

마디 58부터는 다시 9/8로 확대 전환되며 조성이 cm에서 CM로 변하고 있다. 피아노 보다 하프로 연주하는 듯한 새로운 음형(9잇단음표에 의한 아르페지오)이 나타나는데 이는 구노의 영향을 받은 것으로 보이며 비화성음 분산화음을 사용하여 템포도 *Un peu plus vite*(활기를 더하여)로 달라진다.

<악보 11> L'Invitation au voyage 마디 58-59

Un peu plus vite   *mf*   증4도

Les so_ leils_ cou_

아르페지오 반주

마디 63에서 나타나는 2잇단음표는 ‘ville entière(도시전체)’, ‘D'hyacinthe(수선화)’, ‘s'endor(잠든다)’, ‘une(하나의)’의 중요한 시어의 강조를 위해 사용한 것으로 음 하나하나를 확실히 하며 목소리를 풍부하고 폭넓은 낭독조로 빛나는 석양의 화려함이 암시되고 있다.

이와 같이 2잇단음표를 사용하여 시어를 강조하고 있는 부분인 마디 66, 마디 68, 마디 70 등에서 찾아볼 수 있다.

<악보 12> L'Invitation au voyage 마디63, 66, 68, 70

마디 63

naux la ville en

마디 66

D'hyacinthe et

C: Fr6

마디 68

Musical score for measure 68. The vocal line (treble clef) contains the lyrics "mon de s'en" with a fermata over "de" and a slur over "s'en" with a "2" underneath. A bracket above the vocal line is labeled "강조" (Emphasis). The piano accompaniment (grand staff) features three measures of arpeggiated chords with a melodic line in the right hand. The key signature is C major, and the tempo/mood is marked "C: Fr.6".

마디 70

Musical score for measure 70. The vocal line (treble clef) contains the lyrics "u ne chau de lu" with a slur over "u ne" and a "2" underneath. A bracket above the vocal line is labeled "강조" (Emphasis). The piano accompaniment (grand staff) features three measures of arpeggiated chords with a melodic line in the right hand. The key signature is C major.

마디 75-88는 앞선 마디 32-39에서 제시되었던 선율이 후렴구처럼 다시 등장하는데 마지막까지 선율은 으뜸음과 딸림음의 두음으로 레치타티브 같은 효과를 내며 전보다 더욱 고요하게 되며 마디 58마디부터 나타나고 있는 아르페지오 반주형이 사용되어 ‘갈망하는 나라로의 여행’을 원하는 마음을 더욱 풍부하게 표현하고 있다. 후주부분에서는 리듬이 점점 축소되며 ‘가고 싶은 나라로의 여행’을 꿈꾸는 것에서 깨어나듯 어린내기의 셈여림으로 매우 유동적이고 긴 *rit*와 함께 유연하고 지나치게 엄격하지 않도록 끝을 맺는다.

<악보 13> L'Invitation au voyage 마디 83-88

The musical score for measures 83-88 of 'L'Invitation au voyage' is presented in two systems. The first system shows the right hand with a series of arpeggiated chords, each marked with a slur and a fermata. The left hand has a more rhythmic accompaniment. The second system continues the right hand's arpeggiated texture, with a 'rall.' marking and a 'ppp' dynamic marking. The score concludes with a final chord marked 'ppp' and a fermata.

이 곡은 빈번한 화성변화와 전조의 사용이 두드러지고 조성이 다양하게 바뀌며 장조와 단조의 구분이 모호해지면서 독특한 분위기와 색채적인 화음들을 나타내면서 효과를 극대화 하였다. 반주부에서는 상대적으로 증·감음정과 화성이 많이 사용되며 반주 패턴이 다양하게 변화하여 성악 선율의 진행을 뒷받침 하고 있다. 처음에는 피아노를 위한 곡이었으나, 후에 뒤파르크 자신에 의해서 오케스트라 반주의 곡으로 편곡되었다.

(3) Le Manoir de Rosemonde (로즈몽드의 정원)

R. de Bonnières

De sa dent soudaine et vorace,

də sa dɑ̃ sudən e voras

그의 이빨로 별안간 탐욕스러운

Comme un chine, l'amour m'a mordu.

kɔm œ fjɛ lamur ma mɔrdy

처럼 개 사랑은 나를 물어뜯었다

En suivant mon sang répandu,

ɑ̃ suivɑ̃ mɔ̃ sɑ̃ repɑ̃dy

따라서 나의핏자국을 흘뿌려진

Va, tu pourras suivre ma trace.

va ty pura suivrə ma tras

가라 너는 있을 것이다 따라갈수 내흔적을

사랑은 갑작스럽게 개처럼 나를

물어 뜯는다

탐욕스러운 이를 가진 개처럼

내가 흘린 피를 따라오면,

나의 자취를 찾을 수 있을 것이다.

Prends un cheval de bonne race,

prɑ̃ zœ fəval də bɔnə ras

타고 말을 좋은 혈통의

Pars, et suis mon chemin ardu,

par e sui mɔ̃ fəmɛ ardy

떠나라 그리고 따라가라 나의 길을 험한

Fondrière ou sentier perdu,

fɔ̃drijer u sɑ̃tje perdy

늪지이진 혹은 오솔길이진 외진

Si la course ne te harasse!

si la kursə nə tə aras

만일 여정이 않는다면 너를 기진맥진하게하지

en passant par où j'ai passé,

ɑ̃ pasɑ̃ par u ʒe pase

지나며 곳을 내가 지나간

혈통이 좋은 말을 타고

나의 험한 길,

늪, 잃어버린 오솔길을 따라오라.

만일 말타는 것이 그대를 지치게

하지 않는다면

내가 지나갔던 길을 지나가면서

Tu verras que seul et blessé,

ty vɛra kə sœl e blese

너는알게될 것이다 외롭고 상처투성이로

당신은 외롭고 상처받은 모습을

보게 될 것이다.

나는 이 슬픈 세상을 배회하였고

J'ai parcouru ce triste monde,
 ʒə parkury sə tristə mɔ̃d
 내가 편력했다는것을 이 슬픈 세상을
Et qu'ainsi je m'en fus mourir
 e kɛ̃si ʒə mɑ̃ fy murir
 그리고 이렇게 내가 갔다는 것을 죽어
Bien loin, bien loin, sans
découvrir
 bjɛ̃ lwɛ̃ bjɛ̃ lwɛ̃ sɑ̃ dekuvrir
 아주멀고 먼곳에서 못한채 발견하지
Le bleu manoir de Rosemonde.²⁸⁾
 lə blø manwar də rozəmɔ̃d
 푸른 저택을 로즈몽드의

그곳에서 것처럼 죽었다.
 멀리가라. 멀리가라. 찾아내지 말
 고
 푸른 로즈몽드의 정원을

---

28) 최영희 ,앞의 책, p384.

1) 가사에 의한 분석

이 곡은 시인 로베르 드 보니에르(Robert de Bonnières, 1850-1905)²⁹⁾의 시에 붙여진 곡으로 뒤파르크의 다른 여느 곡과는 다르게 극적인 요소를 지닌 곡이다. 이 시는 뚜렷한 대조를 이루는 두 부분으로 되어 있는데 첫 번째 부분에서는 자신의 힘든 인생의 이미지를 고통스럽게 표현하고 있고, 두 번째 부분에서는 꿈에 그리던 연인에게 도달할 수 없는 한계를 느끼고 죽으려 멀리 갔던 일을 권태롭게 이야기 하고 있다. 이 곡은 뒤파르크의 가곡들 가운데 가장 강렬하게 극적인 곡으로 보이는데 가장 공포스러운 장면을 그린다. 구성, 분위기, 절정의 순간들은 고전적인 멜로 드라마를 연상시키며 성악라인은 강하게 낭송조이고 지친 여행자가 그가 찾는 목적을 얻지 못한 채 마침내 여행의 끝으로 도달하면서 마지막 절에서 서정적인 마무리와 균형을 이룬다.

【표 5】 Le Manoir de Rosemonde 악곡구성

구조	A	A'	B
마디	1-18	19-32	33-54
조성	d minor		
박자	9/8	9/8→3/4	3/4→9/8
빠르기	Assez vif et avec force		Plus lent

29) 로베르 드 보니에르: 프랑스의 학자 및 소설가. 파리에 사는 유태인의 사회를 그린 그의 소설인 「모나크(Les Monach)」(1884)는 사회에 큰 이슈를 불러 일으켰다.

2) 곡의 분석

이 곡은 A-A'-B 형식으로 구성되는데 가장 큰 특징은 저돌적인 리듬 패턴에 있다. 마치 말이 질주 하는듯한 느낌을 주는데, 악보가 드러내는 시각적인 효과도 말 발자국을 표현한다.

B부분에서 피아노 짜임새는 조용한 병렬화음 반주로 변하고 마지막에는 시작부의 질주하는 패턴을 희미하게 다시 들려주면서 끝이 난다. 이곡의 전체 나타냄 말은 *Assez, vif et avec force*(충분히 큰 힘을 가지고)로 힘차고 강렬하게 불러야 함을 뜻한다.

A부분은 전체적으로 자신의 힘든 인생의 이미지를 고통스럽게 표현하고 있는 부분이다.³⁰⁾

---

30) Pierre Bernac, 앞의책, p99.

이 곡은 피아노가 *ff*의 강하고도 빠른 리듬을 2마디 연주함으로써 시작하게 되는데 ‘*bien rythmé*(알맞은 리듬으로)’라는 나타냄 말이 함께 붙어 있으며 전주 부분의 당김음과 2잇단음표의 리드미컬한 리듬을 사용하여 타악기를 연주하는 듯 한 느낌을 주는데 2마디의 반주부 리듬패턴이 곡 전체에 계속 반복되면서 곡의 강렬한 분위기를 살려주는 동시에 통일성을 주고 있다. 마디 3의 반주부 왼손선율에서 ‘D-E-F-G-A-B’의 선율 또한 곡 전체를 통해 반복, 확대 되어서 나타난다.

<악보 14> Le Manoir de Rosemonde 마디 1-3

Assez vif et avec force   시각적인 효과

ff bien rythmé

계속 반복

마디 4부터 시의 두 행은 d minor 코드위에 지시어인 *declame*을 사용하여 낭송조의 선율을 강하게 요구하고 있다. 마디 6의 왼손에는 'D-E-F-G-A-B' 선율이 나타난다.

<악보 15> Le Manoir de Rosemonde 마디 4-7

The musical score consists of two staves. The upper staff is for the voice, and the lower staff is for the piano accompaniment. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 3/4. The vocal line begins with a box containing the instruction *f declame*. The lyrics are: "De sa dent soudaine _____ et vo ra _ ce" (with a gap), "레치타티브의 기능", "Comme un chien", and "l'amour". The piano accompaniment starts with a box labeled "d minor 코드". In measure 6, there is a box labeled "반복" pointing to a repeated piano figure in the left hand.

마디 12-13에서 나오는 왼손선율은 마디 1-2에서 나왔던 'D-E-F-G-A-B'선율진행에 'Bb'음을 추가하며 확장·발전되며 변화하고 있으며, d minor에서 g minor로 전조되는 가운데 계속적으로 상승 하며 긴박감을 더해 나간다. 마디 15-16에서는 마디 12-13에서 나왔던 왼손 선율이 'G-A-Bb-C-D-E-Eb'로 4도 위에서 그대로 반복되고 있는 모습을 볼 수 있다. 이러한 작곡기법의 사용은 곡에 통일성을 주며 이를 통해 곡 전체 진행의 발전적인 모습의 표현을 가능하게 한다.

<악보 16> Le Manoir de Rosemonde 마디12-13, 15-16

마디 12-13

마디 15-16

A'부분은 꿈에 그리는 연인에게 도달할 수 없는 한계를 느낀 후 스스로 죽으려고 멀리 갔던 일을 허망하게 이야기 하고 있는 부분으로³¹⁾ 마디 22에서 왼손 선율이 마디3에서 나타났었던 'D-E-F-G-A-B'를 'C-C#'까지 확장시킴과 동시에 *f*로 강조하여 시어 'Par-'의 급진적인 진행을 돕고 있다. 마디 24에서 반주부는 전에 비해 화성은 바뀌지만 동일한 리듬의 사용을 통해 곡 전체에 통일감을 준다.

<악보 17> Le Manoir de Rosemonde 마디22-24

The musical score consists of three staves. The top staff is the vocal line, starting with a fermata on the word 'ce,' followed by 'Pars, et suis mon chemin ar_'. The middle staff is the right-hand piano accompaniment, featuring a 'cresc.' marking and a series of chords. The bottom staff is the left-hand piano accompaniment, with two boxed sections: the first is labeled '확장' (Expansion) and the second is labeled '동일한리듬' (Same Rhythm). The score is in G major and 3/4 time.

31) Pierre Bernac, 앞의 책, p99.

마디 24-25의 반주부에서는 *f*로 양손에 빠른 리듬을 함께 연주하며 분위기를 더욱 고조 시키며, 바그너의 영향을 받은 뒤파르크 음악의 특징인 순차반음계적인 선율진행을 볼 수 있다. 이 부분에서 오른손부분은 'C#-C-B'의 순차하행진행을, 왼손부분은 'D-D#-E'의 순차 상행진행을 보인다.

<악보 18> Le Manoir de Rosemonde 마디24-25

The musical score for measures 24-25 of 'Le Manoir de Rosemonde' consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in a single staff with lyrics: 'suis mon che min ar du, Fon dri'. The piano accompaniment is in two staves. The right hand plays a sequence of chords, and the left hand plays a sequence of notes. Dynamics include 'ff' and 'sfz'. The tempo is 'a tempo'.

마디 29의 왼손 선율에서 앞서 단선율로 나오던 마디3의 동기가 옥타브로 더블링되어 강조되며 곡의 클라이막스 부분을 암시하고 있다. 마디 30에서는 마디 10에서 나왔던 경과구의 리듬이 'E#'에서 'F'로의 이명동음 전조가 되는 동형진행을 사용하여 곡의 통일성을 나타내고 있다.

<악보 19> Le Manoir de Rosemonde 마디28-31

The musical score for measures 28-31 of 'Le Manoir de Rosemonde' consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in a single staff with lyrics: 'cour se ne te ha ras se!'. The piano accompaniment is in two staves. The right hand plays a sequence of chords, and the left hand plays a sequence of notes. Dynamics include 'rit.', 'a tempo', 'ff', and 'dim. molto'. The tempo is 'a tempo'.

마디 32-35는 9/8박자를 3/4박자로 변박시키기 위한 경과적인 리듬진행이 보이며 마디 34의 성악선율을 반주부분의 리듬적인 진행과는 대조적으로 독백조로 아주 느리게 전개되며 또한 'D-C-Bb'의 경과적인 순차하행진행을 사용하여 뒷부분과의 자연스러운 연결을 돕고 있다.

<악보 19> Le Manoir de Rosemonde 마디32-35

마디 37-38에서는 반주부의 리듬이 그 전과 다른 진행을 보인다. 이 부분은 성악선율이 정박자인 것에 반해 반주부에서 당김음 리듬을 사용하여 'J'ai parcouru ce triste monde(나는 이 슬픈 세상을 배회하였고)'에서는 가사의 의미에서 느껴지는 배회, 방황하는 분위기를 잘 표현해주며 *crese*하면서 'Et qu'ainsi je m'en fus mourir(그곳에서 것처럼 죽었다)'에서 *f*가 되어야 한다.

<악보 20> Le Manoir de Rosemonde 마디37-38

마디 42-52는 뒤파르크의 작곡기법의 특징 중 하나인 낭송조 선율이 잘 부각될 수 있는 반주 패턴을 사용하고 있다. 또한 반주부에 감3도와, 감7도의 화음을 사용하여 ‘Et qu'ainsi je m'en fus mourir(그곳에서 것처럼 죽었다)’ ‘Bien loin, bien loin, sans découvrir(멀리가라, 멀리가라, 찾아내지말고)’, ‘Le bleu manoir de Rosemonde(푸른 로즈몽드의 정원을)’라는 시어의 비장함을 효과적으로 표현하고 있다. 특히 이 부분의 첫 번째 ‘bien loin(아주멀고)’은 *f*로 두 번째 ‘bien loin(아주멀고)’은 메아리처럼 *p*로 해야한다.

<악보 21> Le Manoir de Rosemonde 마디42-52

The image shows a musical score for 'Le Manoir de Rosemonde' measures 42-52. It consists of two systems of music. The first system shows the vocal line and piano accompaniment for the first part of the passage. The piano part has a '낭송조 선율' (Ballad Melody) in the right hand and a '낭송조를 유도하는 반주패턴' (Accompanying pattern leading the ballad melody) in the left hand. The score includes annotations for '감3도' (minor 3rd) and '감7도' (minor 7th) intervals, and dynamic markings like 'dim.', 'e', 'rall.', 'a tempo', 'pp', and 'p'. The second system shows the vocal line and piano accompaniment for the second part of the passage, also with similar annotations and markings.

마디 47-48의 반주부 왼손 부분에서 마디 3에 나왔던 9/8박자의 선율진행이 3/4박자의 셋잇단음표로 나타나며 다시 한 번 곡의 통일성을 부여해주고 있다.

<악보 22> Le Manoir de Rosemonde 마디47-48

The image shows a musical score for measures 47-48 of 'Le Manoir de Rosemonde'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in 3/4 time and contains the lyrics 'sans dé couv rir Le'. The piano accompaniment is in 3/4 time and features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The tempo is marked 'a tempo' and the dynamics are 'p' and 'dim.'. A box highlights the piano accompaniment with the text '9/8박자의 선율진행이 3/4박자의 셋잇단음표로 변형' and '3 3'.

마디 49의 성악부는 *rall*를 충분히 표현한다. 성악부의 마지막음에 있는 *a tempo*는 피아노를 위한 것이다.

마디 53-54에서는 9/8로 다시 박자로 돌아와서 마디 10에서 사용되었던 리듬이 나타나면서 곡을 끝맺고 있다.

뒤파르크는 곡의 통일성을 부여하기 위해서 곡의 처음·중간·끝에 모티브를 확장, 반복, 변화 시켜 사용하고 있고 이 곡에서 두드러지게 드러나는 저돌적인 리듬패턴을 사용하여 극적인 느낌을 곡에 나타냈다.

(4) Extase (황홀)

Jean Lahor

Sur un lys pale mon coeur dort

syr œ lis palə mɔ̃ kœr dɔr

위에서 백합 창백한 내 마음 잠잔다

D'un sommeil doux comme la mort...

dœ sœmej du kɔmə la mɔr

잠 달콤한 죽음처럼

Mort exquise mort parfumée

mɔr ɛkskizə mɔr parfyme

죽음 그윽한 죽음 향기로운

Du souffle de la bien-aimée

dy suflə də la bjɛ neme

입김으로부터 연인의

sur ton sein pale mon coeur dort

syr tɔ̃ sɛ palə mɔ̃ kœr dɔr

위에서 너의젓가슴 창백한 내 마음 잠잔다

D'un sommeil doux comme la mort...³²⁾

dœ sœmej du kɔmə la mɔr

잠 달콤한 죽음처럼

창백한 백합 위에서 나의 마음이

잠든다

죽음처럼 달콤한 잠에

우아한 죽음, 향기로운 죽음

사랑하는 이의 숨결 곁에서

당신은 창백한 가슴 위에서

나의 마음은

죽음처럼 달콤한 잠을 잔다.

32) 최영희, 앞의 책, p373.

1) 가사에 대한 연구

피아노를 위해 쓰여진 녹턴(Nocturn)³³⁾ 풍의 아름다운 곡으로써 'sommeil doux(달콤한 잠)', 'mort(죽음)', 'parfumée(향기)' 라는 상반된 단어들을 미묘하고 황홀한 분위기로 묘사 하고 있다. 가사는 "Chanson triste"와 마찬가지로 장 라오르의 시를 사용하였다. 이 곡의 전체 나타냄 말은 '*Lent et calme* (느리고 차분하게)'로 곡 전체를 제목에도 나타나있듯이 황홀이라는 느낌에 취한 듯 약간은 몽환적이고 약간은 나른한듯한 느낌을 가지고 불러야 한다. 이 곡은 특히 바그너의 영향을 가장 많이 받아 독일적인 분위기가 풍기고 성악 선율은 마치 꿈을 꾸고 있는 듯한 느낌을 준다.³⁴⁾

【표 6】 Extase 악곡구성

구조	A	B	A'
마디	1-17	18-33	34-48
조성	D Major		
박자	3/4		
빠르기	Lent et calme		

33) Nocturn : 분산화음 반주위로 표현적인 선율과 함께 감상적이고 흐르는 듯한 양식으로 쓰여진 피아노를 위한 낭만적인 특징을 지닌 악보

34) Pierre Bernac, 앞의책, p.97.

2) 곡의 분석

'Extase' 는 A-B-A' 형식으로 D Major, 3/4박자의 음악으로 마디 1-2는 반주부의 왼손이 'E'음을 옥타브로 지속함과 동시에 오른손 상성부의 음정인 'E#'을 누름으로 생기는 불협화음을 사용하여 곡의 전체적인 분위기를 암시하고 반주부의 오른손 상성부에서 보이는 'E-E#-F#-G-G#'의 반음계 선율은 바그너의 영향으로 보인다.

<악보23> Extase 마디 1-2

Lent et calme   **반음계 선율**
expressif

[ ]   [ ]

불협화음

성악 선율이 등장하는 마디 10-11의 반주부는 왼손이 'G#'을 옥타브로 누르며 지속하다가 마디 11로 넘어가서 'Bb'으로 옮겨가며 감3도 진행을 하면서 가사에 있는 'Sur un lys pâle(창백한 백합 위에서)'란 시어를 효과적으로 표현한다. 마디 12-13에서는 마찬가지로 'mon coeur dort(내 마음에 잠든다)'라는 시어를 표현하기 위해 반주부에 'B'와 'C#'의 증2도의 선을 진행을 하고 있다.

<악보24> Extase 마디 10-13

tres doux

Sur un lys pâle mon cœur dort

감3도

증2도

마디 1-17의 A 부분은 전체적으로 잦은 임시표와 증, 감음정을 사용하여 가사에 나타나는 죽음을 ‘잠’이라는 이미지로 표현하였다.

B 부분은 A 부분에 비해 죽음을 좀 더 단순한 화성으로 미화시키고 있다. 마디 22-25에서는 ‘Du Souffle de la bienaimée(사랑하는 이의 숨결 곁에서)’를 표현하기 위해 성악 선율이 사랑하는 이에게 점점 다가가는 듯한 상행 순차 진행의 모습을 나타낸다. 마디 25-26의 반주부는 마디 1-2에서 나왔던 선율 진행을 한 옥타브 위에서 재현하고 또한 상행 순차진행을 하는 반주의 진행으로 마디 22-25에서 사랑하는 이에게 다가가고자 하는 선율의 느낌을 그대로 받아 이끌어 가고 있다.

<악보25> Extase 마디 22-26

The musical score for Extase, measures 22-26, is presented in G major and 4/4 time. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line includes the lyrics "e Du souf_fle de la bien_ai_mé_". Performance markings such as *poco cresc.*, *dim.*, *rit.*, and *a tempo* are placed above the vocal staff. The piano accompaniment features a similar melodic contour to the vocal line, with markings *poco cresc.*, *dim.*, and *a tempo*. Annotations in Korean, "상행순차" (ascending sequence) and "부형화음" (triadic harmony), highlight specific harmonic and melodic features. The score uses various dynamic and articulation markings to guide the performer.

A'부분은 A부분과 가사만 다르고 진행이 거의 비슷하다. 후주의 오른손 상성부는 마디 18-22에서 나왔던 성악부를 장6도 위에 그대로 재현하여 곡의 통일성을 주면서 곡의 분위기를 유지하고 있다.

<악보26> Extase 마디 18-22, 42-48

Mort ex_ qui_ se, mort parfu_ mé_ e Du

pp

p

sempre dim.

poco rall.

반복

“Extase”는 피아노를 위한 소품에 성악부가 그려진 듯한 느낌을 줄 정도로 피아노가 차지하는 비중이 큰 것이 특징이며 전주(9마디)와 간주(9마디), 후주(8마디)의 길이가 전체 성악부가 갖는 길이보다 더 길게 되어있다.

Ⅲ. 결론

본 논문에서는 뒤파르크(H. Duparc)의 가곡을 중심으로 그의 생애와 음악적 특징에 대해 살펴보았으며, 그의 16개의 가곡 중 그의 작곡기법이 잘 드러나는 4개의 가곡 “Chanson triste(슬픈 노래)”, “L'Invitation au voyage(여행으로의 초대)”, “Le Manoir de Rosemonde(로즈몽드의 정원)”, “Extase(황홀)”를 분석, 연구하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

첫째 “Chanson triste(슬픈 노래)”는 반주부의 아르페지오를 사용하여 서정적, 서사적인 시의 정취를 효과적으로 표현하였으며 이러한 패턴은 전체적인 곡의 통일감을 준다. 또한 비교적 넓은 음역을 오르내리며 화음선의 도약진행, 선율진행 및 증 4도의 진행이 자주 등장하고 이명동음적 전조를 사용하였으며 화성적 색채가 강조되는 부분이 나타난다.

둘째 “L'Invitation au voyage(여행으로의 초대)”는 증6화음, 감7화음 등 자유로운 변화화음, 차용화음을 빈번하게 사용하였으며 조성이 다양하게 바뀌고 장조와 단조의 구분이 모호해지면서 독특한 분위기와 색채적인 화음들을 나타내었다. 뒤파르크는 이러한 작곡법을 능숙하게 사용하여 고답파 시인 보들레르의 시를 효과적으로 표현하였고 시인의 심오한 생각과 감성을 음악적 정서와 일치시켜 전달하였다.

셋째 “Le Manoir de Rosemonde(로즈몽드의 정원)”는 그의 가곡들 중 가장 강렬하고 극적인 곡으로 피아노 반주부의 특정한 모티브를 내세워 계속해서 반복되면서 곡 전체의 리듬을 지배하고 있으며 성악부에서 낭송적인 요소를 자주 사용하여 시어의 특징을 잘 강조하고 있다.

넷째 “Extase(황홀)”는 바그너의 영향을 가장 많이 받은 곡으로 대담한 반음계적 진행과 피아노 반주부의 선율에서 전타음을 자주 사용하였고 성악부의 선율이 끝난 뒤 긴 후주를 사용해 피아노를 강조하였다.

비록 16개의 곡이라는 소량의 가곡을 남겼지만 뒤파르크는 프랑스 가곡 역

사에 확고하게 자리잡고 있다. 그는 낭만주의 시대의 아름다운 시들을 선택하여 각기 아름답고 독자적인 리듬의 사용과 색채적인 화음을 그의 음악세계에 담아냈다.

본 논문은 뒤파르크의 가곡의 특징과 주요성을 재확인하고자 연구를 시도하였으며 이 논문을 통하여 보다 많은 사람들이 뒤파르크의 가곡을 향유하여 활발한 연주 및 연구가 이루어지기를 바란다.

참 고 문 헌

<국내 단행본>

- 최영희. 「*Mélodie française*」. 서울 : 씨와이에치 성악연구소, 2003.
- Bernac, Pierre. 「프랑스 예술가곡의 해석」. 심선화 역. 서울: 청림출판사, 2003.
- Grout and Palisca. 「서양음악사」. 세광출판사, 1988.
- Grout, Donald Jay. 「서양음악사」. 서우석 역. 서울 : 심설당, 1986.
- Kimbel, Carol. 「Song」. 채은희 역. 서울: 형설, 2003.
- Meister, Barbara. 「예술가곡 개론」. 이경숙 역. 지문사, 1990.

<사전>

- 「음악대사전」. 신진음악출판사. 서울, 1973.
- Stanley Sadie. 「*The New Grove Dictionary*」. Duparc Vol. 5 London : Macmillan Co, Ltd.

<국외 단행본>

- Noske, Frits. 「*French song from Berlioz to Duparc*」. New York : Dover Pub, 2nd. ed. 1970.
- Stevens, Dennis. 「*A History of Song*」. New York : W. W. Norton & Company, 1961.

<악보>

·Herni Duparc. 「*11 song for voice and piano. High*」. New York : International Music Company, 1952.

<학위 논문>

- 곽동관. “Henri Duparc의 가곡에 관한 분석연구”(창원대학교). 2005.
- 김애리. “Henri Duparc의 가곡연구”(이화여자대학교 대학원). 2009.
- 양혜명. “Henri Duparc의 가곡에 관한 연구”(이화여자대학교 대학원). 1986.
- 정은미. “Henri Duparc의 가곡에 관한 분석연구”(호남신학대 대학원). 2000.
- 최창윤. “Henri Duparc의 가곡분석 연구”(공주대학교 교육대학원). 2006.
- 한희정. “Henri Duparc의 가곡에 관한 연구”(동덕여자대학교 대학원). 1988.

ABSTRACT

A STUDY ON THE ART SONGS OF HENRI DUPARC

Park, Joo Mi
Department of Music
Major in Vocal Music
Graduate School of
SungShin Women's University

French artistic songs during the early nineteenth century were mostly the Romance-type songs in a strophic form that was sensitive and simply repetitive. However, during the late nineteenth century when Marie Eugène Henri Duparc (1843-1933) was active, superb artistic songs with France's unique sophistication and elegance in it were developed by employing poems written by parnassiens or symbolists dominating the European poetic literature then. Before that, French songs were not appreciated as artistic songs but regarded as imitation of the German lied. However, with the appearance of the three greatest composers of French songs, Gabriel Urbain Fauré, Achille

Claude Debussy, and Marie Eugène Henri Duparc, French artistic songs came to enjoy a renaissance. Meanwhile, Duparc destroyed his own works for his extremely self-critical disposition, and now only 16 of them remain though their superiority is considered as the best of the French song writers'.

This article is about Duparc's four songs, "Chanson Triste", "L'Invitation au Voyage", "Le Manoir de Rosemonde", and "Extase", which distinctively shows his unique color and compositional technique and, in fact, brought a renaissance to French artistic songs. This study aims to examine Duparc's life and the features of his works and also how his perfectionism is expressed in them based on thorough a nalysis.