

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 신 교수지도
석사학위 청구논문

Hugo Wolf의
「Italienisches Liederbuch」 중
5곡에 관한 연구

2014

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공
이 지 민

Hugo Wolf의
「Italienisches Liederbuch」 중
5곡에 관한 연구

박 경 신 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2013년 11월

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공
이 지 민

인 준 서

이지민의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

성신여자대학교 대학원

논문개요

본 논문은 Hugo Wolf(1860-1903)의 「이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)」을 연구한 것이다.

「이탈리아 가곡집」은 1860년 소설가 하이제(Paul Heyse, 1830-1914)에 의해 번역된 이탈리아 시들에 1890년 볼프가 곡을 붙인 46개의 가곡들이며 두 권의 책으로 이루어져 있다. 두 권의 가곡집은 내용이 서로 다른 시를 객관적으로 묘사하였으나 형식, 음악적 스타일 등에서 통일성을 보여준다.

이 중 5곡을 발췌하여 연구 분석 하였으며 발췌한 5곡은 제 1 곡 'Auch kleine Dinge(비록 작은 것이라도)', 제 10 곡 'Du denkst mit einem fädchen mich zu fangen(당신은 작은실처럼 나를 잡았다고 생각하나요)', 제 31 곡 'Wie soll ich fröhlich sein(내가 어찌 기쁠 수 있나요)', 제 32 곡 'Was soll der Zorn, mein Schatz(그 분노는 무엇인가요, 나의 연인이여)', 제 46 곡 'Ich hab' in Penna einen Liebsten wohnen(내 애인은 펜나에 살고 있어요)'이고 연구한 결과는 다음과 같다.

첫째, 이탈리아 가곡집의 가곡들은 2연 혹은 3연의 짧은 시들로 구성되어 있다. 보통 1행과 3행, 2행과 4행 또는 1행과 2행, 3행과 4행과 같은 형식으로 각운이 맞춰져 있으며 반복이 없는 통절 형식이 주를 이루었다.

둘째, 화성적 선율, 반음계적 선율 등으로 곡의 분위기 뿐 아니라 감정표현을 효과적으로 나타내었으며 불협화음, 반음계, 갑작스런 전조로 곡의 분위기를 한층 더 살렸다.

셋째, 각 곡의 주된 리듬형의 반복으로 곡에 통일감을 형성해주고 당김음과 쉼표를 사용해 심리상태와 감정을 표현하였다. 또한 특정한 가사를 강조하기 위해 비교적 긴 박자를 사용하기도 하였다.

넷째, 피아노 반주부는 성악부와 다르게 진행되는 것 같아 보이지만 선율의

모방, 리듬의 공유 등으로 상호작용하며 곡이 진행되는 것을 알 수 있다.

위 연구 분석된 5곡은 사랑과 그로 인한 기쁨, 분노 등에 관한 소재로 작곡된 곡들이며 「이탈리아 가곡집」은 볼프의 대표적 가곡집 중 하나로 독일 예술가곡의 아름다운 시, 멜로디가 잘 표현되도록 쓰인 가곡집이다.

목 차

논문개요

I. 서 론	1
II. 본 론	2
1. Hugo Wolf의 음악	2
1) Hugo Wolf의 생애와 배경	2
2) Hugo Wolf의 가곡적 특징	6
2. 「이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)」에 관한 연구 분석	8
1) 이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)	8
2) 음악분석	17
(1) 제 1 곡 「Auch kleine Dinge」	17
(2) 제 10 곡 「Du denkst mit einem fädchen mich zu fangen」	24
(3) 제 31 곡 「Wie soll ich fröhlich sein」	29
(4) 제 32 곡 「Was soll der Zorn, mein Schatz」	35
(5) 제 46 곡 「Ich hab' in Penna einen Liebsten wohnen」	41
III. 결 론	47

참고문헌

ABSTRACT

목 차

<표 1>	10
<표 2>	13
<표 3>	16
<표 4>	18
<표 5>	25
<표 6>	31
<표 7>	36
<표 8>	42

악 보 목 차

<악보 1> 제 1 곡 마디 1- 5	19
<악보 2> 제 1 곡 마디 5- 8	20
<악보 3> 제 1 곡 마디 9-12	21
<악보 4> 제 1 곡 마디 13-17	22
<악보 5> 제 1 곡 마디 19-20	22
<악보 6> 제 1 곡 마디 21-24	23
<악보 7> 제 10 곡 마디 1- 4	26
<악보 8> 제 10 곡 마디 7-10	27
<악보 9> 제 10 곡 마디 10-17	28
<악보 10> 제 31 곡 마디 1- 4	32
<악보 11> 제 31 곡 마디 5- 7	33
<악보 12> 제 31 곡 마디 13-15	33
<악보 13> 제 31 곡 마디 17-23	34
<악보 14> 제 32 곡 마디 1- 5	37
<악보 15> 제 32 곡 마디 5, 10, 14	39
<악보 16> 제 32 곡 마디 9-10	39
<악보 17> 제 32 곡 마디 15-17	40
<악보 18> 제 32 곡 마디 19-20	40
<악보 19> 제 46 곡 마디 1- 7	43
<악보 20> 제 46 곡 마디 10-14	44
<악보 21> 제 46 곡 마디 16-18	45
<악보 22> 제 46 곡 마디 20-23	45
<악보 23> 제 46 곡 마디 24-31	46

I. 서론

19세기 당시 독일에서는 시·문학과 피아노의 발달로 시와 피아노가 결합한 예술가곡이 전성기를 맞이하게 된다. 피아노의 역할은 점점 증대되어 단순한 반주의 개념이 아닌 멜로디와 함께 시를 표현하는 동등한 위치를 갖게 되고 그리하여 독일 예술가곡은 시의 내용과 정서가 음악적으로 잘 표현되며 시와 음악은 밀접한 관계를 맺게 된다.

독일 예술가곡은 슈베르트(Franz Peter Schubert, 1797-1828)에 의해 본격적으로 구체화되며 시와 반주부에 대한 높은 관심을 가진 슈만(Robert Alexander Schumann, 1810-1856)이 슈베르트의 뒤를 이어 독일 예술가곡을 발전시킨다. 또 선율을 중요시한 브람스(Johannes Brahms, 1833-1897), 그 후 볼프(Hugo Wolf, 1860-1903)로 인해 더욱 계승 발전 된다. 볼프의 가곡은 바그너(Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883)의 영향을 받아 음유시인이라고 불릴 정도로 낭만주의 시대의 서정시와 음악적 요소의 조화를 이루어 냈고 잦은 전조와 반음계적인 화성의 사용은 가곡의 절정을 이루며 초기 현대 음악 방향의 발판이 되었다. 그 후 독일 예술가곡은 말러(Gustav Mahler, 1860-1911), 슈트라우스(Richard Strauss, 1864-1949), 쇤베르크(Arnold Schönberg, 1874-1961)등으로 그 맥이 이어졌다.

본 논문에서는 볼프의 생애와 배경, 그의 음악적 특징을 알아보고 「이탈리아 가곡집」을 통해 그가 매우 중요하게 다루었던 시의 형식, 시와 음악의 관계 등을 연구함으로써 성악부와 반주부에 관한 전반적인 특징 등을 찾아 연주자들에게 도움을 주고자 한다.

II. 본 론

1. Hugo Wolf의 음악

1) Hugo Wolf의 생애와 배경

볼프는 1860년 3월 13일 당시 오스트리아 제국의 작은 마을 빈디슈그라츠(Windischgraz 오늘날 유고의 Styria)에서 가난한 가죽 세공 기술자인 아버지와 4살 연상인 어머니 사이에서 여섯 명 중 넷째로 태어났다. 그의 아버지는 음악 애호가였으며 스스로 피아노, 바이올린, 플룻, 하프, 기타를 독학하였고 4세가 된 후고에게 피아노와 바이올린을 가르쳤다. 그러한 아버지에게로부터 그는 음악적 자질과 변덕스런 기질을 함께 물려받았다. 또 후고 볼프는 1865년부터 1869년까지 음악학교에 들어가 바익슬러(Sebastian Weixler)에게 피아노와 음악이론을 사사하기도 하였다. 그러나 1867년 집과 가게에 불이 나며 공부하는데 어려움이 찾아오고 괴팍한 성격 탓에 학교를 많이 옮겨 다닌 볼프는 1870년 그라츠(Graz)와 마르부르크(Marburg)를 다니다가 그만 두게 된다. 그럼에도 불구하고 그에게 교육의 기회를 제공하려 노력한 아버지의 도움 아래 1875년 빈(Wien)으로 가서 빈 음악원에 입학하게 된다. 하지만 역시 얼마 못가 1877년 퇴학을 당하게 되는데 빈에 있을 당시 볼프는 잊을 수 없는 경험을 하게 된다. 그는 1875년 "Tannhäuser"와 "Lohengrin"을 지휘하기 위해 빈에 온 바그너(Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883)의 음악과 인격으로부터 지울 수 없는 인상을 받게 되는데¹⁾ 볼프는 빈에 방문한 바그너를 직접 찾아가 자신의 곡에 대한 비평을 청할 정도로 바그너에 대한 애정과 예찬을 품고 "바그너주의자"가 된다. 바그너는 그에게 곡에 대한 비평

1) Lorraine Gorrell, <19세기 독일 가곡>, 심송학 역, p.337.

뿐만 아니라 인내와 연습에 대해서도 조언해주며 볼프가 구상한 대규모의 작품을 보기를 기대한다고 말한다. 이 것은 볼프에게 잊을 수 없는 경험이 된다.²⁾ 그 후 볼프는 빈 음악원을 떠나 스스로 작곡법을 익혔으며 바흐 (Johann Sebastian Bach, 1685-1750), 베토벤 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) 등 수많은 음악가들의 음악세계를 공부하며 음악, 문학, 연극, 작곡 등 지식을 넓혀가기 시작하게 된다.

1878년 볼프의 나이 18세가 되었을 때 그는 하이네(Heinrich Heine, 1797-1856)와 레나우(Nikolaus Lenau, 1802-1850)의 시에 의한 20개의 가곡을 작곡한다.³⁾ 하지만 재정적인 문제로 이 작품들을 출판하지 못하고 사랑하는 연인 프랑크(Vally Frank)와의 관계마저 원만치 못해 작품과 사랑 모두 침체에 빠지게 된다. 이 후 볼프는 매독을 앓기 시작했으며 18세란 어린 나이에 정신적, 육체적 고통으로 인해 그의 성격은 더욱 더 우울하고 비관적으로 변하게 된다.⁴⁾ 하지만 뚜렷한 작품 활동이 없었음에도 불구하고 1881년 그는 잘쯔부르크(Salzburg) 시립 가극장의 합창 지휘자가 된다. 그러나 그 역시 견디지 못하고 1년 후 자진 사임한 뒤 빈으로 돌아오게 된다. 1883년이 되던 해 그가 예찬하던 바그너가 세상을 떠나게 되면서 볼프는 곡을 쓰는데 바그너의 죽음을 애도하는 뜻의 “Zur Ruh, zur Ruh(편안히 잠드시라)”라는 가곡을 작곡하게 된다.

그 후 1884년 약 3년간 음악 평론가로 일하게 되는데 그는 평론가로 뛰어난 재능을 보이며 즐겁고 신랄하게 열정을 다해 비평한다. 볼프는 본인이 존경하는 베토벤, 모차르트(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791), 슈베르트, 글룩(Christoph Willibald Gluck, 1714-1787), 리스트(Franz Liszt 1811-1886)에게는 적극적인 지지를 보냈으나 브람스에게는 격렬한 비평을 내던지는 편파적인 성격을 띠었다. 볼프는 브람스의 작품을 옛 고전파에 머물러

2) 이혜진, <H.Wolf의 Italienisches Liederbuch의 내용별 분류에 의한 비교 분석 연구>, p.7.

3) 세광음악출판사 편집부, <음악 대사전>, p.772.

4) 강혜영, <Hugo Wolf Italienisches Liederbuch에서 본 시와 음악과의 관계>, p.4.

있는 구식이라고 매우 싫어하였으며, 새로운 음악을 지향하며 혁신적인 작품을 구사하는 바그너를 무척 예찬하였다.⁵⁾ 이런 편파적이고 혹독한 비평은 젊은 음악가들에게도 적용되었으며 이로 인해 용기를 북돋워 주지 못한 것은 아쉬운 점으로 남는다.⁶⁾ 당시 이러한 날카로운 비평이 화제가 된 빈 음악계에서는 독자들의 관심이 끊이지 않았고 이로 인하여 불프는 사회적 명성을 얻게 되지만 이러한 처신은 작곡가로서의 발전을 막는 장애물이 되었다. 이러한 영향으로 이 때까지 작품을 하나도 출판하지 못했던 불프는 친구의 도움으로 1887년 말 첫 번째 가곡집을 출판하고 이어 1888년 특정 시인의 작품에 몰두하면서 가곡집을 내놓는데 대표적 가곡집으로 「뮌리케 가곡집」(Mörike Liederbuch 53곡, 1888), 「아이헨도르프 가곡집」(Eichendorf Liederbuch 10곡, 1887-1888), 「괴테 가곡집」(Goethe Liederbuch 51곡, 1888-1890)이 있다. 이렇게 시인별로 가곡집을 나누어 출판한 것에서 그가 얼마나 시를 중요하게 생각했는지 엿볼 수 있다. 또 1890년 이후에는 독일 시인의 작품에서 벗어나 번역시를 사용해 가곡을 작곡하였는데 대표작으로는 독일 시인 가이벨(Emanuel Geibel, 1815-1884)과 하이제(Paul Heyse, 1830-1914)가 공역한 「스페인 가곡집」(Spanisches Liederbuch 44곡, 1889-1890)과 하이제가 번역한 「이탈리아 가곡집」(Italienisches Liederbuch 46곡, 1890-1891, 1896)이 있다.

「이탈리아 가곡집」의 20여곡을 완성한 후 불프는 갑자기 영감이 사라진 자신에게 좌절해 실의에 빠져 2년간 괴로움 속에 지내게 된다.⁷⁾ 그럼에도 불구하고 자신이 작곡한 가곡 “요정의 노래(Elfenlied)”와 “불의 기사(Feuerritter)”를 합창버전으로 작곡하며 그 실력을 대중들에게 인정받게 된다. 이 후 다시 영감을 찾게 된 그는 1896년 「이탈리아 가곡집」의 나머지 모든 곡을 완성한다. 하지만 그 후 1897년 불행하게도 그는 정신 건강에 문제가 생기게

5) 김미애, <독일 가곡의 이해>, p.164.

6) Lorraine Gorrell, <19세기 독일 가곡>, 심송학 역, p.337.

7) 세광음악출판사 편집부, <음악대사전>, pp.772-773.

되는데 그럼에도 불구하고 만들어낸 가곡집 「미켈란젤로 시에 의한 3개의 가곡집(Drei Gedichte von Michelangelo)」은 최후의 가곡집이 된다. 그 후 4년간의 투병생활 끝에 1903년 2월 22일 신경발작을 일으키며 볼프는 43세의 나이로 생을 마감하게 된다.

볼프는 약 300여 곡의 리트를 작곡하였는데 이는 대부분 1888년부터 1891년까지 약 3-4년간 집중적이고 폭발적인 “영감의 분출기”로 종종 명명된다.⁸⁾ 그의 가곡은 슈만의 가곡에서 많은 영향을 받았으며 이는 가사와 잘 결합되어 있는 피아노 반주에서 엿볼 수 있고 또한 반음계 기법도 적절히 차용함으로써 바그너의 영향도 받았음을 알 수 있다.

8) 김용환, <19세기 음악>, pp.274-275.

2) Hugo Wolf의 가곡 특징

독일 가곡의 시와 음악은 볼프에 의해 최고 결합의 경지에 이르게 된다. 그는 가곡이 가사가 내포하는 시적 상념에서 영감을 받는 것뿐만 아니라 시를 해석하고 묘사하며 시절 · 시구 · 시어 하나 하나를 분명히 따라야 한다고 생각했다. 그는 그의 가곡들을 “소리와 피아노를 위한 시들”이라 언급하였는데⁹⁾ 이는 그가 시를 얼마나 중요하게 생각했는지 엿볼 수 있다.

그의 초기 가곡세계 형성과정에는 누구보다도 슈만의 영향이 컸는데 조용하고 느리게 시작하는 도입부분에 반해 곡이 진행될수록 빨라지고 분위기가 바뀌는가하면 성악부가 끝난 후에도 곡의 정서를 그대로 유지시켜주는 반주부는 슈만의 영향이 컸음을 보여준다.¹⁰⁾ 시를 선택함에 있어서도 슈만이 좋아하던 시인들의 시를 선택했고 후에는 주로 다른 작곡가들에 의해 사용되지 않은 시들을 선택하였으며 그 주제로는 종교적, 세속적, 교훈적, 해학적 등으로 매우 폭넓은 시 선택을 보여주었다. 이러한 주제의 시에 곡을 붙인 곡으로는 각각 “Schlafendes Jesuskind”(잠자는 어린 예수), “Eide, so die Liebe schwur“(맹세, 사랑의 맹세), “Auch kleine Dinge”(비록 작은 것이라도), “Wie lange schon war immer mein Verlangen”(얼마나 오랫동안 나의 소원이었는가) 등으로 예를 들 수 있다.

또 볼프는 슈트라우스(Richard Strauss, 1864-1949), 브람스와 반대로 이 조된 연주에 부정적인 견해를 보이며 자신의 작품을 연주하는데 까다로운 지시어들을 넣었고 연주자의 주관적인 해석보다는 악보에 충실할 것을 요구하였다. 그로 인해 당시의 유명한 성악가들은 볼프의 가곡을 연주하는데 많은 부담을 가졌다고 한다.¹¹⁾ 한편으로 불협화, 변박, 유동적인 조성, 노래와 반주의 독립적인 진행과 상호작용은 바그너의 영향을 받은 바가 크며¹²⁾ 또한 노래

9) Kimbell, Carol, <Song(하권)>, 채은희 역, p.142.

10) 강혜영, <Hugo Wolf Italienisches Liederbuch에서 본 시와 음악과의 관계>, p.7.

11) 정복주, 채은희, <성악 예술>, p.313.

멜로디가 시의 뜻을 효과적으로 살리려는 데 초점을 맞춤으로써 시의 운율과 단어의 악센트, 문학성에 충실하며 가사의 지배를 받아 선율적이지 않고 낭송조적인 것도 바그너의 영향을 받은 예로 들 수 있다.¹³⁾ 낭송조적인 곡으로는 이탈리아 가곡집의 제 7 곡 'Der Mond hat eine schwere Klag' erhoben (달은 자신의 하소연을 한다)과 제 17 곡 'Und willst du deinen Liebsten sterben(너의 애인의 죽음을 보고 싶은가)을 예로 들 수 있다. 또한 그는 감정이나 중요한 단어에 쉼표와 리듬 등을 적절히 사용하여 가사의 뜻과 악센트를 효과적으로 표현하였다.¹⁴⁾ 그리하여 그의 가곡은 선율선과 리듬에 동기가 없는 것 같이 보일 때도 있지만 그는 가사에 매우 집중했으며 가사를 음악으로 이끌어내는 데에 최고의 경지를 보여준 작곡가이다.¹⁵⁾

영국의 유명한 음악평론가 어니스트 뉴먼(Ernest Newman, 1868-1959)은 볼프를 이렇게 평가했다.¹⁶⁾

“볼프는 음악가로서 뿐만 아니라 시인으로 인정될 정도로 가사의 처리에 거의 오류가 나타나지 않는다.”

볼프는 가사의 생명을 구체화, 활성화시키기 때문에 그의 가곡들은 이전의 가곡들에 비해 피아노 반주의 역할이 증대되었다. 또 노래와 반주가 독립적으로 진행되지만 항상 동기와 리듬 등이 공유되며 상호작용하고 이러한 그의 선율, 화성, 리듬의 조작 능력은 작품을 최고의 수준으로 도달하게 한다.¹⁷⁾

대부분의 그의 가곡은 음악적으로 지나치게 복잡하지는 않지만 그의 반음계기법과 특출 난 리듬 등은 악보를 처음 보았을 때에 어렵다고 느끼게 한다.¹⁸⁾

12) 이경숙, <예술가곡의 이해>, p.31.

13) 김미애, <독일가곡의 이해>, p.164.

14) 이해진, <H.Wolf의 Italienisches Liederbuch의 내용별 분류에 의한 비교 분석 연구>, 2013, p.13.

15) 정복주, 채은희, <성악 예술>, p.190.

16) 이해진, <H.Wolf의 Italienisches Liederbuch의 내용별 분류에 의한 비교 분석 연구>, 2013, p.12. 재인용.

17) Kimbell, Carol, <Song(하권)>, 채은희 역, p.159.

2. 이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)에 관한 연구 분석

1) 이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)

이탈리아 가곡집은 1860년 소설가 하이제(Paul Heyse, 1830-1914)에 의해 번역된 이탈리아 시들에 1890년 볼프가 곡을 붙인 46개의 가곡들이며 두 권의 책으로 이루어져 있다. 두 권 사이에는 5년간의 공백기가 있는데 첫 번째 22곡은 1890년 9월에서 1891년 12월 사이에 쓰여져 1892년 마인샷(Mein-schot)에서 출판되었고, 두 번째 24곡은 5년 후인 1896년의 3월과 4월 사이의 한 달 동안에 완성되어 만하임(Manheim)과 헤켈(Hekel)에서 출판되었다.¹⁹⁾ 이 시기는 그의 천재적 영감과 방황했던 공백기를 동시에 보여주며 5년간의 공백기가 있었음에도 불구하고 그는 두 권의 이탈리아 가곡집에서 형식, 음악적 스타일 등 곡에 대한 통일성을 보여주고 있다.

이 곡들은 작자미상의 리스펙토(Rispetto)라고 불리는 이탈리아 연애 시에 의거하고 있으며 대개 연인에게 바치는 애정과 존경, 풍자, 말다툼 등 남녀 간의 여러 심리와 감정을 묘사하고 있다.

반복되는 리듬 패턴들과 지속음은 가곡들에 통일감을 형성시켜주고 길고 서정적인 성격의 곡은 찾아보기 힘들다. 볼프의 가곡집답게 조성은 불안정하며 불협화음과 전조가 빈번하게 사용된다.

이탈리아 가곡집은 가장 기교적으로 장식된 곡들을 포함하는데, 비교적 짧은 곡들로 구성되어 있으며 곡의 첫머리에는 곡의 분위기와 메트로놈의 빠르기가 표기되어 있는데 이는 연주자가 객관적으로 연주하길 바라는 작곡가의 의도이다. 또 피아노와 성악 부분은 독립적으로 진행되지만 모방과 리듬의 공유 등 서로 상호작용을 유지한다.²⁰⁾ 또한 이탈리아 가곡집의 특징으로 여성을

18) 이경숙, <예술가곡의 이해>, p.33.

19) Kimbell, Carol, <Song(하권)>, 채은희 역, p.159.

위한 노래와 남성을 위한 노래, 또 남성과 여성이 공용으로 부를 수 있는 노래로 나뉘어져 있어 전곡이 연주될 때에는 보통 소프라노와 바리톤에 의해 연주되어진다.

20) Kimbell, Carol, <Song(하권)>, 채은희 역, p.159.

<이탈리아 가곡집의 제 1권 분류>²¹⁾²²⁾

<표 1>

작품번호	작곡순서	곡명	작곡년도
1	16	Auch kleine Dinge 비록 작은 것이라도	1891.12.09
2	1	Mir ward gesagt 나에게 알려졌도다	1890.09.25
3	2	Ihr seid die Allerschönste 당신이 가장 아름다운 사람입니다	1890.10.02
4	3	Gesegnet sei, durch den die Welt entstund 복 되도다, 이 세상을 만드신 이여	1890.10.03
5	4	Selig ihr Blinden 복 받은 맹인들아	1890.10.04
6	5	Wer rief dich denn? 누가 너를 불렀는가?	1890.11.13
7	6	Der Mond hat eine schwere Klag' erhoben 달은 자신의 하소연을 한다.	1890.11.13
8	7	Nun lass uns Frieden schliessen 이제 평화를 맺자	1890.11.14

21) Hugo Wolf, *SPANISH AND ITALIAN SONGBOOKS*, pp.189-238.

22) Stanley Sadie, *The New GROVE Dictionary of Music and Musicians*, Vol, 20 pp.497-498.

9	8	Dass doch gemalt all' deine Reize wären 너의 모든 자극들이 그려졌으면	1891.11.29
10	9	Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen 너는 나를 작은 실로 잡았다고 생각한다.	1891.12.02
11	11	Wie lange schon war immer mein Verlangen 얼마나 오랫동안 나의 소원이었는가?	1891.12.04
12	14	Nein, junger Herr 젊은 신사여, 아닙니다.	1891.12.07
13	15	Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind 궁전에 자격이 있도다 아름다운 아이야	1891.12.08
14	13	Geselle, woll'n wir uns in Kutten hüllen 친구야, 우리들의 양털을 선별하여 싸다	1891.12.05
15	10	Mein Liebster ist so klein 나의 애인은 작도다	1891.12.03
16	18	Ihr jungen Leute 젊은이들이여	1891.12.11
17	12	Und willst du deinen Liebsten sterben sehen 너의 애인의 죽음을 보고 싶은가	1891.12.04
18	19	Heb' auf dein blondes Haupt 너의 금발머리를 들어라	1891.12.12
19	21	Wir haben Beide lange Zeit geschwiegen 우리 둘이 오랫동안 침묵하였다.	1891.12.16

20	20	Mein Liebster singt am Haus 나의 애인이 집 앞에서 노래를 부른다.	1891.12.12
21	22	Man sagt mir, deine Mutter woll' es nicht 사람들이 나에게 말하길, 너의 어머니가 반대하신다	1891.12.23
22	17	Ein Ständchen Euch zu bringen 너희들이 나에게 가판대 하나를 주면	1891.12.10

<이탈리아 가곡집의 제 2권 분류>²³⁾²⁴⁾

<표 2>

작품번호	작곡순서	곡명	작곡년도
23	23	Was für ein Lied soll dir gesungen werden 어떤 노래를 듣고 싶은가	1896.03.25
24	24	Ich esse nun mein Brod nicht trocken mehr 이제 마른 빵을 먹지 않으리	1896.03.25
25	25	Mein Liebster hat zu Tische mich geladen 나의 애인이 식사를 위해 초대했다	1896.03.26
26	26	Ich liess mir sagen und mir ward erzählt 네가 말하고 또 듣는다	1896.03.28
27	27	Schon streckt' ich aus im Bett 벌써 나는 침대에서 일어났다	1896.03.29
28	28	Du sagst mir, dass ich keine Fürstin sei 너는 내가 귀족이 아니라는 것을 알려주었다	1896.03.30

23) Hugo Wolf, *SPANISH AND ITALIAN SONGBOOKS*, pp.189-238.

24) Stanley Sadie, *The New GROVE Dictionary of Music and Musicians*, Vol, 20 p.498.

29	31	Wohl kenn' ich Eueren Stand 당신의 상황을 나는 안다.	1896.04.09
30	46	Lass sie nur gehn, die so Stolze spielt 도도한 척 하는 그녀를 가게 놔둬	1896.04.30 -31
31	32	Wie soll ich fröhlich sein 어떻게 내가 기쁠 수 있을까	1896.04.12
32	37	Was soll der Zorn, mein Schatz 왜 화를 내는가 내 사랑아	1896.04.20
33	34	Sterb' ich, so hüllt in Blumen meine Glieder 내가 죽거든 나의 사지를 꽃으로 덮어주거라	1896.04.13
34	30	Und steht Ihr früh am Morgen auf 그리고 아침 일찍 일어나거라	1896.04.03 -04
35	38	Benedeit die sel'ge Mutter 우리의 돌아가신 어머니를 축복하라	1896.04.21
36	41	Wenn du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf 내 사랑아, 당신 하늘에 오를 때	1896.04.24
37	29	Wie viele Zeit verlor ich, dich zu lieben! 너를 사랑할 시간을 얼마나 잃었는가!	1896.04.02

38	36	Wenn du mich mit den Augen streifst lachst 당신이 나의 눈을 스치고 웃을 때	1896.04.19
39	35	Gesegnet sei das Grün 녹색 식물들에게 축복을	1896.04.13
40	33	O wär' dein Haus durch sichtig wie ein Glas 너의 집이 유리처럼 투명했으면	1896.04.12
41	42	Heut Nacht erhob ich mich um Mitternacht 오늘 저녁 한밤중에 높이 오르시다	1896.04.25
42	39	Nicht länger kann ich singen 더 이상 노래 부를 수 없다	1896.04.23
43	40	Schweig' einmal still 좀 조용히 해	1896.04.23
44	44	O wüsstest du, wie viel ich deinetwegen 내가 너 때문에 얼마나	1896.04.26
45	45	Verschling' der Abgrund meines Liebsten Hütte 나락은 내 애인의 오두막을 삼켜버려라	1896.04.29
46	43	Ich hab' in Penna einen Liebsten wohnen 나의 애인은 펜나에 산다	1896.04.25

<남성과 여성에 의한 분류>

<표 3>²⁵⁾

	남성을 위한 곡	여성을 위한 곡	남·여 공용으로 연주 할 수 있는 곡
I	3 4 5 7 8 9 13 14 17 18 22	1 2 6 7 10 11 12 15 16 19 20 21	7
II	23 26 27 30 33 34 35 37 38 42 44	24 25 26 28 29 31 32 36 39 40 41 43 45 46	26

「이탈리아 가곡집」은 남성을 위한 노래와 여성을 위한 노래 그리고 남성과 여성이 공용으로 부를 수 있는 노래로 나뉘어 연주 되어지는 작품이다.

이 작품은 보통 남성과 여성에 대해 떠올리는 이미지와 반대되는 곡들로 나뉘는데 대부분의 남성을 위한 노래들은 굉장히 부드럽고 선율적이며 그에 반해 대부분의 여성을 위한 노래들은 상당히 강하고 뚜렷한 인상을 준다. 하지만 대부분의 느린 빠르기를 가진 남성을 위한 노래들은 마치 듣직하고 점잖은 남성의 이미지와 잘 부합하고 빠르게 움직이는 여성을 위한 노래들은 귀엽고 활기찬 이미지와 잘 부합한다. 이와 같이 남성과 여성이 바뀐 듯 한 느낌과 동시에 적합한 이미지의 느낌은 그 양면성과 함께 매우 흥미로운 인상을 심어준다.

25) 이혜진, H.Wolf의 Italienisches Liederbuch의 내용별 분류에 의한 비교 분석 연구, 2013년, p.46.

2) 음악 분석

(1) 제 1 곡 Auch kleine Dinge

(비록 작은 것이라도)

Auch kleine Dinge können uns entzücken, a

Auch kleine Dinge Können teuer sein. b

Bedenkt, wie gern wir uns mit Perlen schmücken; a

Sie werden schwer bezahlt und sind nur klein. b

Bedenkt, wie klein ist die Olivenfrucht, a

Und wird um ihre Güte doch gesucht. a

Denkt an die Rose nur, wie klein sie ist, b

Und duftet doch so lieblich, wie ihr wisst. b

작은 것 또한 우리를 매혹할 수 있어요.

작은 것 또한 비쌀 수 있어요.

생각해보세요, 우리가 진주로 장식하는 것을 얼마나 좋아하는지

그 것은 비싸지만 작아요.

생각해보세요, 올리브열매가 얼마나 작은지

그리고 당신이 얼마나 좋은 것을 찾게 되는지

장미도 생각해보세요, 얼마나 작은지

그러나 사랑스러운 향이 나죠. 당신들도 아시듯.

제 1 곡인 Auch kleine Dinge는 작은 것들의 소중함에 대해 몇 가지 예를 들어 설명하는 교훈적인 내용으로 2연 8행(a-b-a-b, a-a-b-b)의 시로 구성되어 있다. p로 시작하며 전체적으로 악상에 거의 변화가 없이 차분하게 흘러간다. 또한 반주는 16분음표의 연속적인 아르페지오로 생동감 있는 느낌을 연출 한다. 총 24마디로 이루어져 있으며 크게 4부분으로 나눌 수 있다. 조성은 A Major이며 마디 20을 제외하고는 4/4박자로 진행되고 $\text{♩} = 54$ 와 Langsam und sehr zart(느리고 매우 부드럽게)의 느린 빠르기로 진행된다.

이 곡의 형식은 다음과 같다.

<표 4>

구조	전주	A	B	후주
마디	1-4	5-12	13-20	21-24
조성	A Major			
박자	4/4 2/4 4/4			
빠르기	Langsam und sehr zart 느리고 매우 부드럽게 ($\text{♩} = 54$)			

곡의 시작인 전주부(마디 1-5)는 16분음표의 아르페지오 반주로 장식되고 있는데 이 것은 이 곡의 주된 리듬 형으로써 가사 내용에 계속 등장하는 작은 것을 표현하고 있다. 또한 16분음표의 아르페지오 사이에는 4분침표가 포함되어 있는데 이는 다른 작은 것에 대해 생각하는 여유로 보인다. 이러한 반주부는 오른손과 왼손 모두 하강하는데 특히 왼손반주의 최상성부를 연결시켜 보면 F[#]에서 한 옥타브를 넘어 E까지 반음계적 순차 하행하는 것을 볼 수 있다. 또 반주부의 왼손은 정적인 편인데 이는 8분음표의 연속인 성악선율과 16분음표의 연속인 오른손 반주의 중심을 잡아주는 역할을 하며 *pp*로 진행되는 고요한 분위기를 더 효과적으로 나타낸다. 또한 마디 4에 나타나는 스타카토는 작은 것들을 더욱 섬세하게 표현하였으며 다음에 나올 성악성부의 밝은 음색을 준비시키는 역할을 한다. (악보 1 참고)

<악보 1> 제 1 곡 마디 1-5

Langsam und sehr zart. (♩=54.)

순차하행

Auch - klei ne Din - ge

immer *pp*

pp

성악부가 시작하며 작지만 가치 있는 진주에 대해 이야기하는 A부분(마디 5-12)의 반주부는 아르페지오가 지속적으로 사용되고 있고 왼손은 4마디에 걸쳐 하행하고 있는데 이는 성악부가 시작되어도 전주부의 고요하고 차분한 분위기를 이어주는 역할을 한다. 마디 9-12는 본격적으로 예를 들어 설명하는 부분으로써 8분음표가 주를 이루던 마디 5-8에 비해 점4분음표로 합쳐지기도 하고 16분음표로 나뉘지기도 하며 좀 더 변화된 모습으로 가사를 강조하고 있다. 또한 마디 11에서 'schwer'(비싼)이라는 단어가 E로 표현되었는데 대조되는 'klein'(작은)이라는 단어는 마디 12에서 한 옥타브 아래인 E로 표현함으로써 상반된 두 단어를 표현하고 있다. 하지만 옥타브 아래에 있는 'klein'은 2분음표의 긴 박자를 줌으로써 작지만 소중한다는 의미의 그 중요성이 강조되고 있다. (악보 2, 3 참고)

<악보 2> 제 1 곡 마디 5-8

5

Auch-klei ne Din - ge kön-nen uns ent zü - eken, auch klei - ne Din - ge

immer pp

8

kön - nen theu - er sein. Be

<악보 3> 제 1 곡 마디 9-12

9

denkt, wie gern wir uns mit Perlen schmücken; sie werden schwer be-

12

zählt und sind nur klein.

B부분(마디 13-20)은 올리브 열매와 장미 또한 얼마나 작은지 생각해보라는 내용으로 마디 19에서 이 곡의 최고음인 F가 나오며 상행과 순차적인 하행의 성악선율은 아치형 구조를 보인다. 또 마디 20은 2/4로 변박 되는데 이는 곡의 종결을 암시하는 역할을 하며 성악부에 나오는 'wie ihr wisst'(당신들도 아시듯)라는 가사가 앞서 말한 작은 것들의 소중함을 상기시켜주듯 끝맺는다. 이어 이 곡의 후주부인 마디 21-24는 전주부가 변형되어 나타난다. (악보 4, 5, 6 참고)

<악보 4> 제 1 곡 마디 13-17

13

Be-denkt, wie klein ist die O - li - ven frucht, und wird um ih - re Gu

순차하행

16

te doch ge - sucht. Denkt an die Ro - se nur,

pp

<악보 5> 제 1 곡 마디 19-20

19

etwas breiter.
(sehr zart.) 아치형구조

곡의 종결 암시

und duf - tet doch so lieb - lich, wie - ihr -

<악보 6> 제 1 곡 마디 21-24

21 *a tempo.*

wisst.

pp

p *p*

전주부 변형

(2) 제 10 곡 Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen

(당신은 작은 실로 나를 잡았다고 생각하나요)

Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen a

Mit einem Blick schon mich verliebt zu machen? b

Ich fing schon Andre, die sich höher schwangen: a

Du darfst mir ja nicht trau'n, siehst du mich lachen. b

Schon Andre fing ich glaub'es sicherlich. a

Ich bin verliebt. b

doch eben nicht in dich. a

당신은 가느다란 실로 나를 잡았다고 생각 하나요

한 눈에 이미 사랑에 빠지게 만들었다고 생각 하나요

나는 이미 더 높게 흔들거리는 다른 사람을 붙잡았어요

당신은 나를 믿어서는 안돼요. 내가 웃고 있는 것을 봐요.

나는 이미 다른 사랑에 빠졌다고 확신해요.

나는 사랑에 빠졌어요.

하지만 당신은 정말 아니에요.

제 10 곡 Du denkst einem Fädchen mich zu fangen(당신은 가느다란 실처럼 나를 잡았다고 생각하시나요)의 피아노 선율은 성악선율의 음과 리듬형을 예시, 모방함으로써 남·여의 대화를 나타내고 있다. 또한 자신을 좋아하는 줄로 착각하는 남성을 여성이 조롱하는 내용으로 2연 7행(a-b-a-b, a-b-a)의 시로 구성되어 있으며 성악 선율은 16분음표가 주를 이룬다.

총 17마디로 이루어져 있고 3부분으로 나눌 수 있다. B^b Major의 조성을 가지고 마디 14를 제외하고는 4/8박자로 진행되며 ♩=76과 Langsam(느리게)으로 진행된다.

이 곡의 형식은 다음과 같다.

<표 5>

구조	A	B	C
마디	1-6	7-10	11-17
조성	B ^b Major		
박자	4/8 2/8 4/8		
빠르기	Langsam 느리게 (♩ = 76)		

이 곡은 주요 리듬형인 당김 리듬의 전주로 시작되는데 이러한 당김 리듬은 A부분(마디 1-6)뿐만 아니라 B부분(마디 7-10), C부분(마디 11-17)의 시작 리듬으로 쓰이며 곡에 통일감을 주고 침표와 함께 리듬감을 더해준다. 마디 1의 전주는 *pp*로 마치 남성이 여성에게 한 발자국씩 다가가는 것을 표현하고 이어 마디 2의 세 번째 박부터 성악부가 일정한 선율과 간격으로 등장한다. 또 대부분 성악선율과 왼손 반주의 리듬은 16분음표 중심의 일정한 간격으로 진행되는 반면 오른손 반주의 리듬은 주요 리듬형을 따르고 있다. (악보 7 참고)

<악보 7> 제 10 곡 마디 1-4

Langsam. (♩=76)

주요리듬형

리듬감 더해줌

Du deukst mit ei-nem Fäd - chen mich zu fau - gen mit ei-nem

마디 7은 본격적으로 노래가 시작되는 느낌으로 마디 1의 리듬과 동일하게 진행되며 악상은 *f*로 바뀌고 반주부의 음역이 확장되며 A부분(마디 1-6)과 대조적인 분위기를 자아내고 또 두 마디 단위로 상반되는 분위기를 보여준다. 마디 7-8의 성악부는 도약과 순차진행으로 이루어져 있으며 남성을 놀리는 듯 한 부점이 포함되어 있다. 마디 9-10은 *p*로 바뀌며 마디 7-8에 비해 성악부, 반주부 모두 음역이 축소되고 반주부의 상성부는 단선율로 바뀌며 마디 7-8과 대조적인 분위기를 보여준다. (악보 8 참고)

<악보 8> 제 10 곡 마디 7-10

7. 도약 순차 순차 도약

a tempo.

Ich fingschon An-dre, diesich höh - erschwan gen, du darfstmir janicht trau'n, siehst dumichla chen. schon

단선율로 변화

f *p* *f*

A부분(마디 1-6), B부분(마디 7-10)의 시작과 같은 리듬 형을 가지고 있는 C부분(마디 11-17)은 'Ich bin verliebt, doch eben nicht in dich'(나는 사랑에 빠졌다, 하지만 당신은 정말 아니다)라고 이야기하며 강하게 부정하고 있다. 강하게 시작되는 마디 11에 비해 사랑에 빠졌다고 말하는 부분인 마디 13은 *p*로 바뀌며 단어 하나하나에 강세가 들어가 강조되는데 *p*로 시작되지만 *f*로 점점 커지며 여성의 감정이 고조 된다. 마디 14에서는 2/8로 변박되는데 이는 앞의 제 1 곡에서와 마찬가지로 곡의 종결을 암시하고 32분음표의 연속과 함께 'doch eben nicht in dich'(하지만 당신은 정말 아니다)라는 가사가 강조된 후 다시 4/8로 변박된다. 그 후 'ich bin verliebt, doch eben nicht in dich'(나는 사랑에 빠졌다, 하지만 당신은 정말 아니다)라는 가사가 반복되며 남성을 계속해서 조롱하고 비웃는 듯 한 짧은 후주가 강력한 인상을 주며 끝이 난다. (악보 9 참고)

<악보 9> 제 10 곡 마디 10-17

10 곡의 종결 암시

Schon Au - dre fing ich, glau'bes si cher lich. Ich bin ver - liebt. doch e - bennichtin

강조

15 rit. - - *pp* (lachend)

dich; - ich bin ver - liebt, doch e-ben nicht in dich.

p *pp* *p* *f* *p*

(3) 제 31 곡 Wie soll ich fröhlich sein

(내가 어찌 기쁠 수 있나요)

Wie soll ich fröhlich sein und lachen gar, a

da du mir immer zürnest unverhohlen? b

Du kommst nur einmal alle hundert Jahr, a

und dann, als hätte man dir's an befohlen. b

Was kommst du, wenn's die Deinen ungern sehn? a

Gieb frei mein Herz, dann magst du weiter gehn. a

Daheim mit deinen Leuten leb' in Frieden, b

denn was der Himmel will, geschieht hienieden. b

Halt Frieden mit den Deinigen zu Haus, a

denn was der Himmel will, b

das bleibt nicht aus. a

내가 어찌 기쁠 수 있고 웃을 수 있나요

당신은 나에게 언제나 솔직했나요

당신은 100년에 단 1번 왔죠

게다가 또 항상 사람들이 말해서 왔죠

당신은 무엇 때문에 왔나요, 당신 가족들이 못마땅해 할 텐데요.

나를 내버려두고 당신은 더 먼 곳으로 갔죠

고향에서 당신 가족들과 평화 속에 사세요.

하늘이 원하는 일이 지상에서도 이루어지기 때문이죠.

당신의 집에서 가족들과 화목하게 사세요.
하늘이 원하는 일은 말이죠.
멈추지 않기 때문이죠.

제 31 곡 Wie soll ich fröhlich sein(내가 어찌 기쁠 수 있나요)은 자신에게 찾아오지 않는 연인에게 화가 난 여성의 마음을 나타낸 곡으로 메트로놈 빠르기와 반주의 영향으로 정적인 느낌과 동적인 느낌을 동시에 보여준다. 이 곡은 3연 11행(a-b-a-b, a-a-b-b, a-b-a)의 시로 구성되어 있고 총 23마디로 이루어져 있으며 4부분으로 나눌 수 있다. B^b Major의 조성을 가지고 4/4 박자로 진행되며 빠르기는 ♩=76과 Mässig(절제하는)라 표기되어 있다.

이 곡의 형식은 다음과 같다.

<표 6>

구조	A	B	A'	후주
마디	1-4	5-16	17-21	22-23
조성	B ^b Major			
박자	4/4			
빠르기	Mässig (♩ = 76)			

마디 1은 *Mässig*(절제하는)에 걸맞게 화가 난 마음을 가라앉히고 말을 시작하듯 반 박자 쉼 후 불안한 조성감으로 성악부가 시작된다. A부분(마디 1-4)은 정적인 반주와 함께 마치 레치타티보처럼 말하듯이 진행되며 두 마디 단위로 유사한 리듬이 반복된다. 또한 마디 4의 *poco riten.*와 늘임표는 다음에 나올 다른 분위기를 기대하게 한다. (악보 10 참고)

<악보 10> 제 31 곡 마디 1-4

Mässig. (♩=76) 유사한 리듬의 반복

유사한 리듬의 반복

poco riten.

Wie soll ich fröh-lich sein und la chen gar, da du mirim-mer zür - nest un-ver-ho-len?

f *p* *f*

B부분(마디 5-16)은 레치타티보가 끝나고 노래가 시작되듯 완전히 다른 분위기로 진행된다. 템포는 ♩=88로 A보다 빨라지고 *etwas bewegt*(약간 움직이듯이)와 함께 성악선율은 상행하며 화가 난 여성의 흥분 상태를 나타내는데 그에 반해 반주는 8분 음표와 오른손의 스타카토로 동적인 느낌을 주지만 할 말이 없는 남성을 묘사하듯 하행한다. 마디 5-7에 걸쳐 순차 상행과 5도 도약이 포함되어 있는 성악선율이 반복되어 나타나고 B부분(마디 5-16)에서는 전체적으로 당김음과 16분음표의 빈번한 사용으로 여성의 흥분된 상태를 묘사한다.

(악보 11, 12 참고)

<악보 11> 제 31 곡 마디 5-7

5
 Du kommst nur Ein-mal al-le hundert Jahr, und dann, als hättest du dich's an be-föh-len.

<악보 12> 제 31 곡 마디 13-15

13
 16분음표 빈번한 사용
 Daheim mit deinen Leu - ten leb' in Frie - den, denn was der Him mel wift.
 당김음

A'부분(마디 17-21) A부분(마디 1-4)의 템포로 돌아감과 함께 처음의 정적인 반주로 진행된다. 'Halt Frieden mit den Deinigen zu Haus'(당신의 집에서 가족들과 화목하게 사세요)라는 가사와 함께 서운하고 화가 나는 여성의 마음을 나타내고 있다.

후주부(마디 22-23)는 마디 21부터 *ff*로 이어지고 할 말이 없는 남성을 표현하듯 하행한다. 마디 23은 마치 무언의 감정을 표현하듯 여성의 감정을 트레몰로와 *cresc*로 표현하고 있다. (악보 13 참고)

<악보 13> 제 31 곡 마디 17-23

17 **I. Zeitmass.**

Halt Frie - den mit den Dei - ni - gen zu Haus, denn was der Himmel will, das bleibt nicht

22 *breiter*

aus. _____

(4) 제 32 곡 Was soll der Zorn, Mein Schatz!

(그 분노는 무엇인가요, 나의 연인이여)

Was soll der Zorn, Mein Schatz, er dich <u>erhitzt</u> ?	a
ich bin mir keiner Sünde ja <u>bewusst</u> .	b
Ach, lieber nimm ein Messer wohl <u>gespitzt</u>	a
und tritt zu mir, durch bohre mir die <u>Brust</u> .	b
Und taugt ein Messer nicht, so nimm ein <u>Schwert</u> ,	a
dass meines Blutes Quell gen Himmel <u>fährt</u> .	a
Und taugt ein Schwert nicht, nimm des Dolches <u>Stahl</u>	b
und wasch'in meinem Blut all meine <u>Qual</u>	b

나의 연인이여, 당신을 흥분시킨 그 분노는 무엇인가요?
나는 분명히 죄가 없어요.
아, 차라리 나에게 다가와
뾰족한 칼로 나의 가슴을 찌르세요.

그 칼로 부족하다면 더 큰 칼을 잡으세요.
내 피의 샘은 하늘을 향해 솟구칠 거예요.
큰 칼로도 부족하다면 비수의 칼날을 잡으세요.
나의 피로 나의 고통을 씻어주세요.

제 32 곡 Was soll der Zorn, mein Schatz(그 분노는 무엇인가요, 나의 연인이여)는 연인의 화난 이유를 모르는 여성의 답답한 심정을 표현한 곡으로써 2연 8행(a-b-a-b, a-a-b-b)의 시로 구성되었고 총 20마디로 이루어져 있으며 5부분으로 진행된다. 또 C minor의 조성과 4/4박자를 가지며 전체적으로 급격한 *cresc*와 *sf*의 반주로 연인에 대한 사랑과 고통, 분노를 효과적으로 묘사한다. 또한 $\text{♩} = 58$ 의 빠르기와 화자의 답답함을 잘 표현할 수 있는 *Sehr gehalten*(매우 절도있게)이 표기되어 있다.

이 곡의 형식은 다음과 같다.

<표 7>

구조	A	A'	B	B'	후주
마디	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20
조성	C minor				
박자	4/4				
빠르기	Sehr gehalten 매우 절도 있게 ($\text{♩} = 58$)				

전주 없이 시작되는 A부분(마디 1-4)은 잘못이 없는 여성이 화가 난 연인에 대해 답답해하는 심정을 성악선율의 하행으로 표현하고 있으며 반주에 나타나는 빠른 *cresc*와 *sf*로 여성의 분노를 나타내고 있다. 마디 1에 나타나 있는 오른손 반주의 상성부 리듬은 이 곡의 주된 리듬 형으로 빈번히 사용되며 64분음표의 빠른 진행은 여성의 분노와 함께 곡의 극적인 분위기를 효과적으로 나타내고 있다. 또한 마디 4에 나타나는 반주부의 32분음표의 연속은 마디 5에 나올 감탄사 'Ach'(아)를 유도함과 동시에 빠른 반음상행으로 점점 커지면서 내면의 고통을 나타낸다. (악보 14 참고)

<악보 14> 제 32 곡 마디 1-5

Sehr gehalten. (♩ = 58) 답답함 표현

Wassoll der Zorn, mein Schatz, der dich er hitz? ich bin mir keinnver Sün -

주된 리듬형

f 여성의 분노표현 dim. p sf

4

- de ja be-wusst. Ach, lie-ber nimmein Messer

f

sf

여성의 분노 표현

B부분(마디 9-10)은 8분음표의 반복으로 자신을 칼로 찌르라는 무섭고 음산한 분위기를 잘 묘사해 주고 있으며 B부분(마디 9-12)과 B'부분(마디 13-16)에 포함 된 마디 5, 10, 14에 걸쳐 등장하는 ‘작은 칼’(Messer)과 ‘큰 칼’(Schwert) 그리고 ‘비수’(Dolches)까지 칼의 크기에 비례하여 높은 음정으로 점점 격해지는 분위기를 효과적으로 잘 나타내고 있다. 또한 B'부분(마디 15-17)에서는 화자의 불안한 심리를 당김음으로 잘 표현하고 있으며 이 곡의 최고음인 F가 세 번 등장하면서 극적인 분위기를 연출한다. (악보 15, 16, 17 참고)

<악보 15> 제 32 곡 마디 9-10

8분음표 반복

9

Undtaugt ein Mes - ser nicht, sonim mein Schwert,

<악보 16> 제 32 곡 마디 5, 10, 14

5 10 14

Ach, lie - ber nimmein Messer so nimmein Schwert, des Dol - ches Stahl

<악보 17> 제 32 곡 마디 15-17

15

und wasch'in mei nem Blut all - mei - ne Qual

f *piu f* *ff*

당김음

후주(마디 17-20)는 이 곡의 주요 리듬의 반복으로 비교적 단순한 듯 하며 마디 19-20은 마음이 진정 되는 듯 *dim.*로 진행되다가 *sf*로 강하게 끝이 난다. (악보 18 참고)

<악보 18> 제 32 곡 마디 19-20

19

p *dim.* *sf*

(5) 제 46 곡 Ich hab'in Penna einen Liebsten Wohnen

(내 애인은 펜나에 살고 있어요)

Ich hab'in Penna einen Liebsten wohnen, a
In der Maremmeneb'ne einen andern, b
Einen im schönen Hafen von Ancona, c
zum Vierten muss ich nach Vitervo wandern; b

Ein Andrer wohnt in Casentino dort, a
Der Nächste lebt mit mir am selben Ort, a
Und wieder einen hab' ich in Magione, b
Vier in La Fratta, zehn in Castiglione. b

나의 애인은 펜나에 살고 있어요.
다른 애인은 마렘마에 살고 있고요.
안코나의 아름다운 항구에 또 하나,
네 번째 애인에게 가려면 비테르보로 가야해요.

다른 애인은 카센티노에 살고
그 다음 애인은 나와 같은 곳에 살아요.
그리고 또 한 애인은 마쵸네에 있고
라 프라따에 네명, 카스틸리오네에는 열명이 있습니다.

제 46 곡 Ich hab' in Penna einen Liebsten wohnen(내 애인은 펜나에 살고 있어요)은 「이탈리아 가곡집」의 마지막 곡으로 매우 강렬한 인상을 준다. 이 곡은 한 여성이 자신의 많은 애인들의 거주지를 나열하며 자랑하는 재미있고 즐거운 내용이며 2연 8행(a-b-c-b, a-a-b-b)의 시로 구성되어있다. 매우 화려하고 긴 후주를 가지고 있으며 8분음표의 연타리듬이 주를 이루고 이로 인해 곡 전체는 통일성을 갖는다. 총 31마디로 이루어져 있으며 4부분으로 진행된다. F Major와 4/4박자, J=160의 빠르기를 갖고 전체적으로 매우 빠르고 경쾌하며 발랄하다.

이 곡의 형식은 다음과 같다.

<표 8>

구조	A	B	C	후주
마디	1-9	10-15	16-23	24-31
조성	F Major			
박자	4/4			
빠르기	Sehr schnell und munter 매우 빠르고 경쾌하게 (J=160)			

한 마디에 불과한 짧은 전주는 이 곡의 주된 반주형인 8분음표의 연타로 시작되며 A부분(마디 1-9)의 오른손 반주는 성악선율을 모방하는 형태이다. 이것은 마디 2-5에 나타나며 두 마디 단위로 반복되고 오른손 반주는 스타카토로 처리됨으로써 경쾌하고 사랑스러운 분위기를 연출한다. 또한 마디 2와 마디 4의 성악선율은 순차 상행과 순차 하행으로 아치형을 이루고 그 뒤 마디 3과 마디 5에서 도약으로 대조를 보여주며 마디 6의 세 번째 박부터 마디 7까지의 오른손 반주는 3번의 동형진행을 보여준다. 애인을 한 명 한 명 소개할 때마다 악상은 점점 커지고 반주의 음역 또한 확대되는데 이는 애인이 많음을 자랑하는 내용과 잘 부합한다. (악보 19 참고)

<악보 19> 제 46 곡 마디 1-7

Sehr schnell und munter. (♩ = 160)

아치형

Ich hab' in Pen-na ei-nen Lieb sten woh - nen, in der Ma-rem-men-eb' ne

모방

pp 주된 반주형

pp

5

ei-nen an - dern, ei - nen imschü - nen Ha fen von An-co - na,

동형진행

나란한조인 D minor로 전조되는 B부분(마디 10-15)의 반주부는 상성부와 하성부의 형태가 서로 바뀌어 진행되지만 성악부에서는 여전히 애인을 나열하고 있다. 마디 10-14는 두 마디 단위로 동형진행하고 있으며 마디 13-14에서는 자신의 동네에 살고 있는 애인을 소개하며 마치 비밀인 듯 *pp*로 작게 속삭이며 곡에 재미를 더해준다. (악보 20 참고)

<악보 20> 제 46 곡 마디 10-14

10

동형진행

Ein And-rer wohnt in Casen ti-nodort, derNäch-ste lebt mit miramsel ben Ort, ___

p *pp* *pp*

C부분(마디 16-23)은 A부분(마디 1-9)과 비슷하게 시작되는데 규칙적인 8분음표들로 순차 하행하는 마디 17의 성악선율을 마디 18의 반주부가 모방하고 있다. 또한 이 부분(마디 16-23)은 이 곡의 최절정 부분으로 최고음인 A를 포함하고 있고 이는 애인이 많음을 가장 자랑스러워하는 부분으로 ‘zehn’ (10)이라는 숫자를 표현하며 강조하고 있다. 반주의 음역은 점차 넓어지며 악상 또한 강해지는데 이는 애인의 수가 늘어나는 것과 여성의 즐거운 마음을 더 효과적으로 표현하고 있다. 성악과 반주 모두 잠시 쉬는 마디 20은 다음에 나올 최절정 부분을 기대하게 만드는 역할을 하고 긴장감을 유지시키며 마디 22는 펼친화음으로 진행되며 마디 22의 성악 선율은 다음에 나올 후주부의 주된 선율 동기로 사용된다. (악보 21, 22 참고)

<악보 21> 제 46 곡 마디 16-18

16
und wie der ei-nen hab'ich in Ma-gio - - ne,
모방

<악보 22> 제 46 곡 마디 20-23

20
펼친 화음
frei
zehn in Castig lio - ne.
a tempo
ff feurig

후주부(마디 24-31)의 악상은 *ff*로 일관되고 마디 24부터 F장조의 으뜸음인 F를 지속음으로 하여 통일감을 형성한다. 또한 마디 26부터 나타나는 당김음은 경쾌한 분위기를 한층 더 살려준다. 한 마디에 불과했던 전주에 비해 9마디의 긴 후주는 많은 애인의 수에 부합하듯 음정의 수가 매우 많고 성악은 끝났지만 여성의 즐거운 마음이 표현되며 마디 31은 반주의 음역이 확장되며 매우 폭넓게 마무리 된다. (악보 23 참고)

<악보 23> 제 46 곡 마디 24-31

23 *a tempo*

-ne.

ff feurig

F 지속음

26

8va

당김음

30

음역 확장

ff

Ⅲ. 결 론

「이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)」은 1890년-1891년에 22곡, 1896년에 24곡이 완성되며 볼프의 생애 중 가장 집중적이고 열정적이었던 시기와 더불어 영감을 잃어 가장 고통스러워하던 시기를 포함한다.

독일 예술가곡의 대표적 작곡가 중 하나인 볼프는 슈베르트, 슈만, 브람스 등이 이룩해 놓은 독일 예술가곡의 종합적인 특징을 잘 이어받았고 그는 그의 가곡들의 시를 소리와 피아노를 위한 것이라고 말할 정도로 시를 상당히 중요시 하였다. 또 그는 슈만과 바그너의 영향을 많이 받았으며 이는 성악부가 끝난 후에도 곡의 분위기가 유지되는 반주부와 반음계, 전조의 사용 등에서 엿볼 수 있다.

이 작품은 여성을 위한 노래, 남성을 위한 노래, 남·여 공용으로 부를 수 있는 노래로 나눌 수 있으며 보통 소프라노와 바리톤에 의해 많이 연주되어진다. 대부분 사랑에 관한 주제로 다루어지는데 그 내용은 이별의 슬픔, 사랑에 대한 소중함, 연인에 대한 분노 등으로 다양하게 나타난다.

이탈리아 가곡집에서 발췌한 5개의 곡들은 2연 또는 3연의 짧은 시들로 구성되어 있으며 통절 형식으로 이루어져 있다. 각 곡들의 주된 동기들의 반복 사용은 곡의 통일감을 형성시켜 주었으며 다양한 종류의 선율과 당김음, 불협화음 등으로 여성의 감정을 나타내었다. 특히 반주부는 성악성부에서 표현하지 못한 곡의 분위기를 보충해주는 역할을 하였으며 이러한 반주부는 리듬과 선율 등 성악성부와 다르게 움직일 때가 많았는데 멜로디의 모방과 리듬의 공유를 통해 유기적으로 진행되었다. 또한 변박이 사용되어 곡의 종지를 제시해주기도 하였다.

이 밖에 볼프는 악보에 지시어들뿐 아니라 빠르기까지 꼼꼼히 넣어 연주자

로 하여금 주관적인 해석보다는 악보에 충실한 연주가 될 수 있도록 이끌어냈다. 이러한 지시어와 반음계, 불완전한 조성 등은 악보를 처음 보는 이들에게 어렵다고 느끼게 할 수 있으나 그의 가곡들은 시를 충분히 이해한다면 표현하는 데에 있어서 훨씬 수월해질 것이다.

위 논문을 분석하고 연주 해 본 결과 「이탈리아 가곡집」은 볼프의 일반적인 음악적 특징이 매우 잘 나타나 있으며 첫 곡인 “Auch kleine Dinge”(비록 작은 것이라도)에서 표현하고 있듯이 짧지만 소중한 가곡들을 모아놓은 가곡집으로 어느 곡 하나 빼놓을 수 없다. 이는 천부적 기질을 타고 난 작곡가로서의 충분한 면모를 보여준다. 이것은 오늘날 많은 연주자들에 의해 사랑받고 연주되어지는 이유이다. 짧은 곡으로도 강한 인상과 굉장한 효과를 줄 수 있다는 것과 반음계적인 선율과 부점, 당김음 등을 섬세하게 표현함으로써 곡의 분위기를 알아 가는데 많은 도움이 되었다. 또한 악보에 나타나 있는 지시어와 빠르기로 연주 시에 감정이나 내용을 효과적으로 표현하기에 충분하다. 본 논문의 문헌적인 이해와 실증적인 효과가 앞으로 이 곡들을 연주하고자 하는 이들에게 도움이 되기를 바란다.

참고 문헌

<단행본>

김미애. 독일가곡의 이해. 삼호 출판사, 1998년.

김용환. 19세기 음악. 음악세계, 2005년.

심송학 역. 19세기 독일 가곡, Lorraine Gorrell. 음악춘추사, 1998년.

이경숙. 예술가곡의 이해. 도서출판 선우미디어, 2003년.

정복주 · 채은희. 성악예술. 예술, 2012년.

<일반 서적>

허영한·김문자·박미경·주대창·권송택·이석원·신인성 공저. 새 들으며 배우는 서양음악사. 심설당, 2009년.

<번역서적>

채은희 역(Kimbell, Carol). Song(하권). 서울: 도서출판 형설, 2004년.

<학위논문>

강혜영. Hugo Wolf Italienisches Liederbuch에서 본 시와 음악과의 관계. 석사학위논문, 단국대학교, 2011년.

양주리. Hugo Wolf의 가곡연구 : 뫼리케·아이헨도르프·괴테·스페인·이탈리아 가곡집을 중심으로. 석사 학위논문, 전남대학교, 2004년.

이은혜. Hugo Wolf의 <Mörrike 가곡집> 중 4곡 연구. 석사 학위논문, 성신여자대학교, 2006년.

이현. Joaquín Turina의 연가곡 「Poema en forma de canciones Op.19」에 관한 연구. 석사 학위논문, 성신여자대학교, 2010년.

이혜진. H.Wolf의 Italienisches Liederbuch의 내용별 분류에 의한 비교 분석 연구. 석사 학위논문, 성신여자대학교, 2013년.

정성은. Hugo Wolf의 "Spanisches Liederbuch"중 종교가곡과 세속가곡의 연구 분석. 석사 학위논문, 성신여자대학교, 2001년.

한혜진. Hugo Wolf의 「Italienisches Liederbuch」에 관한 분석 및 반주 연구. 석사학위논문, 성신여자대학교, 2005년.

이채미. Hugo Wolf의 가곡 연구 「Italienisches Liederbuch중 Peter Edition에서 제의한 여성을 위한 노래」를 중심으로 분석연구. 석사학위논문, 대구가톨릭대학교, 2002년.

<사전류>

세광음악출판사 편집부. 음악대사전.

Stanley Sadie. *The New GROVE Dictionary of Music and Musicians, Vol. 20*. New York : Macmilan, 2001년.

<인터넷 사이트>

<http://www.hugowolf.at>

<http://dedic.naver.com>

<악보>

Hugo Wolf. *SPANISH AND ITALIAN SONGBOOKS*. Dover Publications, 1990년.

<음반>

Chrisriane Oelze, Hans Peter Blochwitz. *Italienisches Liederbuch & Mörrike-Lieder Brilliant Classic 2CD*. 2010년.

Dietrich Fischer-Dieskau. *Italienisches Liederbuch*. 1951년.

Faith Escham, Elem Eley. *Italienisches Liederbuch, in recital at the Schubert Geburtshaus un Vienna*. 2011년.

Mojca Erdmann, Christian Gerhaher. *Italienisches Liederbuch 46 songs*. 2011년.

Abstract

A Study of Five Songs from Hugo Wolf's 「Italienisches Liederbuch」

Lee, Ji Min
Department of Music
Major in Vocal Music
Graduate School of
Sungshin Women's University

This paper presents a study on the work of Hugo Wolf (1860-1903), <Italienisches Liederbuch>.

<Italienisches Liederbuch>, is composed of two books and contains 46 Italian poems that Wolf set to music, which were translated by a novelist, Paul Heyse (1830-1914). Two collections of songs objectively describe different poems but both work display consistency in their format and style of music.

Out of the collections, five songs selected for study and analysis are No.1 'Auch kleine Dinge', No.10 'Du denkst mit einem fädchen mich zu fangen', No.31 'Wie soll ich fröhlich sein', No.32 'Was soll der Zorn, mein Schatz' and No.46 'Ich hab' in Penna einen Liebsten wohnen'. The result of the analysis is as below:

First, Italian collections of songs are composed of short poems with 2 to 3 stanzas. Normally, line 1 and 3, 2 and 4, or 1 and 2, 3 and 4 follow same format and rhyme lines. Through-composed form, which is a non-repetitive form, was mainly used in songs.

Second, harmonic melodies and chromatic tunes effectively deliver not only the ambience of a song but also emotional expression. Dissonance, chromatic scale, and sudden modulation heighten the atmosphere of the music.

Third, repetitive main rhythm of each song keeps consistency throughout a song, as syncopation and rest are used to describe mentality and emotions. Also, long rhythm is used to emphasize a certain lyric.

Fourth, although piano accompaniment and vocal part seems to follow a different format, both parts interact with each other by using imitated melody, and sharing same rhythm.

Five songs analyzed and researched throughout the paper are motivated from love and emotions inspired by love, such as joy and rage. As one of Wolf's major collections of songs, <Italienisches Liederbuch> successfully delivers beautiful poems and melodies of German art songs.