

저작자표시-동일조건변경허락 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

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

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

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

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

[Disclaimer](#)

배 민 수 교수지도
석사학위 청구논문

H.Wolf의 Italienisches
Liederbuch의 내용별 분류에 의한
비교 분석 연구

2013

성신여자대학교 대학원
반 주 학 과
이 혜 진

H.Wolf의 Italienisches
Liederbuch의 내용별 분류에 의한
비교 분석 연구

배 민 수 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2012년 11월

성신여자대학교 대학원

반 주 학 과

이 혜 진

인 준 서

이혜진의 석사학위 논문으로 인준함

심사위원 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

성신여자대학교 대학원

논문개요

19세기에 독일을 중심으로 시와 음악의 조화를 이룬 예술가곡이 발전하였고 독일 예술가곡(Lied)라는 새로운 장르가 탄생되었다.

볼프(Hugo Wolf 1860-1903)는 19세기말 대표적인 작곡가로 슈베르트(Franz Peter Schubert 1797-1828), 슈만(Robert Schumann 1810-1856), 브람스(Johannes Brahms)가 이룩해놓은 독일 예술가곡을 더욱 발전된 양식으로 진보 시켰고 빌헬름 바그너(Wilhelm Richard Wagner 1813-1883)로부터 낭만주의의 극적인 면을 받아들여 시와 음악의 융합을 강조하고 실현시켰다. 또, 가사에 의존하여 형식적으로 자유롭고 낭송적이며 음형적인 피아노 반주, 반음계를 사용한 표현적 화성 질에 따른 규칙성을 피하는 신독일파를 계승하였다. 그의 가곡은 시와 음악을 전개하는 과정에 있어서 가곡의 특색인 언어의 맛과 선율을 그리고 반주를 교묘히 살리면서 작품의 극적인 표현을 자연스럽게 잘 이루어내고 있다.

볼프는 전 생애를 통해 250여곡의 가곡을 남겼으며 각곡은 풍부한 개성과 다양함으로 그 가치를 더하고 있다.

본 논문에서는 후기낭만시대의 예술가곡의 특징, 볼프의 생애와 음악적 특징, 주요 작품들과 주요 시인들에 대해서 살펴보고 그의 작품에 대해 전반적인 이해를 돕고자 한다. 특히 그의 가곡집들 중에 파울 하이제가 이탈리아의 오래된 작자 미상의 리스펙토 (rispetto)를 독일어로 번역된 텍스트가 사용된 이탈리아 가곡집 (Italienisches Liederbuch)중 1권의 22곡을 남성 및 여성을 위한 곡으로 분류하고 더 나아가 시의내용에 따라 분류하였다. 또한 내용별 분류한 것을 중심으로 각곡의 가사, 형식, 화성, 반주와 성악부의 관계 및 각 내용간의 유사점과 차이점이 음악에 어떻게 나타났는지 연구하여 볼프가곡의 특징을 이해함으로써 효과적인 연주에 도움을 주고자 한다.

목 차

논문개요

I . 서론.....	1
II . 본론.....	3
1. 독일 후기낭만 예술가곡의 특징.....	3
2. Hugo Wolf의 생애 및 음악적 특징.....	6
1) 생애.....	6
2) 음악 및 가곡의 특징.....	12
3) 불프작품의 주요시인 및 주요가곡집.....	16
①하인리히 하이네(Heinrich Heine).....	16
②에두아르트 뫼리케(Eduard Mörike).....	18
③요세프 폰 아이헨도르프(Joseph Freiherr von Eichendorff).....	21
④요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe).....	23
⑤파울 폰 하이제 (Paul Johann Ludwig Von Heyse).....	26
⑥주요 가곡집.....	27
3. 이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)의 연구.....	39
1) 이탈리아 가곡집 (Italienisches Liederbuch).....	39
2) 남성곡 여성곡에 의한 분류.....	46
3) 내용별 분류에 따른 분석.....	47
①교훈.....	47

②슬픔.....	53
③사랑의 찬미.....	68
④화해.....	84
⑤해학적.....	91
⑥원망.....	106
⑦고백.....	110
⑧사랑의 염원.....	119
⑨갈등.....	127
⑩기타.....	139
III. 결론.....	147

참고문헌

ABSTRACT

표 목 차

<표1> H.Wolf 피테 가곡집 목록.....	26
<표2> H.Wolf 피리케 가곡집의 목록.....	29
<표3> H.Wolf 아르헨 도르프 가곡집 목록.....	32
<표4> H.Wolf 스페인 가곡집 목록	34
<표5> H.Wolf 이탈리아 가곡집 1권 목록.....	40
<표6> H.Wolf 이탈리아 가곡집 2권 목록.....	42
<표7> Auch Kleine Dinge의 형식과 구조.....	47
<표8> Mir ward gesagt의 형식과 구조.....	53
<표9> Der Mond hat eine schwere klag' erhobenen의 형식과 구조...	57
<표10> Mein Liebster singt am Haus의 형식과 구조.....	61
<표11> Ihr seid die Allerschönste의 형식의 구조.....	68
<표12> Gesegnet sei, durch den die Welt entstand의 형식과 구조.	73
<표13> Und willst du deinem Liebsten sterben sehen의 형식과 구조.	78
<표14> Nun lass uns Frieden schliessen의 형식과 구조.....	84
<표15> Wir haben beide lange Zeit geschwiegen의 형식과 구조...	87
<표16> Wie lange schon war immer mein Verlangen의 형식과 구조..	91
<표17> Geselle woll'n wir uns in Kutten hüllen의 형식과 구조.....	95
<표18> Mein Liebster ist so klein의 형식과 구조.....	99
<표19> Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind의 형식과 구조.....	106
<표20> Heb' auf dein blondes Haupt의 형식과 구조.....	110

<표21> Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her의 형식과 구조·	114
<표22> Ihr jungen Leute 의 형식과 구조·	119
<표23> Man sagt mir, deine Mutter woll'es nicht의 형식과 구조·	123
<표24> Wer rief dich denn의 형식과 구조·	127
<표25> Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen 의 형식과 구조·	130
<표26> Nein, junger Herr의 형식과 구조·	134
<표27> Selig ihr Blinden 의 형식과 구조·	139
<표28> Dass doch gemalt all' deine Reize wären 의 형식과 구조·	143

악 보 목 차

<악보1> Auch Kleine Dinge <악보 1-1>1-4마디, <악보 1-2>21-24마디	47
<악보2> Auch Kleine Dinge 1-6마디	48
<악보3> Auch Kleine Dinge 4-14마디	49
<악보4> Auch Kleine Dinge 13-15마디	50
<악보5> Auch Kleine Dinge 17-20마디	50
<악보6> Auch Kleine Dinge 21-24마디	51
<악보7> Mir ward gesagt 1-5마디	54
<악보8> Mir ward gesagt 3-6마디	54
<악보9> Mir ward gesagt 14-20마디	55
<악보10> Der Mond hat eine schwere klag' erhoben 1-5마디	57
<악보11> Der Mond hat eine schwere klag' erhoben 7-9마디	58
<악보12> Der Mond hat eine schwere klag' erhoben 8-12마디	58
<악보13> Der Mond hat eine schwere klag' erhoben 12-18마디	59
<악보14> Mein Liebster singt am Haus 1-6마디	61
<악보15> Mein Liebster singt am Haus 6-19마디	62
<악보16> Mein Liebster singt am Haus 20-34마디	63
<악보17> Mein Liebster singt am Haus마디35-45마디	64
<악보18> Mir ward gesagt 1-2마디	65
Der Mond hat eine schwere klag' erhoben 1-2마디	65
Mein Liebster singt am Haus 1-5마디	65
<악보19> Mir ward gesagt 17-20마디	66
Der Mond hat eine schwere klag' erhoben 6-18마디	66

Mein Liebster singt am Haus 35-45 마디	66
<악보20> Ihr seid die Allerschönste 1-2마디.....	68
<악보21> Ihr seid die Allerschönste 3-11마디.....	69
<악보22> Ihr seid die Allerschönste 15-19마디.....	70
<악보23> Ihr seid die Allerschönste 20-23마디.....	71
<악보24> Gesegnet sei, durch den die Welt entstand 1-4마디.....	73
<악보25> Gesegnet sei, durch den die Welt entstand 1-5마디.....	74
<악보26> Gesegnet sei, durch den die Welt entstand 6-11마디.....	75
<악보27> Gesegnet sei, durch den die Welt entstand 12-17마디.....	76
<악보28> Und willst du deinem Liebsten sterben sehen 1-8마디...	79
<악보29> Und willst du deinem Liebsten sterben sehen 9-11마디 ..	79
<악보30> Und willst du deinem Liebsten sterben sehen 14-19마디...	80
<악보31> Ihr seid die Allerschönste 1-2마디.....	81
Gesegnet sei, durch den die Welt entstand 1-2마디.....	81
Und willst du deinem Liebsten sterben sehen 1-2마디...	81
<악보32> Nun lass uns Frieden schliessen 1-4마디.....	84
<악보33> Nun lass uns Frieden schliessen <14-18>, <29-33>, <39-44>마디	85
<악보34> Wir haben beide lange Zeit geschwiegen 6-8마디.....	87
<악보35> Wir haben beide lange Zeit geschwiegen 13-15마디.....	88
<악보36> Nun lass uns Frieden schliessen 1-3마디.....	89
Wir haben beide lange Zeit geschwiegen 1-2마디.....	89
<악보37> Wie lange schon war immer mein Verlangen 1-15마디...	92
<악보38> Wie lange schon war immer mein Verlangen 21-24마디...	93
<악보39> Wie lange schon war immer mein Verlangen 29-38마디...	93
<악보40> Geselle woll'n wir uns in Kutten hüllen 1-9마디.....	96

<악보41> Geselle woll'n wir uns in Kutten hüllen 13-15마디·····	97
<악보42> Geselle woll'n wir uns in Kutten hüllen 22-27마디·····	97
<악보43> Mein Liebster ist so klein 1-10마디·····	99
<악보44> Mein Liebster ist so klein <6-10>, <16-20>마디·····	100
<악보45> Mein Liebster ist so klein 21-26마디·····	100
<악보46> Mein Liebster ist so klein 31-34마디·····	101
<악보47> Mein Liebster ist so klein 35-40마디·····	101
<악보48> Mein Liebster ist so klein 54-68마디·····	102
<악보49> Wie lange schon war immer mein Verlangen 35-38마디···	103
Geselle woll'n wir uns in Kutten hüllen 1-3마디·····	103
Mein Liebster ist so klein 16-20마디·····	103
<악보50> Wie lange schon war immer mein Verlangen 35-38마디···	104
Geselle woll'n wir uns in Kutten hüllen 34-37마디·····	104
Mein Liebster ist so klein 59-68마디·····	104
<악보51> Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind 1-2 마디·····	106
<악보52> Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind 1-2마디·····	107
<악보53> Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind 18-20 마디·····	107
<악보54> Heb' auf dein blondes Haupt 9-17 마디 ·····	110
<악보55> Heb' auf dein blondes Haupt 1-2 마디·····	112
<악보56> Heb' auf dein blondes Haupt 16-23 마디·····	112
<악보57> Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her 1-14 마디···	114
<악보58> Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her 8-14 마디···	115
<악보59> Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her 104-109 마디···	116
<악보60> Heb' auf dein blondes Haup 1-3마디·····	117
Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her 1-7마디···	117
<악보61> Ihr jun gen Leute 1-5 마디·····	119

<악보62> Ihr jungen Leute 11-20 마디·····	120
<악보63> Ihr jungen Leute 32-36 마디 ·····	120
<악보64> Ihr jungen Leute 40-50 마디·····	121
<악보65> Man sagt mir, deine Mutter woll'es nicht 1-2 마디·····	123
<악보66> Man sagt mir, deine Mutter woll'es nicht 3-11 마디·····	124
<악보67> Man sagt mir, deine Mutter woll'es nicht 18-21 마디·····	125
<악보68> Wer rief dich denn? 1-2 마디 ·····	127
<악보69> Wer rief dich denn? 6-8 마디·····	128
<악보70> Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen 1-2 마디··	130
<악보71> Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen 6-11 마디··	131
<악보72> Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen 11-15 마디··	132
<악보73> Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen 15-18 마디··	132
<악보74> Nein, junger Herr 1-8 마디·····	134
<악보75> Nein, junger Herr 9-16 마디·····	135
<악보76> Nein, junger Herr 17-25 마디·····	136
<악보77> Selig ihr Blinden 1-10 마디·····	139
<악보78> Selig ihr Blinden 31-10 마디·····	140
<악보79> Dass doch gemalt all' deine Reize wären 1-6 마디 ·····	143
<악보80> Dass doch gemalt all' deine Reize wären 10-12 마디·····	144
<악보81> Dass doch gemalt all' deine Reize wären 13-18 마디·····	144

I. 서론

19세기 낭만주의는 전형적이고 질서적인 고전주의와 달리 주관적이고 개인의 감정을 잘 표현 한다고 할 수 있는데 이러한 낭만주의 음악의 가장 중요한 발전 중 두드러지는 것은 시와 음악의 내적인 일치를 이룬 독일의 예술가곡(Kunstlied)이다.

18세기에 시작된 서정적인 시문학이 발달되었고 섬세한 감정들이 나타 났으며 이러한 시들은 19세기 작곡가들에게 풍부한 재료를 제공해 주었다.

19세기 후기 낭만음악의 대표적 작곡가 볼프(Hugo Wolf 1860-1903)는 슈베르트(Franz Peter Schubert 1797-1828), 슈만(Robert Schumann 1810-1856), 브람스(Johannes Brahms)가 이룩해놓은 독일 예술가곡을 더욱 발전된 양식으로 진보 시켰고 특히 바그너의 영향을 가장 많이 받아 독일 가곡의 음악기법을 한 단계 향상 시켰다.

그는 섬세한 선율과 불협화음, 반음계, 풍부한 화성 등을 사용하였고 빈번한 전조를 통하여 가사에 내포된 분위기를 살렸으며 통상적인 전조방법 외에도 시로 인한 갑작스런 전조를 사용하기도 하였다.

또 시의 의미를 잘 전달하기 위해 가사의 엑센트에 충실하고, 시어의 운율과 뜻에 따라 시어를 충실히 전달하기 위해 성악성부의 낭창법을 사용 하였다.

볼프의 가곡은 대부분 1887년부터 1897년에 이르는 10년이라는 짧은 기간 동안 작곡 하였고 자신의 가곡집에 자신의 이름보다 시인의 이름을 적어 넣을 만큼 그가 얼마나 시를 존중했는지를 알 수 있으며 리트에 있어서 가사와 음악 간의 평등관계를 보여준다. 또, 선율을 중시하기 보다는 음악의 모든 요소가 시의 표현을 위해 사용 되었다. 그의 가곡은 총 250여곡으로 대표가곡집은 <아르헨도르프 가곡집 1886-1888>, <피리케 가곡집 1888>, <괴테 가곡집 1888-1889>, <스페인 가곡집 1889-1890>, <이탈리아 가곡집

1권 1890-1891, 2권 1896>등이 있다.

본 논문에서는 독일 예술가곡의 흐름과 볼프의 생애, 가곡특징 및 주요 작품집에 대해 살펴본 후 이탈리아 가곡집 (Italienisches Liederbuch) 1권의 22곡을 비교 연구하고자 한다. 또 남성을 위한곡과 여성을 위한곡, 남성과 여성의 교대로 연주 할때의 곡으로 나누고 시의내용에 따라 교훈, 슬픔, 사랑의 찬미, 화해, 해학적, 고백, 사랑의 염원, 갈등, 기타로 분류하여 각곡의 가사, 형식, 화성, 반주와 성악부의 관계 및 각 내용간의 유사점과 차이점이 음악에 어떻게 나타났는지 분석하고 연구함으로써 볼프 가곡의 효과적이고 깊이 있는 연주에 도움이 되고자 한다.

본 논문에서는 페테 에디션사의 악보를 사용하였다.

II. 본론

1. 독일 후기낭만 예술가곡의 특징

예술가곡은 다른 형태의 성악과는 달리 여러 가지 생각, 느낌, 의미, 그리고 표현이 작은 규모 안에 농축 집약된 형태로 나타나며 성악적 능력과 감성이 매우 필요한 분야이다.

후기낭만주의는 독일을 중심으로 낭만시대와 근대음악을 이어주는 매개체 역할을 한다. 이시기의 음악적 특징은 낭만주의적 특징을 지속 하면서도 낭만주의에 대한 반항의 면을 갖고 있다는 점이다. 즉, 완전한 새로운 것을 만들어 낸 것도 아니고 그렇다고 낭만가곡의 특징을 그대로 계승 한 것도 아니다.

구체적으로 보면 초기 낭만음악이 이미 갖고 있던 것을 더욱 극단적으로 발전시켜 형식의 파괴, 극적인 구성들의 침투, 회화적 다양한 색채감, 관현악 기법의 발전과 편성의 확대, 주관적이고 불규칙적 표현방법을 사용하였다. 특히 강한 강도의 감정을 추구하기 위하여 사용한 복잡하고 웅대한 반음계적 화성 기법이 발전하게 되고 여전히 3화음을 중심이 되었으나 장단조의 음계가 아닌 12반음계를 사용하였다. 또 자유로운 불협화음과 변화화음, 과감한 조바꿈, 잦은 임시표를 사용하였는데 이로 인해 음향적으로 짜임새가 두터워 졌고 음역의 범위가 넓어지게 되었으며 조성체계는 큰 변화가 나타났다.

형식적인 면에서는 낭만시대 초기에 대부분 유절형식과 통절형식의 가곡으로 작곡되었으나 후기낭만으로 들어와서 작곡가들이 연가곡을 많이 다루게 되었다. 이러한 연가곡은 노랫말이 극이기보다는 서정시이고 가곡은 그야말로 질 높은 문학적인 시와 음악이 결합한 것이라고 할 수 있다. 그리고 언어에서 오는 운율이나 표현에 대한 강세를 위해서 선율과 리듬이 많이 희생하게 되었고 언어의 기본적인 리듬을 중요시하는 새로운 경향은 시와 멜로디의 관계에 변화를 가져왔다. 이는 이당시 작곡자들의 공통된 음악적 특징이다. 또한 이 시

대에는 가곡의 무대가 큰 연주회장으로 넓혀져 폭넓은 악기를 사용함으로 초기 낭만주의 피아노 반주에서 벗어나 오케스트라 반주의 다양한 음색을 선호하게 되었다. 이것은 후기낭만시대에 이르러 반주가 보조적 역할에서 벗어나 동등한 위치에서 음악적 역할을 차지하고 더 나아가 성악성부를 오케스트라의 한 악기로 취급하게 되는 형태로 전환 되었다는 것을 의미한다. 가곡에 있어서 이러한 변화에 주도적 역할을 한 대표적 작곡가로는 바그너 볼프, 말러, 슈트라우스를 들 수 있다.

바그너는 오페라의 극적이고 반음계적인 특징과 극음악이라는 새로운 장르를 추구하였다 좁은 의미에서는 후기낭만음악을 바그너의 음악극이 출현한 1860년대 이후음악을 지칭 하기도 한다. 그는 불협화음과 전조 반음계등을 사용하였고 이는 볼프에 영향을 끼친다

볼프는 시 자체에 중점을 두고 시와 음악의 밀접한 관계를 가지고 독일가곡을 완성한 작곡가이다. 그는 바그너 추종자로서 시의 내용과 말의 표현에 집중하여 성악성부의 멜로디가 선율적 이기보다 낭송적이다. 또 가사의 내용에 내포되어 있는 분위기를 살리기 위해서 변화화음과 전조를 사용하였고 반주부는 슈트라우스나 말러와 다르게 피아노로 작곡한곡이 대부분이다.

슈트라우스는 오페라와 교향시를 주로 작곡 하였는데 작품들에 여러 악장을 통해 같은 주제를 빈번히 사용하는 주제 변형기법을 사용하였다. 그의 음악기법은 소나타의 형식을 변형하거나 자유롭고 유동적인 형식을 사용하는 새로운 면을 갖기도 한다. 또 다양하고 풍부한 복합적 화성을 통해 보다 강렬한 감정 표현 추구하였다.

말러는 작품의 연주시간이 한 시간 이상 소요되는 거대한 교향곡을 작곡했다. 그는 보수적인 성향을 유지하면서도 바그너의 영향을 받아 진보적인 모습을 보였고 그의 가곡들은 민요에 강한 동경을 보이며 오케스트라 반주를 사용하였다.

이처럼 후기낭만주의는 가곡과 양식을 제외하고는 대규모의 음악 구성을 갖

는다. 기본적으로 낭만주의 음악기법에 기초하고 있으나 상당수의 작품에서 20세기의 현대적 기법이 나타난다. 후기낭만주의의 이러한 창작기법은 20세기 작곡가들에게 영향을 미쳤지만 한편으로는 지나치게 과도한 규모에 대하여 거부반응을 갖게 하였고, 20세기의 새로운 음악의 출현을 서두르게 하였다.

2. Hugo Wolf의 생애 및 음악적 특징

1) 생애

후고 볼프(Hugo Wolf)는 슬로베니아의 녀석지 못한 형편의 가죽 세공 기술자이지만 피아노와 바이올린 등 여러 악기를 혼자 힘으로 다룰 수 있을 만큼의 음악적 재능을 가진 독일출신의 그의 아버지 필립 볼프(Philipp Wolf)와 4살 연상이자 강하고 활동적인 성격을 가진 슬로베니아 자작농인 그의 어머니 카타리나 누쓰바우머(Katharina Nussbaumer) 사이에서 1860년 3월 13일 8남매 중 넷째로 오스트리아 빈디시그라츠(Windischgrätz)에서 태어나게 되었다.

그의 아버지 필립 볼프는 타고난 음악적 재능을 통해 넷째 아들인 볼프에게 어려서부터 피아노와 바이올린을 다루는 방법을 가르쳐주었다. 볼프는 자신의 음악적 재능을 믿고 부모님을 설득한 끝에 그라츠(Graz)의 초등학교(Volksschule)인 음악학교에 들어가게 되었고 1865년부터 1869년까지 스승인 세바스티안 뵘(Sebastian Weixler)에게 피아노와 음악에 대한 이론을 배웠다. 그 후 다른 학교에도 진학을 했지만 음악 외에 다른 과목의 부진과 아버지로부터 물려받은 괴팍하고 변덕스러운 성격으로 인해 번번히 그만 두게 되었다. 그리고 그의 이모인 카타리나 빈첸즈베르크(Katharina Vinzenzberg)의 도움을 받아 1875년 그의 나이 15세경이 되던 해 빈 음악원(Konservatorium)에 입학하여 빌헬름 쉰너(Wilhelm Schenner)에게 피아노를 배웠고 로베르트 푸크스(Robert Fuchs)에게 화성법을 배우며 정식으로 음악교육을 받기 시작하였다. 또한 빈 음악원에서 젊은 구스타 말러(Gustav Mahler)등 여러 친구를 사귀게 되고 콘서트와 오페라를 자주 보러 다니기도 하였다. 그렇게 오페라에 열중하던 중 탄호이저(Tanhäuser), 로엔그린(Lohengrin)의 공연을 하기위해 빈을 찾은 빌헬름 바그너(Wilhelm Richard Wagner)의 음악을 실제로 보고 들

게 되었으며 그것을 계기로 그의 음악에 심취하여 빠져들게 되었고, 이후의 볼프의 음악은 바그너의 영향을 크게 받게 된다.

볼프는 바그너가 머무르는 호텔로 찾아갔다. 바그너는 관대하고 상냥하였으며, 그가 작곡한 피아노곡에 대한 비평도 해주었다. 그는 인내와 연습에 대해서도 조언해 주었으며, 다음에 비엔나에 방문할 때에는, 볼프가 좀 더 대규모의 작품을 구상한 것을 보길 기대한다고 말하였다. 볼프에게 이것은 잊을 수 없는 경험이었으며, 이러한 바그너의 이념에 큰 감명을 받은 볼프는 평생토록 바그너를 숭배하게 된다. 이 기간 동안 그는 피아노 소나타, 바이올린 협주곡, 가곡, 합창곡을 바쁘게 작곡하였는데 대부분 미완성으로 방치되었다.¹⁾

그렇게 학교생활을 하던 중 볼프의 열광적이면서 변덕스러운 성격 탓에 얽매이는 듯한 작곡수업이나 체계적인 학교수업 스타일의 하모니나 대위법과 화성학 수업에 반감을 가지게 되었고 교수와의 불화로 이어지게 되었다. 그리하여 볼프는 음악원 책임자인 요셉 헬메스베르거(Josef Hellmesberger)를 찾아가 학교를 떠나고 싶은 심정을 털어놓고 수업 거부 등의 이유로 결국 1877년 3월 강제 퇴학을 당하게 되면서 그의 생애 학교생활이 마감이 된다.

학교를 떠난 후 많은 음악가(바흐, 베토벤 등)들과 지식을 나누면서 음악과 문학에 대해 공부 하였고 여기에 연극에 관한 지식과 작곡법도 빠지지 않았다.

볼프는 열정적으로 음악의 레퍼토리와 독일과 해외문학을 분석하였고, 과거의 작곡가와 작가들 사이에서 밀접한 관련성을 발견하였다. 그가 주로 좋아하던 문학가는 요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe), 베른트 하인리히 클라이스트(Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist), 에드워드 뫼리케(Eduard Mörike), 고트프리트 켈러(Gottfried Keller), 니콜라우스 레나우(Nikolaus Lenau) 그리고 하인리히 하이네(Heinrich Heine)이었다. 1878년, 그는 그 중 즐겨 읽던 하이네나 레나우의 시에 의한 20곡의 가곡(일반적으로 초

1) 세광음악출판사 사진편집위원회, 음악대사전, 서울:세광음악출판사, 1996, p.716

기가곡이라 부른다)을 하루에 1곡에서 2곡씩 작곡했다.²⁾

그러나 이 시기에 그는 작곡보다는 독서에 많은 시간을 보냈고,³⁾ 이시절의 많은 독서량은 그 생애에 가장 중대한 영향을 끼치게 되었다.

볼프는 로베르트 슈만(Robert Schumann) 처럼 대단한 독서가였고, 이러한 문필취미가 슈만, 프란츠 슈베르트(Franz Schubert)의 가곡에 대한 분석으로 이어져 가곡형식에 대한 남다른 애착과 집착을 가져왔다. 그의 가곡세계 형성 과정에는 슈베르트, 요하네스 브람스(Johanes Brahms)의 영향을 받았다. 또 불협화, 급작스런 전조, 유동적인 조성, 선율과 반주 사이의 독립성 보장과 상호작용은 바그너의 영향을 입은 바가 크다.⁴⁾

1878년 초에는 그의 후원자의 친척인 벨리 프랑크(Vally Franck)를 마음에 두게되고 연인의 감정을 가지게 된다. 이것으로 볼프의 가곡에 많은 영향을 받았으나 머지않아 그녀와의 만남이 끝이 나고 힘든 나날을 보내던 중 1881년 친구인 아달베르트 폰 골드슈미트(Adalbert von Goldschmidt)의 도움으로 잘츠부르크(Salzburg) 가극장의 지휘자로 일을 할 수 있게 되었고 몇 차례 지휘를 하였으나 경험부족과 자신의 성격의 벽을 넘지 못하고 감독과의 불화로 얼마 후 그만두게 된다.

1883년에 되던 해 바그너가 세상을 떠나고 볼프는 그의 죽음을 애도하는 듯한 Zur Ruh, zur Ruh(편안히 잠드시라)라는 가곡을 작곡한다.

그 후 1884년 그의 나이 24세가 되던 해 비엔나 살롱 신문(Wiener Salonblatt)에 음악 비평란을 맡게 된다. 볼프는 내심 즐거운 마음으로 비평을 하였고 특히 브람스 한슬리크일파(Brahms-Hanslick Partei)와 기성악단 전체를 격렬한 언사로 비판하면서 지나치게 엄격하고 날카로운 비평을 하는 그 시기 명성 높은 비평가로 이름을 떨치게 되지만 많은 적이 생기게 되었고 그로 인하여 작곡가로서의 성공을 더욱 지연시켜 비평가를 그만 두기 전 얼마동안은 작품

2) 주영지, Hugo Wolf의 Morike 시에 의한 가곡연구:3곡을 중심으로, 성신여자대학교 대학원, 2010, p.6

3) 세계음악 해설대전집 편찬위원회, 세계명곡 해설대전집, 서울:중앙문화사, 1982, p.300

4) 이경숙, 예술가곡의 이해, p.30, 31

하나 출판하지 못하는 결과를 낳게 되었다.

1887년 아버지의 죽음을 전후하여 다시 작곡에 몰두하기 위해 비평가의 길을 그만두었고 그해 5월에 현악 4중주를 위한 이탈리아 세레나데(Italian Serenade)를 만들게 되었다.

그 해 말에는 친구인 프리츠 에크슈타인(Fritz Eckstein)의 원조로 그의 가곡 12곡이 처음으로 출판하게 된다.

1888년 2월, 피리케의 시를 기초로 하여 곡을 붙인 ‘북치기(Der Tambour)’를 출발로 그의 천재적인 면을 입증하는 유명한 가곡들이 분출된다. 그리고 같은 달 비엔나(Vienna) 근교에 있는 친구 하인리히 베르너(Heinrich Werner)의 별장에서 작품 만들기에 집중하였다. 볼프는 그곳에서 피리케의 시를 바탕으로 곡을 하나하나 만들기 시작하더니 3개월이 지난 그 해 5월에 43곡의 가곡을 완성하게 된다.

여름부터 가을을 지나면서 피리케와 아이헨도르프의 시로 인하여 다양한 곡들이 나오게 되었고 이 작품들은 시의 내용이 전달하는 분위기에 민감하게 잘 부합했고 이러한 가곡은 빈의 청중들에게 환영을 받았다.

그 후에 괴테의 시만 집중적으로 취급되어 약 4개월간 50곡의 가곡집이 완성되었고 용기를 얻은 볼프는 파울 이안 루드비히 폰 하이제(Paul Jihann Ludwig von Heyse)와 엠마누엘 폰 가이벨(Emanuel von Geibel)이 스페인 시를 번역한 것과 하이제의 힘으로 번역한 이탈리아 시를 바탕으로 작곡으로 전환을 하게되었다. 그렇게 스페인 문학과 문화에 열정을 갖게 되었고 곧바로 스페인 가곡집(Spanisches Liederbuch)의 작업이 시작되어 1890년 4월경에 총 44곡의 스페인 노래가 작곡되었다. 그 후 1888년 2월부터 2년여 동안 약 160여곡의 가곡이 태어나게 됐다.

이 스페인 가곡집의 10곡은 종교적인 내용이 담겨져 있으며 나머지 34곡은 사랑을 주제로 한 세속가곡으로 구성이 된다.

그런데 1891년 말 하이제가 이태리 시를 독일어로 번역한 시에 곡을 붙인 이

탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)을 시작하여 15곡을 쓴 후 어떠한 이유인지 갑자기 영감이 사라지고 고갈되는 것을 느끼고 실의에 빠져 더 이상 한곡도 쓸 수가 없게 되어 살아갈 희망조차 잃게되어 약 2년간 방황을 하게 된다.

그는 작곡가로써의 최악의 시간을 살고 있었으며 그때에 슈투트가르트(Stuttgart)의 법정 변호사이자 아마추어 테너인 후고 파이스트(Hugo Faisst)에게 보낸 편지에는 이렇게 쓰여 있었다. “나의 고민에는 이 지상의 어떤 약초도 효험이 없네. 다만 신만이 나를 구할 수 있네. 나에게 영감을 돌려주고, 나의 내부에 잠들어있는 마신을 불러일으켜 나에게 새로 부쳐 주게. 그러면 나는 그대를 신으로 받들고, 그대를 위해 제단을 쌓으리라!”⁵⁾ 거기다가 볼프는 1891년부터 매독 2차적 증상으로 보이는 목의 염증과 열로 힘들어 하며 상대적인 침묵기를 1894년 까지 가지게된다. 그럼에도 불구하고 자신의 가곡인 요정의 노래(Elfenlied)와 불의 기사(Der Feuerreiter)를 가지고 합창 버전에 참가하였고 그의 실력은 인정을 받으면서 많은 사람들의 사랑도 받게 된다. 이로써 용기를 되찾은 볼프는 예전부터 꿈꿔온 오페라 작곡을 준비하게 된다. 그것은 스페인의 작가인 페드로 안토니오 알라르콘(Pedro Antonio Alarcon)의 소설을 그의 친구인 로자 마이레더(Rosa Mayreder)가 독일어로 번역한 삼각모자 (El sombrero de tres picos)로 1890년 그는 이 대본을 처음 봤을 때, 내용이 유치하여 경멸해하며 거절을 했지만 그의 절망의 시간이 지난 후 다시 대본을 찾아보게 되었다. 결국 1895년 3월부터 거의 모든 시간을 투자하여 작곡을 하기 시작했고, 그 후 1895년 7월 9일 피아노 악보로 된 4막의 오페라를 완성할 수 있었다.

1895년 7월 원님(Der Corregidor)이라는 오페라를 정말 빠른 시간에 완성하고 그 이름으로 만하임에서 공연을 하게 되었지만 이번에도 트러블로 인하여 2회의 공연을 마지막으로 중단되고 말았다. 그리고는 그는 다시 궁핍한 생

5) 세계음악 해설대전집 편찬위원회, 세계명곡 해설 대전집, 서울:중앙문화사. 1982. p.302

활을 하다가 1897년 3월, 베를린의 후고 볼프협회(Berlin Hugo Wolf-Verein)의 창시자인 폴 뮐러(Paul Müller)에게 줄 크리스마스 선물로 그의 마지막 가곡인 미켈란젤로 가곡(Michelangelo Lieder)을 작곡한다.⁶⁾ 이때 볼프는 전신마비, 동공반사등의 매독 제 3기를 진단받은 상태였고 뇌출혈의 조짐이 보이며 발작을 재발하여 의사의 명령으로 병원에 수용되게 된다. 그렇게 힘든 투병생활을 견디며 지친 그는 트라운 호수(Traunsee)에 투신자살을 시도하였으나 실패하고 결국 1898년 겨울 비엔나에 위치한 정신병원에 들어가게 된다.

그렇게 병과 싸우면서 지냈지만 병세는 좋아지지 않고 오히려 악화되어 중풍이라는 무서운 증상까지 찾아오게 되면서 1903년 2월 22일에 정신이상의 상태에서 신경발작을 일으켜 그의 나이 43세로 세상을 떠나게 된다.

6) 주영지, Hugo Wolf의 Morike 시에 의한 가곡연구:3곡을 중심으로, 성신여자대학교 대학원,2010,p.10

2) 음악 및 가곡의 특징

볼프는 후기낭만시대의 대표적인 작곡가로서 다른 작곡가와 달리 시 자체에 중점을 두고 시와 음악의 밀접한 관계를 가지고 독일가곡을 완성한 작곡가이다.

시에 대한 그의 태도는 평론가 에르네스트 뉴먼(Ernest Newman, 1868-1959)에 따르면 “볼프는 음악가로서 뿐만 아니라 시인으로 인정될 정도로 가사의 처리에 거의 오류가 나타나지 않는다”라고 평가했다.⁷⁾

그는 초기에 슈베르트에게서 서정적인 선율과 시의 내용을 피아노반주로 표현 기법을 영향 받았으며 슈만에게는 시와 음악외적 표현기법에 영향을 받았다.

특히, 그의 가곡 중 슈만이 좋아하는 시인들의 시를 사용하였고, 곡의 시작부분은 조용하고 느리다가 갑자기 분위기가 바뀌는 다이내믹한 효과, 노래가 끝난 후 에도 피아노 반주가 지속되어 곡의 분위기를 계속 유지시켜주는 형태, 낭송적 성악선율과 독립적인 피아노 반주에서 볼 수 있듯이 슈만의 영향을 더 많이 받았다.⁸⁾

볼프는 슈만처럼 문학에 심취해 있었다. 또 가사의 자연스런 종지가 멜로디의 리듬을 결정짓게 하면서 시의 운율에 꼼꼼 하였다.⁹⁾

볼프의 음악에는 섬세한 선율과 불협화음, 반음계의 빈번한 조바꿈, 변박, 풍부한 조성변화 등을 볼 수 있는데, 이는 바그너의 영향을 많이 받았다. 또, 볼프는 시의 아름다움과 자연스러움을 효과적으로 살리고자 낭창법을 사용하였다. 낭창법은 낭송의 의미로 가창에 말을 음악에 우선 시키는 것을 말한다. 즉, 그의 가곡은 시 라고 할 수 있을 정도로 시와 음악의 결합을 보여준다.

그는 또 다른 작곡가가 선택하지 않은 시 들을 선택하여 작곡하였고, 그 시들의 주제는 종교적이고, 세속적이고, 서정적이고, 극단적, 철학적이 이르기까지

7) Ernest Newman, The Art Song, University of Oklahoma Press, 1953, p.113

8) 김미애, 독일가곡의 이해, 서울:상호출판사 1998, p.163

9) 예술가곡개론, 지운사, p.102

지 다양하다. 그의 노래는 희극과 비극 밝고 어두움의 양극의 세계를 조명하고 종래 서정가곡의 범주에서 벗어나 극적이며 풍작적인 특성을 지니고 있다. 이어서 볼프 가곡의 특징을 구체적으로 살펴보면

(1) 시 (가사)

볼프는 시 자체에 중점을 두고, 시가 음악에 자연스럽게 녹아들도록 했다.¹⁰⁾ 그는 음악적 영감이 떠오르면 특정시인의 시에 집중하여 작곡하고, 그 가곡집에 자기 자신의 이름보다 시인의 이름을 표기 할 정도로 시를 중요시 여겼다. 또한, 이곡들이 연주될 때 시를 먼저 낭송(낭독)하고 설명을 덧붙였다. 이는 그의 작품에서 시와 음악의 중요성을 동등하게 생각하고 있음을 볼 수 있다. 볼프는 바그너의 영향을 많이 받았는데 그의 음악에 나타난 낭창적 요소를 받아서 볼프는 시의 의미를 잘 전달하기 위해 가사의 엑센트에 충실하고, 시어의 운율과 뜻에 따라 시어를 충실히 전달하기 위해 성악성부의 낭창법을 사용하였다.

볼프 가곡의 특징은 이런 낭창법에 있는데 선율이 시의 억양을 반영하는 것을 넘어 감정이나 중요한 말에 따라 쉼표, 강약, 템포 등을 적절히 사용하여, 가사의 운율에 따라 박자를 맞추기보다 가사의 뜻에 따라 리듬적 발음을 중요시하는 것을 볼 수 있다. 따라서 볼프의 가곡을 연주 할 때 시의 내용과 의미를 파악하고 정확한 해석을 통해 이루어져야 할 것이다.

(2) 선율

볼프의 선율은 그 자체보다 시의 의미에 중점을 두었기 때문에 선율적 이기보다는 낭창적인 경우가 더 많다. 이것은 그가 추구하는 음악이 선율의 발전으로 인해 시가 종속되는 일이 거의 없이 오히려 성악선율이 시의 틀을 맞추어가는 형태이기 때문이다.¹¹⁾

이 외에도 볼프는 단순한 화성과, 반음계 등, 반주부와 전혀 다른 선율을 가지

10) Frank Walker. Conversations with Hugo Wolf, Music & Letters, Vol No.1 p.5

11) Rey MLongyear, 19세기 낭만주의 음악(김혜선 역), 서울:다리출판사, 2001, p.8

고 대위적으로 움직여 시와 전혀 다른 분위기를 나타내기도 한다. 또한, 중요하게 생각하는 시어에 박자를 길게 늘리거나 다양한 악상의 변화는 감정의 효과적인 전달을 위함이고 이 또한 볼프 음악에 시와 음악을 결합하고 있음을 보여준다.

(3) 반주

볼프는 낭창법으로 인해 선율의 부족한 부분을 보완하기 위해 반주를 발전시켰다. 그의 작품들은 대부분 피아노 반주로 이루어져 있고 이는 그의 음악에서 시를 표현하기 위한 도구이자 그의 음악세계를 표현하기 위함이었다.

전주는 노래의 분위기를 예시해주고 때로는 피아노 선율이 성악성부를 넘어서기도 한다. 또, 후주에는 앞서 내용을 요약하거나 용해시킨다. 이처럼 피아노 반주는 성악과 유기적 연관성을 가지고 있다. 이처럼 노래는 시의 외연을 나타내는 반면, 피아노 성부는 시의 내연의 세계까지 나타내고 있는 것이다.¹²⁾ 따라서 연주자는 곡 해석에 있어 가사 뿐만 아니라 피아노의 역할까지도 중요시 여겨야 할 것이다.

(4) 화성

볼프의 화성은 바그너의 영향을 받아 그의 화성과 유사하다. 볼프는 기능화된 화성을 통하여 감정의 변화를 표현하였고, 불협화음과 반음계의 전조를 자주 사용하였으며 비화성음과 감화음 등을 통해 화려하고 대담함을 볼 수 있다.

또, 이러한 특징들은 시의 표현을 위해 시도한 그의 음악적 대담함과 섬세함을 볼 수 있다.

(5) 리듬

볼프가곡의 리듬은 반복되는 리듬형을 볼 수 있는데 하나의 결정된 리듬형이 지속되거나 혹은 변화 할 경우 원래 리듬에서의 확대나 축소가 되어 사용된다. 이는 ¹³⁾

12) 양주리, Hugo Wolf의 가곡연구, 전남대학교 대학원 p.37

13) 김점, 휴고볼프의 가곡에 대한 분석연구, 이화여자대학교 대학원, p.37

독일어 특유의 운율을 표현하기 위해 리듬의 반복을 사용하였고 이는 시의 전체적인 느낌을 나타내고 주인공의 심리상태나 동작을 표현해 주고 있다.

결국 볼프의 가곡에서 리듬은 피아노 반주와 마찬가지로 시를 표현해주기 위한 도구로 사용된다.

(6) 형식

민요를 통해 영감을 받아 작곡한 곡을 제외하고 통절 형식으로 작곡 되었다. 이는 시를 중시하는 볼프의 성향을 볼 수 있다. 또, 그는 유절형식에서 조차 변하지 않는 반복을 되도록 피하고 있는데 이는 시를 중시하는 그의 스타일에 입각하여 같은 선율로 다른 시들을 표현할 수 없다고 생각했기 때문이라고 할 수 있다.¹⁴⁾

14) 김지영, Hugo Wolf의 <미봉의 노래 I,II,III>의 분석 연구, 단국대학교, 2003, p.19

3) 볼프 작품의 주요시인 및 가곡집

① 하인리히 하이네(Heinrich Heine)

하인리히 하이네 본명은 Harry Heine이다.

1797년 독일 라인 강변의 뒤셀도르프(Düsseldorf)에서 가난한 유대인 집안에서 태어났으며 19세기를 대표하는 시인이자 작가이며 저널리스트이다.

어린시절 프랑스 혁명군이 뒤셀도르프에 주둔 했었고 봉건적인 독일에 반역하는 자유사상의 영향을 받고 있었다.¹⁵⁾

1816년 숙부의 은행 견습원이 되었고 숙부의 딸을 사랑하게 되었으나, 이루어지지 못했고 이 실연의 고통을 아름다운 시로 승화시켰다. 1819년에 숙부의 도움을 받아 본 대학교(Universität Bonn), 괴팅겐 대학교(Universität Göttingen), 베를린 대학교(Berliner Universität)에서 법학을 전공 하였다. 본에서 아우구스트 빌헬름 쉴레겔(August Wilhelm Schlegel) 교수의 문학 강의를 베를린대학에서 게오르그 빌헬름 프리드리히 헤겔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)의 철학 강의를 듣고 영향을 받아 문학 활동을 시작했다.

1821년12월 베를린에서 그의 처녀시집<시집 Gedichte>, 1823년 비극<라트크리프>, <아르만조르, Almansor>을 간행했고, 1824년<하르츠 기행, Die Harzreise>을 썼다. 1825년에는 법학박사 시험에 합격하였고, 1826년 출판한 <여행의 그림 제 1권, Reisebilder. Erster Teil >으로 명성이 높아 졌고, 1827년 <루 그란의 서, Das Buch Le Grand >를 포함한 <여행의 그림 제 2권, Buch der Lieder sowie Reisebilder. Zweiter Teil>을 출판했지만 교회와 귀족의 비판에 대해 문제가 되어 발매가 금지 되었다. 또 그해에 그 동안의 시를 정리해서 <노래 책 Buch der Lieder>를 발표하여 문명을 높였다. 1830년 폐병으로 헤르고란트 섬에서 요양하고 있을 때 7월 혁명의 보도를 들었다. “문

15) 인명사전 편찬위원회 2002. 1. 10 민중서관

학속으로 혁명이 들어오자” 크게 전향하여 이듬해 속물의 나라 독일을 버리고 자유의 나라 파리로 갔다. 1835년 독일 연방의회는 그의 모든 저작을 발행금지 시켰지만 그는 루이 필립으로부터 연금을 받으면서 화려하게 활약했다.

<프랑스론>으로 프랑스의 정치적, 문학적 상황을 보도하면서 독일의 비참함을 통렬히 비판하고 <낭만파><독일에 있어서의 종교와 철학의 역사>를 거쳐 1840년<베르네 비판, Ludwig Börne>에서는 역시 파리에 살면서 급진주의자가 된 베르네에게 날카로운 풍자를 퍼부어 청년 독일파를 적으로 돌렸다.¹⁶⁾

1841년에는 오랜애인 아티루테와 결혼하였고 1843년 풍자서사시<아타트롤 Atta Troll>을 발표하고 1844년 <신시집 Neue Gedichte>, <독일의 겨울이야기, Ein Wintermärchen>를 발표했다. 1848년 척수 결핵에 걸려 척추 경련과 부분적으로 눈이 멀게 되어 자리위에 누워 병고와 고독속에서 신에의 귀의를 받지만 사상적 신념으로서는 민주혁명의 원리를 견지하였다.¹⁷⁾

그 동안에도 1851년 대시집<로만체로 Romanzero>, 1854년에는 <루티치아, Lutetia>등을 간행하였다.

1855년 그가 죽음 앞에서 헤메고 있을 때 카미라 세르단 이란 여인이 찾아와 마지막 정염을 불태우게 하였으나 1856년 2월 17일에 사망하였다. 그는 낭만주의와 고전주의의 전통을 잇는 서정시인이며 반전통적 혁명적 저널리스트였다.

그의 달콤한 낭만적 색채에는 냉혹한 현실에 대한 냉소가 있고 강한 애국심의 이면에는 편협한 독일인에 대한 반항심이 있었다. 그의 일생은 고뇌와 절망의 연속이었다. 오늘날 누구보다 더 많은 작품이 알려져 있으며 괴테와 더불어 독일의 대표적 시인이다.

16) 세계 문학사 작은사전, 김희보 편저 . 2002. 4. 1

17) 인명사전 편찬위원회 2002. 1. 10 민중서관

② 에두아르트 뫼리케(Eduard Mörike)

뫼리케는 루드비히스부르크(Ludwigsburg)에서 의사였던 아버지와 목사의 딸인 어머니의 사이에서 태어났다. 평범하진 않았던 집안에서 자라면서 집안의 종교적인 분위기의 영향을 받아 뫼리케는 튀빙겐대학(Tübinger Stift) 신학부에서 신학을 공부하였고 이를 바탕으로 성직자로 독일 곳곳을 전전하였으며 다른 여러곳에서 부목사로 일을 하기도 하였다. 그러다가 1834년 뷔르템베르크 오지인 클레버줄츠바흐 지방의 목사 가 되었고 그의 (낡은 풍향계 Der alte Turmhahn)는 이 마을을 배경으로 하였으며 낡은 풍향계를 의인화시켜 목사와 주민들의 모습을 보고 그 것을 담은 작품으로 이 작품이 그에게 큰 명성을 얻게 해주었다. 그 후 1851~1866년에는 슈투트가르트(Stuttgart)의 여학교에서 만년 문학교사로 근무를 하면서 보냈다.

뫼리케는 서정시인으로서 자신의 스승인 괴테(Johann Wolfgang von Goethe)를 제외하고 당대 최고로 꼽힐만한 인물이며 탁월한 서정적 표현과 천부적인 문학적 능력을 갖고 있는 시인이자 소설가이다.

그는 서정시의 전통을 수용하여 고대 시가적 요소와 괴테의 모범, 낭만주의 시, 민요 등을 독특하게 사용 하였다. 또 그의 시적 특징으로 특히 전원시에서 발휘 하였는데, 완결된 형식 추구라는 점에서는 고전주의에 가깝고 자연을 신비한 대상으로 감지하는 데서는 낭만주의적 특징을 엿볼 수 있다. 또 대상을 정교하고 세밀하게 묘사한점에서 낭만주의 이후 사조인 사실주의와 상통하는 면이 있다.¹⁸⁾

그리 많지 않은 수의 작품을 썼지만 하나하나의 작품들이 가지는 다양성은 놀라울 따름이다. 그의 작품은 개별적인 독특한 색채를 가지고 있으며 초기에는 낭만주의의 영향이 컸다.

그는 볼프에 의해서 시편들이 발굴되기 전에는 그 당시의 비평가들에게 호평

18) 독일시와 가곡, 프리드리히 G 클롭슈톨에서, 존 H, 벨케이까지

을 받지 못하는 못하였다. 그리고 피리케가 슈바벤(Schwaben)의 지방 출신인 이유로 당시 독일 시단의 관련된 사람들 사이에서는 공정한 평가를 받을 수 없었다.

음악천재라고 불리는 슈만과 브람스, 그리고 후고 볼프에 의해서 그의 시들은 작곡되었고 1888년 볼프는 53편의 피리케 가곡 (53 Mörike Lieder)을 선보였다.

초기 소설(화가 놀텐 Maler Nolten)은 괴테의 (빌헬름 마이스터의 수업시대, Wilhelm Meisters theatralische Sendung)를 모티브로 삼았으며 그의 낭만적인 요소와 리얼리즘의 접근 형태를 보여주는 대표작이다. 주인공과 첫사랑을 저승에서까지 맺어주는 신비로우면서도 무의식적인 힘의 영역을 탐구하고 있다.

슈바벤을 배경으로한 단편 (슈투트가르트의 난쟁이, Stuttgarter Hutzelmännlein)는 독일의 낭만주의 색채가 강한 동화작품이고, 하나의 인간으로서 모차르트를 형상화 한 (프라하로 여행하는 모차르트, Mozart auf der Reise nach prag, 1856)는 예술가의 마성을 가지고 죽음의 예감을 결부시킨 여행소설의 대표작이라고 할 수 있다.

1838년에 발표한 그의 (시 Gedichte) 속의 (버림받은 처녀 Das verlassene Mägdlein), 죄악의 잔에 담은 죽음을 건네주는 매혹적이며 미친 여인을 노래한 (페레그리나 Peregrina), (9월의 아침 Septembermorgen), (자정에 Um Mitternacht),(기도 Gebet) 등의 시들은 비가적인 음조로 현재의 고통이나 초자연적인 힘에 순종할 것을 노래한다. 특히 언어의 음악성이 부각되는 (봄이 왔네 Er ist's)는 음악적으로 변화된 언어의 감각성을 드러내고 있고, 봄이라는 현재가 음악적인 영상과 그 의미를 일치시키고 있음을 보여준다. 즉 감각적이면서도 초감각적인 피리케의 현재가 순수한 음악의 정신 속에서 하나로 융합하고 있다.¹⁹⁾

19) 독일시와 가곡, 프리드리히G 클롭슈톨에서, 존 H, 펠케이까지

그는 서정시인으로서 (시집 Gedichte 1383)에는 목가적 민요조의 것과 깊은 정신성을 담은 것 등, 실로 다양한 시가 포함되어 있는데, 이들 작품은 풍부한 음악성과 명확한 조형성, 따뜻한 심정과 엄격한 형식미 추구 등을 보인다.

소설로는 자서전적인 요소가 강한 처녀작 (화가 놀텐 1832)이 있지만, 이것은 J.W.괴테의 <빌헬름 마이스터의 도제시대>를 모범으로 삼은 장편으로서, 당시의 독일에서 가장 인기 있는 교양소설 중의 하나였다. 그러나 그의 산문작품들이 정점을 이루는 것은 단편 <프라하에의 나그네길의 모차르트 1856>이다. 초연 여행 중 모차르트는 행복의 절정에서 죽음을 예감하는데, 죽음을 생의 일부라고 달관하는 긍정적인 인생관에 도달한다는 즐거리이다.

그의 생애는 자신의 인품처럼 평온하였고, 그의 작품도 평명하고 온화한 분위기로 일관되었으며, 입체적 조형력과 예민한 음악성이 넘쳤다. 또 깊은 자연 감정과 결합되었다.

독일이 낳은 문호 에두아르트 피리케의 불꽃 같았던 그의 인생은 역사의 뒤안길로 사라져 묻혔지만 그가 남긴 작품들은 시대가 흐를수록 더욱 향기를 피워내고 있다.²⁰⁾

20) 조영희. 피리케에 의한 Hugo Wolf의 가곡분석: 4곡을 중심으로. 경성대학원 2006.2 p.11

③요세프 폰 아이헨도르프(Joseph Freiherr von Eichendorff)

요세프 폰 아이헨도르프(Josef Freiherr von Eichendorff)는 쉘레지엔의 루보위츠성(城)(Schloss Lubowitz bei Ratibor)의 유서 깊은 한 귀족 가문에서 태어났다.

어린시절부터 독실한 가톨릭의 영향을 받으며 자란 아이헨도르프는 일생동안 신앙심을 품고 살았다. 그러므로 병적이고 마적인 힘에 의해 자아를 상실하거나 동떨어진 환상등에 사로잡혀서 힘들어하는 다른 낭만주의 작가들과는 달랐다.

1805년 그의 형과 함께 할레(Halle)대학에 다니면서 초기 낭만파 시인인 루트비히 티크(Ludwig Tieck), 노발리스(Novalis, 본명 Friedrich von Hardenberg)를 알게되고, 1807년 하이델베르크대학(Heidelberg Universität)으로 옮겨 철학과 법학을 전공하면서 그외에 미학, 문학 등을 공부하여 지식을 쌓으며 시인인 아힘 폰 아르님(Achim von Arnim), 클레멘스 브렌타노(Clemens Brentano)등과 교류하며 활동을 하였다.

1809~1810년 그는 베를린으로와 계속해서 공부를 하던 중 독일의 낭만주의 민족운동의 지도자들을 만나게 된다. 1813~1815년에 프로이센 해방전쟁이 일어나자 휘초 용병대에 입대하여 전쟁에 참여하였고 이때 나폴레옹과 맞서 싸운다. 1815년에는 그의 아내 (루이제 폰 라리쉬 Luise von Larisch)와 결혼하였고 그 다음해에 브레슬라우 정부에서 사법관 시보로 일을 하여 1820년에 단치히에서 참사관을 거쳐 1824년에는 쾨니히스베르크에서 행정관리로 재직하고 1831년부터 베를린 문교부에서 일을 하였다.

1837년 베를린에서 처녀 시집이 출판되었으나, 소설가로서도 아름다운 서정이 넘치는 대표작이 수편이 된다. 그중에는 정치상황에 절망적이고 무력감으로 가득차있으며 정치적 치료보다는 정신적인 치료가 절실하다는 것은 도덕적 타락을 바로잡기 위함이라는 (예감과 현재 Ahnung und Gegenwart 1819)

과 아이헨도르프가 동화라고 하면서 초자연적인 요소를 담고 있는 (대리석 조상의 이야기 Novellen des Marmorbilds 1819) 등이 있다.

손꼽히는 작품으로는 (예감과 현재), (대리석상),(어느 건달의 삶에서 Ausdem Leben eines Taugenichts),(시인과 동료들) 등이 있고 (시 Gedichte 1837)와 같은 시는 특히 자연을 특별한 감수성으로 표현하였고 이러한 시들은 민요로서 인기를 얻었다.

그리고 1844년에는 집필에만 몰두하기 위해서 공무원직을 그만두고 독일 문학사를 출판하고 스페인 작가의 작품을 여러 편 번역하기도 하였다.

그의 시들은 노을이 진 원경, 속삭이는 소리, 부드러운 색조, 고요한 풍물 등이 반복해서 나타난다, 민요적 멜로디를 담고 있는 그의 시들은 (하나님의 자비를 베푸시기를 원하는 자 Wem Gott will rechte Gunst erweisen), (오 먼 계곡, 오 산등리여 O Taler, o Hohen), (계곡에서 정상까지 Vom Grund bis zu den Gipfeln), (고향 Die Heimat), (소리내는 나무 Es rauschen die Wipfel) 등의 시들은 유명하다. 특히 환호하는 봄, 숲과 산, 신비스러운 마법의 밤, 멜랑콜리의 상징인 밤 피꼬리, 떠나면 곳에서 들리는 종소리, 여행 등의 주제와 모티프를 지닌 (달밤 Mondnacht), (봄의 여행 Frühlingsfahrt), (밤의 마법 Nachtzauber), (말못한 사랑 Verschwiegene Liebe), (귀향 Ruckkehr), (방랑의 노래 Wanderlied), 과 같은 시들은 낭만주의 언어의 음악성으로 인해 슈만, 볼프, 오르프 등에 의해 작곡되어 널리 알려져 있다.

특히 단편소설 (어느 건달의 삶에서)의 제 6장에 삽입된 시 (향수 Heimweh)는 밤의 환상과 낮의 환상의 중간단계인 아침의 모티프로 부정적인 현실을 긍정적으로 극복하고 있다.²¹⁾

21) 독일시와 가곡 프리드리히G 클롭슈톡에서 존 H, 멜케이까지

④ 요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe)

요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe)는 1749년 8월 28일 독일 프랑크푸르트(Frankfurt)에서 황실 고문관의 아들로 태어났다. 그는 시인이면서 소설가, 극작가였고, 또 과학자이기도 하면서 정치가였다.

유년시절부터 유럽문화와 계몽주의를 접하면서 성장하였고 16세가 되던 1765년에는 라이프치히(Leipzig)대학에서 법학을 공부하면서 향락과 허식을 좇기도 하였다. 그러면서 안나 카타리나라를 만나 첫사랑을 하였고 이를 바탕으로 1767년 최초 희곡인 (연인의 변덕)을 시작하게 된다. 1768년 고향으로와 요양 생활을 하였고 그 무렵에 신비주의와 중세 연금술에 관심을 가지게 되었다. 그리고 크레텐베르크라는 어머니의 친구분에 의해 경건파의 신앙에 접근하기도 하였다. 1770-1771년 스트라스부르에서 전문 과정을 수료하고 목사의 딸인 프리데리케 브리온(그레트헨의 모델)과 사랑을 하였고 약혼에 까지 이르게 되지만 결국 약혼을 파기하였다. 그 후 마음의 부담속에 우울하고 힘든 나날을 보내게 되는데, 이 때 겪은 내적인 체험이 훗날에는 시의 주제가 되었다.

그리고 1770년에 접어들면서 질풍노도(Sturm und Drang)의 시대²²⁾를 열게 하는 계기를 마련하였고, 이러한 경향은 질풍노도 운동을 잘 조명해준 <젊은 베르테르의 슬픔 (Die Leiden des jungen Werthers 1774)>, 서정시<5월의 노래(Mailed)>, <들장미(Heidenröslein)>, <프로메테우스(Prometheus)>, <가니메트(Ganymed)>에 이르러서 절정을 보여준다.

1775년부터 카를 아우구스트의 초청으로 바이마르로 가서 공직에 앉게 된다. 이 동안 그는 지질학과 광물학을 비롯하여 자연과학 쪽으로도 연구를 하였고 1784년에는 동물에만 있고 인간에게는 없다고 되어 있던 간악골도 발견하여 비교해부학의 선구자가 되었다.

22) 질풍노도의 시대 : 18세기 독일에서 일어난 문학운동으로 종래의 합리주의와 계몽주의의 반동으로 일어나 개성의 존중, 감정의 자유를 부르짖고, 국민문학의 창조에 노력하였다.

괴테의 생애와 문학에 가장 큰 변화를 일으킨 때는 1786-1788년에 있던 이탈리아 여행이다. 이 여행은 괴테 자신의 존재와 예술에 대한 새로운 인식을 받게 되었고, 그의 질풍노도 시기에서 고전주의로 넘어가는 결정적인 전환점이었다. 그 때 작품으로는 <타우리스섬의 이피게니(Iphigenie auf Tauris, 1779-1787)>, <에그몬트(Egmont, 1788)>, <타소(Tasso, 1780-1789)>가 있는데 이 곡들이 낭만주의 문학에 큰 밑 걸음이 되어주었다.²³⁾

1794년에 쉴러(J.C.Friedrich Schiller, 1759-1805)를 만나게 되었고 경험을 중시하는 괴테와는 달리 쉴러는 관념을 중요하게 여겼다. 서로 가르친 견해를 존중하며 협동하여 문학작품에 힘을 기울였고 이 때 괴테가 <빌헬름 마이스터의 수업시대 1796>를 쉴러의 도움을 받게 완성하게 되었다. 그 작품으로 예술적인 이상을 실현시키고 고전주의의 전성기를 맞이한다.

1805년 쉴러의 죽음으로 괴테는 만년기에 접어들게 된다. 그 무렵 괴테는 이미 유럽 문학에서는 최고 위치를 차지하고 있었고, 프랑스, 이탈리아, 영국, 더가서 신대륙인 미국의 문학을 조망할 수 있었다. 그렇기 때문에 괴테는 각 국민문학의 교류를 꾀하고, 세계 문학적 시야를 넓혔다.

또한 괴테의 <색채론 Zur Farbenlehre>이 1810년에 발표되었는데, 뉴턴의 이론을 잘못 비판하여 순학문적인 견지에서는 받아 들여지지 않고 있으나, 이것에 대한 관찰과 견해가 많이 보이고 있다. 괴테는 문학작품과 자연 연구에 있어서는 범신론적 세계관을 내세우고 그의 범신론적 경향이 뚜렷하지만, 북음서의 윤리에는 존경을 표시하였다.

괴테는 1832년 3월 22일에 바이마르에서 생을 마감하였지만 그의 서정시는 자유스럽고 표현적인 형식과 풍부한 감수성으로, 주로 인간의 감성과 자아에 대한 깨달음을 소재로 다뤘다. 특히, 자신의 체험을 문학에 구체화시켰던 체험시인 중 하나이다. 그의 생애와 문학작품이 긴밀한 연관성을 가지고 있다고

23) 박선애. 괴테시 <Kennst du das Land>에 붙인 슈베르트, 슈만, 볼프의 가곡 비교 연구. 단국대 대학원. 2011. 8. p.5

해도 과언이 아니며 부흥하던 독일 가곡의 역사에 괴테는 이루 말할 수 없을 정도로 큰 영향을 미친 위대한 시인이다.²⁴⁾

24) 박선애. 괴테시 <Kennst du das Land>에 붙인 슈베르트, 슈만, 볼프의 가곡 비교 연구. 단국대 대학원. 2011. 8. p.5

⑤ 파울 폰 하이제 (Paul Johann Ludwig Von Heyse)

1830년 3월 15일 독일 베를린 부유한 가정에서 저명한 언어학자인 아버지에게서 태어났다.

베를린 대학교에서 고전철학을 공부하고 조망어를 연구했으며 그 밖에 그리스어 로마어 등을 공부하고 예술사로 전공을 바꾸어 학위를 수여했다. 연구보조금을 받아 1년간 이태리 여행 후 연구를 마치고 독립적 학자가 되었으며 24세에 가이벨 추천으로 바이에른 왕 막시밀리안 2세의 부름으로 뮌헨으로 이주하였다.

1854년에는 가이벨과 함께 보수적 시인그룹인 <악어>를 조직하고 대표가 되어 정치적 급진주의 등으로부터 전통적 예술성을 지키려고 노력하였다. 그의 창작 영역은 시, 희곡, 소설 등으로 다양하였다. 특히, 1855년 단편소설 중 <라라비아타 L'Arrabiata>, 1862년<안드레아 델핀 Andrea Delfin>, 1873년 <세계의 어린이 Kinder der Welt>등 소설과 많은 희곡을 썼다.

그는 오만한 귀부인을 연모한 가난한 기사가 귀중한 애를 희생 시킴으로써 그녀의 사랑을 획득할 수가 있었다는 <테 카메론>의 이야기 하나를 근거로하여 단편 소설에는 운명적으로 예기치 못한 전환점이 필요하다고 보는 때의 이론을 주장하기도 했다. 하이제는 후고 볼프가 작곡한 <스페인 가곡집 Spanisches Lieder buch>과 <이탈리안 가곡집 Italienisches Lieder buch>의 텍스트를 독일어로 구성한 장본인이기도하다. (스페인 가곡집은 가이벨과 공동작업)²⁵⁾

그리고 1910년 독일 최초의 노벨문학상을 수상했다. 그러나 그의 인기는 같은시기에 급격히 하락했다.

1914년 4월 2일로 생을 마감하였다.

25) 독일시와 가곡 프리드리히 G 클롭슈톨에서 존 H. 맥케이까지

⑥ 주요 가곡집

<괴테 가곡집의 분류>

볼프는 1888년 10월 27일 (피르케 가곡집)을 끝마치고 약 4개월 동안 (괴테 가곡집)을 모두 작곡하였다. 볼프는 다른 작곡가들이 성공적으로 다루어졌던 시에는 곡을 붙이기 꺼려했다. 그러나 스스로 그 규칙을 깨고 전의 두 개의 가곡집을 작곡한데에서 얻은 자신과 신념으로 당시 일반 사람들이 즐겼던 연애시나 자연시 등을 포함하고 있지 않은 괴테의 시들을 선택하였다.

이 가곡집은 「빌헬름 마이스터의 수업시대」에서 10곡 「서동 시집」에서 발췌한 17곡, 그리고 여러 가지 소설이나 시집 희곡에서 발췌된 작은 서정가곡과 대규모 발라드 24곡으로 총 51곡으로 구성되어 있다.

<표1>

작품번호	작곡순서	곡명	작곡연도
1	2	Harfenspiler I / 하프연주자 I	1888.10.27
2	3	Harfenspiler II / 하프연주자 II	1888.10.29
3	4	Harfenspiler III / 하프연주자 III	1888.10.30
4	6	Spottlied aus Wilhelm Meister / 빌헬름 마이스터의 야유곡	1888.11.2
5	19	Mignon I / 미농 I	1888.12.19
6	18	Mignon II / 미농 II	1888.12.18
7	21	Mignon III / 미농 III	1888.12.22
8	5	Philine / 필리네	1888.10.30
9	17	Beherrigung / 감명	1888.12.17
10	16	Der Sanger / 가수	1888.12.14
11	9	Der Rattenfanger / 쥐잡이	1888.11.6
12	15	Ritter Kurts Brautfahrt / 쿠르트 기사와 신부행차	1888.12.9
13	14	Gutmann und Gutweib /	1888.11.28

		구트만과 구트여자	
14	23	Cophtisches Lied I / 콕티세스 노래 I	1888.12.28
15	24	Cophtisches Lied II / 콕티세스 노래 II	1888.12.28
16	12	Cophtisches Lied III / 콕티세스 노래 III	1888.11.14
17	1	Frech und froh I / 건방지고 유쾌하게 I	1888.9.22
18	25	Frech und froh II / 건방지고 유쾌하게 II	1888.12.30
19	22	Epiphanius / 에피파니아스	1888.12.27
20	13	St. Nepoumuks Treiben / 성 네포우무크스의 행실	1888.11.15
21	49	Genialisch Treiben / 천재적 행실	1889.2.10
22	7	Der Schäfer / 양치기	1888.11.4
23	48	Der Neue Amadis / 새로운 아마디스	1889.2.5
24	26	Blumegruss / 꽃인사	1888.12.31
25	10	Gleich und Gleich / 같다와 같다	1888.11.6
26	51	Die Spröde / 수줍음	1889.10.21
27	50	Die Bekehrte / 개종자	1889.2.12
28	20	Frühling übers Jahr / 연 내내 봄	1888.12.21
29	8	Anakerons Grab / 아나크레온스의 묘	1888.11.4
30	11	Dank des Paria / 파리아 덕분에	1888.11.9
31	28	Königlich gebet / 왕족적 기도	1889.1.7
32	36	Phänomen / 미스터리	1889.1.19
33	37	Erschaffen und Beleben / 창조와 생명부여	1889.1.21
34	33	Ob der Koran von Ewigkeit sei? / 코란어 영원함으로 이루어졌나?	1889.1.17

35	34	Trunken müssen wir alle sein! / 우리모두 취해야 한다	1889.1.18
36	31	So lang man müssen ist / 꼭 무엇을 해야하는 동안	1889.1.16
37	35	Sie haben wegen der Trunkenheit / 그들은 취함 때문에 갖는다	1889.1.18
38	32	Was in der Schenke waren heute / 선술집에 오늘 무엇이 있었나	1889.1.16
39	38	Nicht Gelegenheit Macht Diebe / 기회가 도둑을 만들진 않는다	1889.1.21
40	39	Hoch beglückt in deiner Liebe / 많이 복 받은 당신의 사랑	1889.1.23
41	41	Als ich dem Euphrat schiffte / 내가 유프라테스 강에서 배타올 때	1889.1.24
42	42	Dies zu deuten bin erbötig! / 이것을 해석할 각오가 되었고!	1889.1.24
43	45	Hätt ich irgend wohl Bedenken / 내가 어딘가에 숙고했으면	1889.1.26
44	43	Komm, Liebchen, komm! / 와라 나의 사랑아 와!	1889.1.25
45	40	wie sollt ich heiter bleiben / 어떻게 계속 유쾌할 수 있나	1889.1.23
46	44	Wenn ich dein gedenke / 내가 너를 회상할 때	1889.1.25
47	46	Locken, haltet mich gefangen / 곱슬머리가 나를 가두도다	1889.1.29
48	47	Nimmer will ich dich verlieren! / 다시는 너를 잃지 않을래	1889.1.30
49	27	Prometheus / 프로메테우스	1889.1.2
50	30	Ganymed / 가니메드	1889.1.11
51	29	Grenzen der Menschheit / 인간의 한계	1889.1.9

<뫼리케 가곡집의 분류>

이 가곡집은 1888년 28세 되던해 볼프가 최초로 착수한 가곡집으로 총 53곡으로 이루어졌다. 최초인것에도 불구하고 볼프의 가장 잘 알려진 <은서><도보여행><기도>등이 포함되어있다. 소재로는 꽃, 황혼, 밤, 요정, 귀신 등 대상이 다채롭고 광범위하며, 민요풍에 소박한 것, 종교적인 것, 유쾌한 것 등 그 내용에 따라 사용된 볼프의 음악의 리듬, 화성법, 덕션등의 다양성을 볼 수 있다.

<표2>

작품순서	작곡순서	곡명	작곡일시
1	12	Der Gensese an die Hoffnung / 소생하는 희망	1888.3.6
2	2	Der Knabe und das Immlin / 소년과 작은 꿀벌	1888.2.22
3	4	Ein Stündlein Wohl vor Tag / 새벽의 즐거운 한 때	1888.2.22
4	3	Jägerlied / 사냥꾼의 노래	1888.2.22
5	1	Der Tambour / 북치기	1888.2.22
6	39	Er ist's / 이젠 봄이다	1888.5.5
7	26	Das verlassene Mägdlein / 버림받은 아가씨	1888.3.24
8	25	Begegnung / 만남	1888.3.22
9	6	Nimmersatte Liebe / 무한한 사랑	1888.3.24
10	23	Fussreise / 산책	1888.3.21
11	33	An eine Aeolsharfe / 에올리안 하프에	1888.4.15
12	19	Verborgenheit / 은둔	1888.3.13
13	41	Im Fröling / 봄에	1888.5.8
14	38	Agnes / 아그네스	1888.5.3

15	17	Auf einer Wanderung / 여행지에서	1888.3.11-25
16	13	Elfenlied / 요정의 노래	1888.3.7
17	14	Der Gärtner / 정원사	1888.3.7
18	11	Ziteonenfalter im April / 4월의 노랑나비	1888.3.6
19	34	Un Mitternacht / 한밤중에	1888.4.20
20	35	Auf eine Chrisblume I / 크리스마스블루메에게 I	1888.11.21
21	53	Auf eine Chrisblume II / 크리스마스블루메에게 II	1888.4.26
22	31	Seufzer / 탄식	1888.1.12
23	32	Auf ein altes Bild / 옛 그림에 부쳐	1888.4.14
24	40	In der Frühe / 새벽에	1888.5.5
25	47	Schlafendes Jesuskind / 잠자는 아기 예수	1888.10.6
26	49	Karwoch / 수난주간	1888.10.8
27	46	Zum Neuen Jahr / 새해에	1888.10.5
28	18	Gebet / 기도	1888.3.13
29	44	An den Schlaf / 잠에 부쳐	1888.10.4
30	45	Neue liebe / 새로운 사랑	1888.10.4
31	48	Wo find ich Trost / 위안은 어디에	1888.10.6
32	52	An die Geliebte / 사랑하는 이에게	1888.10.11
33	36	Peregrina I / 페레그리나 I	1888.4.28
34	37	Peregrina II / 페레그리나 II	1888.4.30
35	28	Frage und Antwort / 문과 답	1888.3.29
36	29	Lebe wohl / 안녕	1888.3.31
37	30	Heimweh / 향수	1888.4.1
38	9	Lied vom Winde / 바람의 노래	1888.2.29
39	16	Denk'es, o Seele / 생각해 보라 오 영혼이여	1888.3.10
40	5	Der jäger / 사냥꾼	1888.2.23
41	24	Rat einer Alten / 늙은 여자의 충고	1888.3.22

42	22	Erstes Liebeslied Mädchen / 처녀의 첫 사랑의 노래	1888.3.20
43	20	Lied eines Verliebten / 사랑하는 사람의 노래	1888.3.14
44	51	Der Feuerreiter / 불의 기사	1888.10.10
45	42	Nexe Binsefuss / 갈대뿌리의 물의 요정	1888.5.13
46	50	Gesang Weylas / 와이라의 노래	1888.10.9
47	43	Die geister am Mummelsee / 뭉멜호의 요괴	1888.5.18
48	27	Storchenbotschaft / 황새의 심부름	1888.3.27
49	8	Zar Warnung / 훈계	1888.2.24
50	7	Auftrag / 명령	1888.2.25
51	10	Bei einer Trauung / 어느 혼례에서	1888.3.1
52	21	Selbstgeständnis / 고백	1888.3.17
53	15	Abachied / 이별	1888.3.8

<아이헨도르프 가곡집의 분류>

볼프의 가곡집은 대부분 짧은 기간에 집중적으로 작곡한데에 비해 이 가곡집은 1880년에 2곡, 1886년에서 1887년 사이 5곡, 1888년 8월에서 9월 사이 13곡을 작곡함으로써 총 20곡을 완성하였다.

아르헨 도르프는 독일 후기 낭만파의 시인으로 내용과 형식의 균형을 갖춘 내면적인 소박한 표현을 가지고 있는 것으로 알려져있다.

볼프가 매우 존경하고 있던 슈만도 리더크라이스 op39도 아이헨 도르프의 시에 의한 것이다. 슈만은 자연의 아름다움과 서정적인 시들에 집중한 반면 볼프는 시인의 독특한 유머와 풍자, 해학적 측면에 까지도 주목하였고 밤의 마술이나 침묵의 사랑과 같은 신비적인 영역까지도 담고 있다.

<표3>

작품번호	작곡순서	곡명	작곡연도
1	16	Der Freund / 친구	1888.9.26
2	12	Der Musikant / 음악사	1888.9.22
3	8	Verschwiegene Liebe / 조용한 사랑	1888.8.31
4	18	Das Ständchen / 소야곡	1888.9.28
5	4	Der Soldat I / 병사 제 1번	1887.3.7
6	3	Der Soldat II / 병사 제 2번	1886.12.14
7	5	Die Zigeunerin / 집시처녀	1887.3.19
8	7	Nachtzauber / 밤의 힘	1887.5.24
9	9	Der Schreckenberger / 함장	1888.9.14
10	10	Der Glücksritter / 행운을 노리는 모험가	1888.9.16
11	19	Lieber alles / 오히려 모든 것을	1888.9.29
12	20	Heimweh / 향수	1888.9.29
13	13	Der Scholar / 학생	1888.9.22
14	14	Der Verzweifelte Liebhaber /	1888.9.23

		가망없는 여인	
15	15	Unfall / 불행	1888.9.25
16	17	Liebesglück / 사랑의 축복	1888.9.27
17	11	Seemanns Abschied / 항해사의 이별	1888.9.21
18	2	Erwartung / 기다림	1880.6.26
19	1	Die Nacht / 밤	1880.1.3
20	6	Waldmädchen / 숲속의 처녀	1887.4.20

<스페인 가곡집의 분류>

가이벨과 하이제의 두 사람의 민요시를 독일어로 번역하여 모은 것이 스페인 가곡집이다.

14세기-17세기에 있는 스페인의 모든 계층 사람들의 시로 종교적인 것, 인생을 노래한 것, 이성애에 대한 애정을 노래한 사랑노래까지 여러 종류의 시가 포함되어있다.

이 시집에는 종교적인 시 13편과 세속적인 시 99편에 수록되어있는데 이중에 44편을 선택하여 종교적인 내용 10곡과 세속적인 내용 34곡을 작곡하였다.

종교적인 가곡들은 부드럽고 고요한 분위기를 이루며 세속적인 가곡들을 매우 열정적이고 광시적이며 분명한 낭만적 성향을 보인다.

<표4>

작품번호	작곡순서	곡명	작곡연도
1	44	Nun bin ich dein(H) / 나는 주의 것	1890.6.15
2	7	Die du Gott gebarst, du Reine(H) / 주는 우리의 구세주	1889.11.5
3	6	Nun wandre, Maria(H) / 걸으시라 마리아	1889.11.4
4	8	die ihr schwebet um diese Palmen(G) / 종려나무 둘레에 떠오르는 것들	1889.11.5
5	23	Führ mich, kind, nach Bethlehem(H) / 베들레헴으로 이끄시는 아기예수	1889.12.15
6	26	Ach, des Knaben Augen(H) / 아! 어린아기의 눈물	1889.12.21

7	43	Mühevoll Komm ich und beladen(G) / 슬픔으로 머리숙입니다	1890.6.10
8	25	Ach, wie lang die Seele schlummer!(G) / 오! 얼마나 잠들어 계시렵니까	1889.12.19
9	17	Herr, was trägt der Boden hier(H) / 주여, 이땅에 무엇이 싹트는 것일까요	1889.11.24
10	24	Wunden trägt du mein Geliebter(G) / 십자가에 달리신 주께서 피흘리고 계십니다.	1889.12.16
11	16	Klinge, Klinge, mein Pandero / 나의 판데로야 울려라, 울려	1889.11.20
12	12	In dem Schatten meiner Locken(H) /내 곱슬머리의 그늘 아래서	1889.11.17
13	10	Seltsam ist Juanas Weise(G) /회한한 주안의 방법	1889.11.14
14	11	Trreibe nur mit Lieben Spott(H) /사랑스런 야유로만 행동하라	1889.11.15
15	21	Auf dem grünen Balcon(H) / 초록 베란다에서	1889.12.12
16	4	Wenn du zu den Blumen gehst(H) /당신이 꽃들에게 갈 때	1889.11.1
17	1	Wer sein holdes Lieb verloren(G) / 사랑스런 애인을 잃은자	1889.10.28
18	2	Ich fuhr über Meer(H) / 나는 바위를 향해했다.	1889.10.31
19	10	Blindes Schauen, dunkle Leuchte(H) / 눈먼 시선 어두운 등	1889.11.26
20	30	Eide, so die Liebe schwur(H) / 맹세들, 사랑이 그리 맹세했다	1890.3.31
21	14	Herz verzage nicht geschwind(H) / 심장이여 너무 빨리 죽지마라	1889.11.19

22	15	Sagt, seid Ihr es, feiner Herr(H) / 말해주세요, 당신입니까, 신사여	1889.11.19
23	33	Mögen alle bösen Zungen(G) / 모든 악한 혀는 원하는가	1890.4.3
24	3	Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert(H) / 신음소리 내지 않은 머리야, 머리야	1889.10.31
25	34	Sagt ihm, dass er zu mir komme(H) / 나에게 오도록 소녀에게 간청하세요	1890.4.4
26	19	Bitt' ihn, o Mutter, bitte den Knaben(H) / 어머니 그 소녀에게 간청하세요	1889.11.26
27	41	Liebe mir im Busen Zündet einen Brand(H) / 달아오른 가슴속의 사랑	1890.4.29
28	28	Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen(G) / 고통스러운 걱정과 걱정되는 고통	1890.3.29
29	27	Trau nicht der Liebe(H) / 사랑을 믿지마라	1890.3.28
30	29	Ach im Maien war's(H) / 5월달에	1890.3.30
31	5	Alle gingen, Herz, zur Ruh(G) / 모두가 갔고 마음은 쉰다	1889.11.2
32	35	Dereinst, dereinst Gedanke mein(G) / 옛적의 나의 생각	1890.4.11
33	36	Tief im Herzen trag' ich pein(G) / 내 가슴 깊이 고통이 있도다	1890.4.12
34	37	Komm, o tod, von Nacht umgeben(G) / 어둠으로 둘러싸인 죽음이여, 와라	1890.4.14
35	38	Ob auch finstre Blicke glitten(H) / 어두운 눈빛들이 스친다	1890.4.16

36	9	Bedeckt mich mit Blumen(G) / 나를 꽃이로 덮으소서	1889.11.10
37	13	Und schläfst du, mein Mädchen(G) / 그리고 나의 소녀야 자는가	1889.11.17
38	22	Sie blasen zum Abmarsch(H) / 그들은 퇴각의 나팔을 분다	1889.12.13
39	42	Weint nicht, ihr äuglein!(H) / 눈들이여, 울지 마라	1890.4.29
40	20	Wer that deinem Füßlein weh?(G) / 누가 당신의 발에 고통을 주는가	1889.12.5
41	32	Deine Mutter, süßes Kind(H) / 귀여운 아이야, 너의 어머니이다	1890.4.2
42	39	Da nur Leid und Leidenschaft(H) / 고통과 로맨틱만 있도다	1890.4.20
43	40	Wehe der, die mir verstrickte(H) / 나를 방해하는 자는 조심하라	1890.4.27
44	31	Geh, Geliebter, geh jetzt!(G) / 나의 애인이여, 가라, 지금 가라	1890.4.1

3. 이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)의 연구

1) 이탈리아 가곡집 (Italienisches Liederbuch)

볼프는 스페인 가곡집을 완성하고, 얼마 지나지 않아 이탈리아 가곡집을 작곡하였다. 이탈리아 가곡집은 이탈리아의 오래된 작자 미상의 리스펙토(rispetto)를 하이제가 1860년에 독일어로 번역하고 볼프가 1890년에 곡을 붙이기 시작한 것이다.

이탈리아 가곡집은 총 46곡으로 되어있고, 2권으로 나뉘어져 있는데, 제 1권은 22곡으로 1890-1891년 사이에 작곡되었고, 제 2권은 4년의 공백 기간 후 1896년에 작곡되었다. 1권과 2권 사이인 4년의 공백 기간은 볼프에게 방황의 시기였다. 1권을 순식간에 작곡한 후, 갑자기 영감이 고갈되었고 이로 인해 우울증에 시달리기도 했다.

그 후 1895년 오페라 원닝(Per Corregidor)의 대본에 자극을 받아 작곡에 용기를 되찾고, 2권의 24곡을 1896년 37일이라는 짧은 기간에 완성하였다. 이 과정들은 볼프의 천재적 영감을 볼 수 있는 시기와 오랫동안 방황했던 시기를 보여주고 있다. 그리고, 오랜기간 작업을 중단했음에도 두권 사이의 괴리가 느껴지지 않고, 오히려 표현방식이나, 형식, 음악적 스타일도 통일성을 볼 수 있다. 이것은 볼프에 있어서 작곡 스타일이 작곡가의 원숙과정에 기인한 것이 아니라 시의 요구에 대한 전적인 감수성에 의한 것임을 알 수 있다.²⁶⁾

이탈리아 가곡집의 대부분은 이탈리아 민요풍의 노래인 리스펙토(Rispetto)라고 불리는 연애시로서 대개는 연인에게 바치는 애정과 존경, 풍자, 말다툼 등 남녀간의 갖가지 심리의 미세한 움직임에 대한 내용을 표현하고 있다.

리스펙토는 보통 6행이나 8행 내외의 행수로 구성되어 있고 한행은 10에서 11 음절 정도의 길이를 가진 실감나는 묘사가 뛰어난 열정적인 사랑의 노래들이

26) Hugo Wolf의 가곡연구 피리케,아이헨도르프,피테,스페인,이탈리아 가곡집을 중심으로, 전남대학교 대학원. 양주리. 2004. 2. p.60

다. ababcc(dd)인 시 조직은 하이제의 번역시에도 그대로 나타나 있으나 「이탈리아 가곡집」의 작곡에 앞서 볼프 자신은 하이제의 번역시에 대하여 제개는 이탈리아어 이지만, 이들곡의 심장은 독일적으로 고통하고 있다고 기술하고 있다.²⁷⁾

이탈리아 가곡집에서 가사는 모두 짧고, 가벼운 것 뿐이어서 심각하거나 경건한 요소는 없다. 또 표현의 장식 효과가 강하고, 순수함을 느낄 수 있으며 내연적이기 보다는 궤변적인 위트가 풍부하다. 원래 이탈리아 사람은 태어날 때부터 예언적 기질을 가지고 있다. 그 예언을 위해서, 볼프가 가지고 있던 극적인 요소는 훌륭한 정경을 설정한 것이다.²⁸⁾

이 가곡집의 특징으로는 거의 2페이지나 길게는 4페이지의 곡에 지나지 않는 것과 매우 미묘한 뉘앙스까지도 곡의 첫머리에 나타냄말로 지시하였으며 메트로놈의 빠르기도 제시 하였다. 이는 연주자가 작곡의도를 제대로 알고 연주자에게 표현의 정확성을 요구한 것이다.

이는 다시 말해 시를 중요시하는 볼프가 가사의 내용을 잘 드러나게 하기 위한 볼프의 의도라 할 수 있다. 또 이탈리아 가곡집은 주로 남성을 위한 곡, 여성을 위한 곡, 남성과 여성이 교대로 연주할 수 있는 곡으로 나뉜다.

사랑을 쟁취하는 여성의 강인함과 적극성을 표현하는데 있어서는 도약 진행이 많고 리듬이나 다이내믹의 변화도 자주 보여지며 음역 역시 넓다. 여자의 사랑을 얻고자하는 유약한 남자의 모습은 반주부의 선율과 리듬을 통해 많이 나타나고 있다.²⁹⁾ 볼프는 이탈리아 가곡집을 ‘나의 모든 작품들 가운데 가장 독창적이고 예술적으로 완성된 작품’이라고 생각할 만큼 그의 작곡성향을 집약시킨 작품이라 할 수 있겠다.

27) 세광출판사 편집부 「최신 명곡해설전집 NO.25」 서울, 세광출판사. 1991. P.421-422

28) Wolf LIEDER vol.5 ITALIENESCHES LIEDER BUCH P.49

29) Hugo Wolf의 Italiensches Lieder buch' 시해석을 통한 연주기법, 김지훈 서울대 대학원 p.28

<이탈리아 가곡집의 제 1권 분류>

<표5>

작품번호	작곡순서	곡명	작곡연도
1	16	Auch Kleine Dinge / 작은 일들도	1891.12.9
2	1	Mir ward gesagt / 나에게 일러졌도다	1890.9.25
3	2	Ihr seid die Allerschönste / 당신이 가장 아름다운 사람입니다	1890.10.2
4	3	Gesegnet sei, durch den die Welt entstand / 복 되도다, 이 세상을 만드신 이여	1890.10.3
5	4	Selig ihr Blinden / 복받은 맹인들아	1890.10.4
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
9	8	Dass doch gemalt all' deine Reize wären / 너의 모든 자극들이 그려졌으면	1890.11.29
10	9	Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen / 너는 나를 실로 잡으려고 한다.	1890.12.2
11	11	Wie lange schon war immer mein Verlangen / 얼마나 오랫동안 나의 소원 이었는가?	1890.12.4
12	14	Nein, Hunger Herr / 젊은 신사여, 아닙니다	1890.12.7
13	15	Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind / 궁전에 자격이 있도다 아름다운 아이야	1890.12.8
14	13	Geselle, woll'n wir uns in Kutten hüllen / 장인, 우리들의 양털을 선별하여 짜다	1890.12.5

15	10	Mein Liebster ist so Klein / 나의 애인은 작도다	1890.12.3
16	18	Ihr jungen Leute /젊은이들이여	1890.12.11
17	12	Und Willst du deinen Liebsten sterben sehen / 너의 애인의 죽음을 보고 싶은가	1890.12.4
18	19	Heb' auf dein blondes Haupt / 너의 금발머리를 들어라	1890.12.12
19	21	Wir haben Beide lange Ziet geschwiegen / 우리 둘이 오랫동안 침묵하였다.	1890.12.16
20	20	Mein Liebster singt am Haus / 나의 애인이 집앞에서 노래를 부른다.	1890.12.12
21	22	Man sagt mir, deine Mutter woll' es nicht / 너의 어머니가 반대하는 것이 나에게 전해졌다.	1890.12.23
22	17	Ein Ständchen Euch zu bringen / 너희들이 나에게 가관대 하나를 주면	1890.12.10

<이탈리아 가곡집의 제 2권 분류>

<표6>

작품번호	작곡순서	곡명	작곡연도
1	1	Was für ein Lied soll dir gesungen / 어떤 노래를 듣고 싶은가	1896.3.25
2	2	Ich esse nun mein Brod nicht trocken werden / 마르지 않은 빵을 이제 먹는다.	1896.3.25
3	3	Mein Liebster hat zu Tische mich / 나의 애인이 식사를 위해 초대했다.	1896.3.26
4	4	Ich liess mir sagen und mir ward erzählt / 나에게 말하도록 허락했으면 나에게 전해졌다.	1896.3.28
5	5	Schon strecht' ich aus im Bett / 벌써 나는 침대에서 일어났다.	1896.3.29
6	6	Du sagst mir, dass ich Keine Fürstinsei / 너는 내가 귀족이 아니라는 것을 일러주었다.	1896.3.30
7	9	Wohl kenn' ich Eueren Stand / 당신의 상황을 나는 안다.	1896.4.9
8	24	Lass sie nur gehn, die so die Stolze spielt / 도도한 척 하는 그녀를 가게 나뉘	1896.4.30~3 1
9	10	Wie soll ich fröhlich sein / 어떻게 내가 기쁠 수 있을까	1896.4.12
10	15	Was soll der Zorn, mein Schatz / 왜 화를 내는가 내 사랑아	1896.4.20

11	12	Sterb' ich, so hüllt in Blumen meine Glieder / 내가 죽거든 나의 사지를 꽃으로 덮어주거라	1896.4.13
12	8	Und steht Ihr früh am Morgen auf / 그리고 아침 일찍 일어나거라	1896.4.3~4
13	16	Benedeit die sel'ge Mutter / 우리의 돌아가신 어머니를 축복하라	1896.4.21
14	19	Wenn Du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf / 내 사랑아, 당신 하늘에 오를 때	1896.4.24
15	7	Wie viele Zeit verlor ich, dich zu lieben! / 너를 사랑할 시간을 얼마나 잃었는가	1896.4.2
16	14	Wenn du mich mir den Augen streifst und lachst / 당신이 나의 눈을 스치고 웃을 때	1896.4.19
17	13	Gesegnet sei das Grün / 녹색 식물들에게 축복을	1896.4.13
18	11	O war' dein Haus durchsichtig wie ein Glas / 너의 집이 유리처럼 투명했으면	1896.4.12
19	20	Heut Nacht erhob ich mich um Mitternacht / 오늘 저녁 한밤중에 높이 오르시다	1896.4.25
20	17	Nicht länger kann ich singen / 더 이상 노래를 부를 수 없다.	1896.4.23
21	18	Schweig' einmal still / 좀 조용히 해	1896.4.23
22	22	O wüsstest du, wie viel ich deinetwegen / 내가 너 때문에 얼마나	1896.4.26

23	23	Verschling' der Abgrund meines Liebsten Hütte / 낭떠러지가 내 애인의 집을 삼킨다	1896.4.29
24	21	Ich hab' in penna einen Liebsten wohnen / 페나에 나의 애인이 있다.	1896.4.25

2) 남성곡 여성곡에 의한 분류

남성을 위한곡

I No. 3 4 5 7 8 9 13 14 17 18 22

II No. 23 26 27 30 33 34 35 37 38 42 44

여성을 위한곡

I No.1 2 6 7 10 11 12 15 16 19 20 21

II No.24 25 26 28 29 31 32 36 39 40 41 43 45 46

남성과 여성이 교대로 연주 할때의 곡

I No. 7

II No 26

여성에 관한 곡들은 거만하거나 겸손한 여성, 혹은 순종하거나 허영심이 강한 여성을 그리고 있고, 남성에 관한곡들은 갈망과 무관심 숭배와 멸시 행복과 짙은 절망을 표현하고 있으며 남성과 여성이 교대로 부르는 곡들이 첨가되었다.

2) 내용별 분류에 따른 분석

①. 교훈

1) Auch Kleine Dinge

Auch Kleine Dinge Können uns entzücken, 비록 작은 것일지라도 우릴 즐겁게 하고,

Auch Kleine Dinge Können teuer sein 비록 작은 것일지라도 소중할 수 있네.

Bedenkt, wie gern wir uns mit Perlen schmücken, 우리가 장식하길 좋아하는 진주도,

Sie werden schwer bezahlt und sind nur klein, 무척 비싸지만 자그마하지,

Bedenkt, wie klein ist die Olivenfrucht, 올리브 열매도 얼마나 작은가!

Und Wird um ihre Güte doch gesucht, 그러나 그 독특한 맛이 우릴 미치게하지.

Denkt an die Rose nur, wie klein sie ist, 너도 알다시피 장미송이도 얼마나 작은가?

Und duftet doch so lieblich, wie ihr wisst. 그러나 그 향기야말로 어느 꽃엔들 비기랴.

<표7>

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

이곡은 아무리 작은 것이라도 매우 중요하고, 소중할 수 있다는 교훈적인 내용을 담고 있다. 또 전주와 후주를 통일시킴으로 제시와 마무리가 균형을 이루고 있고 가사의 내용이 하나의 생각을 서술하고 있으며 계속 같은 음형을 변형 반복하는 것을 볼 수 있다. 이는 온화하고 교훈적인 내용으로서 전체적으로 sehr zart의 성격을 잘 표현 할 수 있는 *p*와 *pp*의 악상기호를 사용하였다.

<악보 1-1> 1-4마디

<악보 1-2> 21-24마디

전주 부분에서 왼손 부분을 살펴보면 각 마디의 첫 박을 생략하고 2번째 박인 약박으로 시작 하는 것을 볼 수 있다. 또한 오른손의 16분음표로 이루어진 분산화음의 움직임은 분위기를 순화시키며 음을 나열시킴으로 작은 사물들을 연상할 수 있는 효과로 보인다. 왼손의 아르페지오는 f#음부터 E음까지 순차하행 하고 있다. 또, 1-4마디는 전체적으로 하행하면서 음폭을 축소하고 있고 4마디의 3째 박 부터는 오른손과 왼손이 반진행 하면서 오른손에 스타카토가 사용하고 있으며 이것은 작은 사물들에 대한 섬세한 표현과 밝은 음색으로 노래가 시작되는 5마디를 준비시켜주는 효과로 볼 수 있겠다.

<악보 2> 1-6마디

The image shows a musical score for piano, measures 1-6. The score is in G major (one sharp) and 3/4 time. The piano introduction (measures 1-4) features a right hand with scattered chords and a left hand with arpeggiated figures. The piano is marked *pp*. The vocal line (measures 5-6) includes the lyrics: "Auch klei-ne Din - - ge kön-nen uns ent-zü - cken, / Een-ig-le things may oft-en give us plea-sure." The piano accompaniment for the vocal line is marked *immer pp*. The score includes dynamic markings *pp* and *p*, and articulation markings like *staccato*.

전주에서는 오른손의 분산화음이 첫째박과 셋째박에만 나왔는데 5마디부터는 지속적으로 사용 되고 있고 4마디에 걸쳐 하행하고 있으며 오른손과 왼손의 음폭이 전주에 비해 좁아지면서 노래를 잔잔하게 받쳐주는 역할을 하고 있다. 5-6마디, 9-10마디가 같은 형태이고 이어 나오는 7-8마디, 11-12에서 달라지는데 이는 11마디 *schwer*(값어치가 있다)를 강조하기 위해서 왼손과 노래를

반진행 시킴으로 음폭을 넓인 것으로 볼 수 있다.

<악보 3> 4-14마디

4
Auch klei-ne Din - - ge kön-nen uns ent-zü - cken,
E'en lit-tle things may oft-en give us plea - sure,
immer pp

7
auch klei-ne Din - - ge kön-nen teu-er sein. Be-denkt, wie gern wir-
e'en lit-tle things we may most high-ly prize; a-bove all gems the-

10
uns mit Per-len schmä-cken; sie wer-den schwer be-
lit-tle pearl we trea-sure, how great its worth and

12
zähit und sind nur klein. Be-denkt, wie klein ist die O-li-ven-frucht,
yet how small its size. Be-hold how small a thing the o-ive's fruit,

13-15마디 왼손반주부의 선율이 A에서 C까지 반음계 순차진행으로 이루어지는데 이는 반음계를 많이 사용한 볼프의 음악적 특징을 알 수 있다.

<악보 4> 13-15마디

13

Be-denkt, wie klein ist die O - li - ven - frucht, und wird um ih - re Gü - -
Be-hold how small a thing the o - live's fruit, yet for its per-fect fla - -

17-20마디에 곡의 최고음인 F#음이 나오는데 이 부분의 가사가 장미의 아름다움을 노래하는 부분으로 곡의 클라이맥스이다. 19마디에서는 “가장 아름답다”를 표현하기 위해 반주부의 셈여림에 변화를 주고 있다.

<악보 5> 17-20마디

17

Denkt an die Ro - se nur, wie klein sie ist, und duf - tet noch so lieb - lich, wie - ihr -
Be-hold the rose-bud sweet, how small it is, yet fair-est of all flowers it - is -

ppp *etwas breiter sehr art*

21-24마디의 후주부에서는 전주의 변형 반복된 형태로 마지막 두 마디 동안 화성이 변하되고 24마디의 3번째 박에서 으뜸화음으로 정격 종지 한다.

<악보 6> 21-24마디

21 *a tempo*
wist.
thought.
pp
p *p*

<특징>

- 이곡은 작은 것에 대한 소중함을 말하고 있는 내용으로 하나의 생각을 서술하고 있다. 따라서 전반적으로 넓지 않은 음역대를 사용하고 있다.
- 가사가 온화한 내용으로 전체적으로 다이내믹이 *p*와 *pp*의 안에서 움직이고 극적인 표현이 없다.
- 전주부와 후주부를 통일 시키킴으로 제시와 마무리가 균형을 이루고 같은 음형을 변형 반복하고 있다
- 오른손의 분산화음을 성악부위에 띄어줌으로 음들의 나열이 마치 작은 사물에 대한 것을 연상케 하고 있다.

②. 슬픔

2) Mir ward gesagt

7) Der Mond hat eine schwere klag' erhoben

20) Mein Liebster singt am Haus

2. Mir ward gesagt

Mir ward gesagt, du reisest in die Ferne.

나에게 말했지요, 당신이 먼 곳으로
떠나신고

Ach, wohin gehst du, meingeliebtes Leben?

아, 어디로 가나요, 나의 사랑?

den Tag, an dem du scheidest, wüsst' ich gerne,

떠나시는 날을 알고 싶어요, 기꺼이;

mit Thränen will ich das Geleit dir geben.

눈물로 당신을 배웅하고 싶어요.

Mit Thränen will ich deinen Weg befeuchten

눈물로 당신의 가시는 길을 적시겠어요

gedenk' an mich, und Hoffnung wird leuchten

날 잊지 마세요, 그래야 나에게 희망이 있
어요

Mit Thränen bin ich bei dir allerwärts

눈물로 어디든지 당신 곁에 있겠어요

gedenk' an mich, vergiss es nicht, mein Herz

나를 생각해줘요 그것을 잊지 마세요
내사랑

<표8>

형식	A	B	후주
마디	1-8	9-16	17-19
빠르기	Langsam und sehr innig 느리게 감정을 실어서 ♩=48		
조성	e minor - f# minor - D Major		
박자	4/4 - 4/2 - 4/2		

이곡은 총 19마디로 형식은 A, B형식이며 빠르기는 Langsam und sehr innig (느리게 감정을 실어서 ♩=48) 이다. 조성은 e minor로 시작해서 f# minor 전조되었다가 D Major종지하고 있다. 박자는 4/4 박자에서 4/2박자로 변박 되었다가 다시 4/4박자로 마무리하고 있다.

못갓춘마디로 시작하며 첫 8분쉽표와 오른손 3도 화음은 떠나가는 이에 대한 눈물과 흐느낌을 표현하였다. 노래부분에는 음악적 비중 보다 가사에서 오는 느낌을 최대한 살리기 위한 표현방법을 사용함으로써 한마디에 한음씩 올라가면서 음의 높낮이를 최대한 절제하여 상대방을 떠나보내기 싫은 마음을 표현하기위한 의도로 볼 수 있다.

또한 단어 reisest(reisen-여행하다), Ferne(멀리), mein(나의), Leben(살다) 강조하고 싶은 단어들을 음표의 길이를 늘여뜨린 것을 볼 수 있는데 이는 시어를 강조하기 위해 음표의 길이를 변화시키는 볼프의 작곡특징으로 볼 수 있다.

왼손은 두 마디에 걸쳐 반음하행 진행하다가 마지막 박에 8도 상행하고 있는데 이는 멀어지는 임의 모습과 아직 떠나보내지 못하는 마음의 정서가 담겨져 있다.

<악보 7> 1-5마디

Langsam und sehr innig. ♩-as.

Mir ward ge-sagt, du wei- - sest in die Fer- - ne. Ach, wo-hin gehst du, mein- ge-lieb-tes Le- - ben?
 They tell me that for dis- - tant lands thou'rt stir- - ring. Ah, whither go'st thou, my heart's be-loo- ed. say?

pp *sehr zart und ausdrucksvoll* *p* *f* *p*

5마디에 마지막 박자에서 6마디 첫째박에 Scheidest 단어가 나오는데 이를 강조하기 위해서 음의 높이를 f에서 G#으로 9도 하행시키고 음의 길이를 늘어뜨린 것을 볼 수 있다. 이는 볼프가 음역대와 리듬을 변화시킴으로 말의 어감을 표현한 것이다.

<악보 8> 3-6마디

³ *sehr zart*

Ach, wo-hin gehst du, mein- ge-lieb-tes Le- - ben? den Tag, an dem du schel- - dest, wüsst' ich ger- ne;
 Ah, whither go'st thou, my heart's be-loo- ed. say? I fain would know the hour of thy de-part- ing,

ruhig

p *f* *p* *pp*

계속해서 동형진행 하다가 16마디 마지막 박에서 피아노 반주부와 17마디의 성악부가 도약 하고 있음을 볼 수 있다. 또, 감정의 기복들이 반복되면서 마치

막 행에 Herz(마음,심장)이란 단어가 나오는데 한 박자의 음표지만 기본박인 Langsam으로 비추어 볼 때 이 한 박은 결코 짧지 않은 박으로 연주자는 Herz!의 느낌표를 살려서 연주하여 후주와의 긴장을 연주하는 것이 긴절한 표현이 효과적으로 나올 수 있겠다.

<악보 9> 14-20마디

마지막 후주 3마디는 zurückhaltend(조심히, 음을 여리게 또는 음이 사라지듯)와 *p - decresc. - pp - decresc.*로 음악적 표현을 요구하며 음정의 움직임은 오른손 d-a, a-d, d-a, a-d로 움직이며 마지막에 D Major의 으뜸화음을 *pp*보다 더 작은 소리로 연주되는 것을 볼 수 있는데 이는 사랑하는 이와 멀어지는 것에 대한 짙은 아쉬움을 나타낸다.

7) Der Mond hat eine schwere klag' erhoben

Der Mond hat eine schwere Klag' erhoben	달이 드디어 불평을 시작하더니
und vor dem Herrn die Sache kundgemacht:	신께 그 불만을 털어 놓았다.
Er wolle nicht mehr stehnam Himmel droben,	달은 더 이상 하늘에 떠 있기 싫어했다.
du habest ihn um seinen Glanzgebracht.	신이 달의 광채를 앗아가서
Als er zuletzt das Sternenheer gezählt,	달이 최근에 하늘의 별들을 헤아려 볼 때
da hab' es an der vollen Zahl gefehlt,	그 수가 모자랐다.
zwei von den schönsten habest du entwendet:	신이 가장 아름다운 두 별을 가져다가
die beiden Augen dort,	내 사랑하는 이의 눈속에 심어 놓았지요
die mich verblendet.	그 두눈은 나를 눈부시게 하네요.

<표9>

형식	A	B	C	후주
마디	1-8	9-12	13-16	17-18
빠르기	Sehr langsam 매우 느리게 $\text{♩} = 44$			
조성	e b minor - f# minor - e b minor			
박자	4/4			

이곡의 형식은 A-B-C로 되어 있고 빠르기는 Sehr langsam($\text{♩} = 44$)이며, 조성은 형식에 따라 e b minor - f# minor - e b minor로 구성되며 4/4박자의 곡이다.

이곡은 전주 없이 노래가 시작하는 것이 특징이며 전체적으로 다이내믹이 *p*로 되어있는데 노래의 시작에 강박을 피하고 약박으로 시작함으로써 분위기를 효과적으로 표현 하였다.

1-4마디까지 노래가 두마디에 걸쳐 같은 음에 머물다가 하행하며 반주부의 다이내믹 또한 *decresc.* 되는 것을 볼 수 있으며 반주부는 Gb 음부터 D까지 순차적으로 하행 진행 하고 있다.

<악보 10> 1-5마디

Sehr langsam $\text{♩} = 44$

Der Mond hat ei-ne schwe-re Klag' er-ho-ben und vor dem herrliche Sä-che kund-ge-macht:
The moon hath been most grievous-ly com-plain-ing, and 'fore thy Mak-er thou'rt ac-cused of theft:

7-8마디는 화성이 복잡하게 나타나는데 9마디의 $f\#$ minor로 전조되는 것을 준비시켜 주기위한 의도로 볼프의 빈번한 전조와 복잡한 화성을 사용하는 작곡 기법을 엿볼수 있다.

<악보 11> 7-9마디

9마디부터는 $f\#$ minor로 전조되며 지금까지와의 다이내믹과 다르게 4마디에 걸쳐 $p - f$ 까지 *cresc.* 되는 것을 볼 수 있다.

13마디부터는 원래의 조성으로 돌아가고 반주부도 순차적 하행진행을 하지만 음이 2도 상행하여 움직인다.

<악보 12> 8-12마디

노래부분도 A부분은 음이 머물다가 하행하지만 여기에서는 음이 머물다가 도약하는 것이 차이가 있으며 그에 따라 다이내믹도 *cresc.* 되는 것을 볼수 있다. 두마디의 후주는 노래 멜로디를 축소하였고 다이내믹도 *ppp*로 노래의 여운을 남기며 마무리 된다.

<악보13> 12-18마디

13 *p* *sart*
 zwei von den schönsten ha - - best du ent-wen - det: die bei - den Au - gen dort,
 two brightest stars had left - - her at thy woo - ing: those eyes of thine that proved

p sehr weich *pp*

16 *pp*
 die mich ver - bien - det.
 my heart's un - do - - ing.

ppp

20) Mein Liebster singt am Haus

Mein Liebster singt am Haus im Mondenscheine,	내 애인은 달빛 창가에서 노래부르고
und ich muss lauschend hier im Bette liegen.	나는 잠자리에 누워 속절없이 엇듣는다.
Weg von der Mutter wend' ich mich und weine,	어머니 눈치 못채게 눈물만 짓노라니
Blut sind die Tränen, die mir nicht versiegen.	억누를 수 없는 눈물은 핏방울만 같아라.
Den breiten Strom am Bett hab' ich geweint,	눈물이 잠자리에 강물을 만드누나,
weiss nicht vor Tränen,ob der Morgen scheint.	울다보니 아침 오는지도 모르겠네.
Den breiten Strom am Bett weint'ich vor Sehnen,	갈망이 잠자리에 강물을 만드누나,
Blind haben mich gemacht die blut'gen Tränen	피눈물이 나를 눈멀게 하네.

<표10>

형식	A	B	후주
마디	1-20	20-37	38-45
빠르기	Mässig 온화하게 ♩=126		
조성	g minor - d minor - g minor		
박자	3/8		

이곡은 어머니 때문에 집 앞에서 부르는 연인의 노래 소리에 응답 할 수 없는 소녀의 슬픔과 눈물을 표현한 곡으로 그리움의 정서를 담고 있다.

형식은 A-B이고 빠르기는 Mässig(온화하게), ♩=126이며 조성은 g minor - d minor - g minor 로 되어있으며 3/8박자의 곡으로 전체적으로 반주부의 당김음 리듬이 반복된다.

이곡은 전체적으로 반주가 노래를 주도하는 곡으로 반주부가 달빛아래에서 세레나데를 부르는 남자를 표현하며 A 부분의 가사는 집 앞 창가에서 노래 부르는 애인을 생각하며 눈물을 흘리는 소녀에 심정에 대해 노래하고 있다. 반주부의 3-4마디의 음형을 5-6마디에서 한번 더 제시함으로서 여운을 남기고, 애처롭고 안타까운 마음을 강조하여 표현하였다.

<악보 14> 1-6마디

Mässig. ♩ = 126

Mein Lieb - ster singt am Haus im Mon - den - schei - ne,
 My lo - ver sings and bright the moon is gleam - ing.

10-11마디에서는 *poco rit.*와 11마디의 빠른 상행음형은 다음에 나오는 가사 내용인 어머니를 등 돌리고 하염없이 눈물 흘리는 소녀의 고통스러운 마음을

표현하기 위하여 미리 분위기를 제시해 주는 역할을 하고 있다.

12마디부터는 1마디와 비슷한 반주음형을 보이지만 가사내용에 맞게 다이내믹이 1마디와 다르게 *mf* 로 표현되었다.

16마디의 성악선율을 보면 F음부터 순차적으로 8도 아래로 하행 진행하고 있는데 이는 가사에서 하염없이 흐르는 눈물을 상징하는 회화적 수법이다. 이것은 후기 낭만주의의 특징 중 하나로 볼 수 있다.

<악보 15> 6-19마디

B부분은 마디마다 첫박 Bass가 반음계 하행진행을 하고 있고 22-23마디는

A-Bb-B 26-28마디는 G-Ab-A 30-33마디는 A-Bb-B 로 잦은 반음계의 진행을 볼 수 있다 또 30-35마디를 보면 화성에 의해 절정에 다다른 부분이 34마디로 이 마디의 감7화음은 고통의 처절함을 잘 느끼게 해준다.

<악보 16> 20-34마디

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 first system (measures 20-24) features a vocal line with lyrics in German and English. The piano accompaniment includes dynamic markings *pp*, *p*, and *f*. The second system (measures 25-29) continues the vocal line with lyrics and piano accompaniment, including dynamic markings *p* and *pp*. The third system (measures 30-34) concludes the vocal line with lyrics and piano accompaniment, including dynamic markings *f* and *ff*. Below the piano part, Roman numerals are provided for measures 20, 25, 30, and 34: D: V₇, Ger.₆, V₃⁴/V, G: N₆, VIII₃⁴/V.

35-37마디에 blutigen(피) Tränen(눈물) 단어가 나오는데 긴 음가를 사용함으로 가사의 내용을 더 강조해 주고 있다.

후주부는 1-4마디를 한번더 반복해주고 있고 여자의 상황을 모르고 남자의 세레나데가 계속 울리면서 *ppp*로 고요하게 곡이 마무리 되고 있다.

<악보 17> 35-45마디

<특징>

- 이 곡들은 모두 슬픈 내용을 담고 있으며 모두 minor 조성을 통해 슬픈 분위기를 더 표현해주고 있다
- 세곡 모두 곡의 중간에 가사내용의 변화에 따라 전조를 하고 있고 느린 템포의 빠르기를 가지고 있다
- 노래의 시작부분에 쉼표를 사용하여 강박을 피하고 약박으로 시작하고 있는데 이 또한 슬픈 정서를 표현해주기 위한 볼프의 작곡의도로 보여 진다.
- 성악부의 선율은 같은 음을 지속적으로 진행하면서 말하듯이 표현되었는데 이는 가사를 더 강조하기 위해 볼프의 특징인 낭창법을 사용한 것으로 볼 수 있다.
- 특히 2번 7번곡의 반주부의 왼손에서 반음하행진행을 하는 것을 볼 수 있

는데 이는 슬픈 감정을 음을 하행시킴으로 표현한 것으로 볼 수 있다.

· 강조하고 싶은 단어들의 음표의 길이를 길게 표현함으로써 시어를 강조 하기 위해 음표의 길이를 변화시키는 볼프의 작곡특징을 볼 수 있다.

<악보18> II의 1-2마디, VII의 1-2마디, XX의 1-5마디

Langsam und sehr innig. ♩ = 66.

Mir ward ge-sagt, du ret - - seest in die Fer - - se.
They tell me that for dis - - tant lands thou'rt start - - ing.

II.

pp

hart und ausdrucksvoll

Sehr langsam. ♩ = 66.

Der Mond hat ei - ne schwe-re Klag' er - lo - ben
The moon hath been most grie-ous-ly com-plain-ing.

VII.

p

Mässig. ♩ = 126

Mein Lieb - ster singt am Haus im Mon - - den -
My lo - ver sings and bright the moon is

XX

pp

· 2번곡과 7번곡은 반주부가 크게 변화 되지 않고 진행 되고 전체적으로 통일된 리듬형을 보이는데 20번곡은 반주부가 노래 부를 주도하여 곡의 분위기를 이끌고 있다.

· 2번곡과 7번곡은 두 마디의 짧은 후주를 통해 여운을 가지고 있는데 20번곡은 8마디의 후주로 처음에 제시된 반주를 한번 더 반복해 주면서 반주에 독립된 장면을 묘사하면서 마무리 해주고 있다.

<악보 19> II의 17-20마디, VII의 16-18마디, XX의 35-45 마디

The image shows three systems of musical notation, each consisting of a vocal line and a piano accompaniment. The systems are labeled II, VII, and XX.

- System II:** Starts at measure 17. The vocal line has the lyrics "ver-giss es nicht, mein Herz! / do not for-get, my love!". The piano accompaniment includes dynamic markings like *pp* and *ppp*, and performance instructions like *sehr zart* and *zurückhaltend*.
- System VII:** Starts at measure 16. The vocal line has the lyrics "die mich ver-bien-det. / my heart's un-do-ing.". The piano accompaniment includes dynamic markings like *pp* and *ppp*.
- System XX:** Starts at measure 35. The vocal line has the lyrics "mich ge-macht die blut'-gen Trä-nen. / made my self with cease-less weep-ing.". The piano accompaniment includes dynamic markings like *f*, *p*, and *ppp*.

③. 사랑의 찬미

3) Ihr seid die Allerschönste

4) Gesegnet sei, durch den die Welt entstand

17) Und willst du deinem Liebsten sterben sehen

3) Ihr seid die Allerschönste

Ihr seid die Allerschönste weit und breit, 당신은 이세상에서 가장 아름다운 사람입니다.

viel schöner als im Mai der Blumenflor. 5월의 피는 꽃보다 더 사랑스러운 분입니다.

Orvietos Dom steigt so voll Herrlichkeit, 오르비에또 성당의 화려함보다 비테르보 대분
수의 솟아오름도

Viterbos gröster Brunnen nicht empor. 결코 대단치 않습니다

So hoher Reiz und Zauber ist dein eigen, 당신의 마법같은 매력은 시에나 성당조차도

der Dom von Siena muss sich vor dir neigen. 머리를 숙여야 할 정도입니다.

Ach, du bist so an Reiz und Anmut reich, 당신은 그토록 고상하고, 매력적이어서,

der Dom von Siena selbst ist dir nicht gleich. 시에나 성당조차도 비교할수가 없습니다

<표11>

형식	전주	A	B	후주
마디	1-2	3-11	12-20	21-23
빠르기	Innig und leidenschaftlich 내면적이고 열정적인 ♩ = 100			
조성	Ab Major			
박자	4/4 2/4 4/4			

이곡은 사랑하는 사람에 대한 동경과 고귀함을 표현하고 있다.

총 23마디로 Ab Major의 조성을 가지고 있다.

빠르기는 Innig und leidenschaftlich ♩ = 100 (내면적이고 열정적인)이고 박자는 4/4박자이고 중간에 2/4로 변박되고 다시 4/4로 마무리된다.

<악보20> 1-2마디

두 마디의 전주음형은 몇 마디를 제외하고 전체의 기본 음형으로 제시 되는데 이것은 볼프의 가곡에 쓰여진 방법 중 하나로 보인다.

반주 음형을 보면 오른손은 모음화음 사용하였고 왼손은 아르페지오나 분산화음을 사용하였는데 이 왼손의 아르페지오는 상대방의 아름다움을 표현하기 위한 효과로 보이며 연주자는 이러한 음색을 효과적으로 전달 할 수 있어야 할 것이다.

노래 나오는 3마디부터 11마디까지 오른손 반주부에서 2마디+2마디+3마디로

묶여 음이 상승함으로써 곡의 긴장감을 더해주고 있다.

5마디에 *pp*와 *zart*(부드럽게)는 가사의 schöner(아름다움)을 표현하기 위해 사용되었고, schöner(아름다움), Herrlichkeit(장엄함), Brunnen(우물,분수대)단어를 강조 하기위해 음표의 길이를 길게 늘어 뜨린것을 볼 수 있다. 7마디 *f*와 10마디 *ff*는 대성당의 empor(위엄)을 표현하기 위함으로 보인다. 또 10마디 셋째박자와 11마디의 2/4의 아르페지오는 B부분 etwas ruhiger(조금.차분한)을 도와주는 역할로 보인다.

<악보21> 3-11마디

3
Ihr seid die Al-ler-schön- - ste weit und breit, viel schö- ner als im
In- deed thou art the fair- - est far and wide, far love- ker- than

6
Mal der Blu- - men-flor. Or- vie-to's Dom steigt so voll Herr- lich-keit,
all the flowr's of May. Thy beau-ty doth sur-pass Or vie- - to's pride,

9
Vi- ter- bö's gröss-ter Brun- - nen nicht em-por.
with thee Vi- ter- bö's foun- - tain can not vie.

gehalten a tempo

più f

ff

dim.

B부분은 *etwas ruhiger*로 조금차분하게 시작되고 A부분과 달리 두 마디의 규칙적인 상행을 보이지 않고 행마다 묘사하고 싶은것을 잦은 조성의 변화와 빠르기의 변화를 통하여 표현하고 있다.

16마디에 ‘당신은 그토록 고상하고 매력적이다’라는 가사를 뒷받침해주기 위해 지시어 *bewegt*(감정이 북받친)가 사용되었고 반주부의 악상기호도 *p*에서 점점 크레센도가 되어 *f*까지 쓰여졌다. 또, 노래부분에 이곡의 최고음인 Gb를 사용하였다. 또한 *poco rit.*가 이곡의 가장 높은음인 Gb음을 더욱더 강조하기 위해 사용되었다. 이는 시에 중점을 두고 작곡한 볼프가곡의 특징을 알 수 있다.

18, 19마디를 보면 이전의 아르페지오 혹은 분산화음의 음형을 사용하지 않고 반주부를 오히려 축소시키고 있는데 이는 가사의 내용을 더 부각 시키고 강조하기 위함으로 볼 수 있고 이전의 분위기와 다르게 들끓었던 감정을 추스리기 위해 긴 음가를 사용한 것으로 보인다.

<악보 22>15-19마디

The image shows a musical score for measures 15-19. It consists of a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature has three flats (B-flat major or D-flat minor), and the time signature is 4/4. The lyrics are in German and English. Measure 15 starts with the tempo marking *poco rit.* and the instruction *bewegt* circled in red. The piano part has a dynamic marking of *mf* and a circled '2'. Measure 17 starts with *poco rit.* and *etwas breit*. The piano part has dynamic markings of *p* and *pp*. A box highlights the piano accompaniment in measures 17 and 18.

15 *poco rit.* *bewegt*
 — sich vor dir nei - - - gen. Ach, du bist so an Reiz
 by thy beau - ty sham - - - ed. Ah! thine is love - li - ness

17 *poco rit.* *etwas breit*
 — und An mut reich, — der Dom von Sie - na selbst — ist dir nicht
 — so rich and rare, — e'en Sie - na's dome can - not with thee com -

마지막으로 후주의 4마디는 그동안 쓰였던 반주 형태를 모두 사용함으로써 전체적인 내용을 함축함으로 사랑하는 사람의 불타는 감정 표출과 지시어 *nachlassend*(~이 약화되다)에서 알 수 있듯이 이에 대한 여운을 남겨주는 것으로 보여진다.

<악보23> 20-23마디

4. Gesegnet sei, durch den die Welt entstand

Gesegnet sei, durch den die Welt entstand	복되도다, 이 세상을 만드신 이여
Wie trefflich schuf er sie nach allen seiten	얼마나 오묘하게 모든 것을 만드셨는지
Er schuf des Meer mit endlos tiefem Grund,	그 분은 끝없는 깊이를 가진 바다를 창조 하시고
Er schuf die Schiffe, die hinübergleiten,	그 위를 항해하는 배를 창조하셨으며
Er schuf das Paradies mit ew'gem Licht,	영원한 빛의 낙원을 창조하셨다.
Er schuf die Schönheit und dein Angesicht.	아름다운과 그대의 얼굴도 창조하셨다

<표12>

형식	전주	A	B	후주
마디	1	2-6	7-14	15-17
빠르기	Breit und majestätisch ♩ = 58			
조성	E♭ Major	D Major	E♭ Major	
박자	4/4			

이곡은 창조자의 경이로운 업적과 그로인해 존재할 수 있게 된 연인에 대한 사랑을 노래하고 있다.

총 17마디로 E♭ Major - D Major - E♭ Major의 조성을 가지고 있다. 빠르기는 Breit und majestätisch ♩ = 58의 빠르기이고 박자는 4/4박자이다.

전주는 짧은 동기의 음형으로 시작되는데 이는 노래시작 가사의 Gesegnet(축복받은)의 말의 뉘앙스를 따라 작곡 되었다. 이는 곡 전체에 걸쳐 사용 되고 있다.

못갓춘마디의 16음표는 꾸밈음의 효과를 가지고 이어서 나오는 2분음표음의 음을 강조해주고 있는데 이 음형은 노래가 시작되고 3마디까지 음을 하행진행 시키면서 나온다.

<악보 24> 1-4마디

또한 이 음형의 변형은 노래 도입부의 선율의 동기의 리듬이 되고, B부분의 왼손 반주부의 음형으로 반복적으로 사용되는 것을 볼 수 있다.

5마디에 D장조로 전조되는데 이때의 전조방법은 속화음의 해결에 따른 전통적인 방법이 아니라 선적인 방향에 의해 결과적으로 도달되어 이루어진 전조이다. 즉, 1-4마디의 왼손의 Bass음이 반음계적 상승이 자연스럽게 D음으로 이르게 한다. 또 노래의 선율이 급격히 상승하면서 악상 또한 *f*에서 *ff*로 변화되는데 이는 ‘모든 것을 창조하셨다.’의 가사에 맞게 이전의 반주음형이 바뀌고, 강하고, 명료하게 표현한 것으로 볼 수 있다.

<악보 25> 1-5마디

Breit und majestätisch. $\text{♩} = 66$.

Ge - - seg - - net
Gies praise to

E_b; I₆ 반음계적 상행

3
sel, durch den die Welt ent - stund; wie treff - lich schuf er sie nach al - len
Him through Whom the world a - - rose! How ex - cell - ent His works on ev - ry

dim. - - - *p*

D; I₆

B부분의 7마디부터 반주부에 오른손이 8분음표의 연속진행은 이전과 다른 흐름을 나타내고 이는 노래의 진행과 가사를 받쳐주는 역할을 하고 있다. 또 7-11마디에 걸쳐 왼손이 반음계 상행하고 있고 노래파트의 선율도 점진적 상행하여 연인을 창조한 창조자에 대한 예찬을 나타내고 있다.

<악보26> 6-11마디

6
 Sei - ten! Er schuf das Meer mit end - los tie - fem Grund, er schuf die
 side! — He made the o - - cean, with its wondrous deeps, He made the

9
 Schif - fe, die hin - ü - ber - glei - ten, er schuf das Pa - ra - dies mit ew' gem
 ves - sel, that o'er its sur - face glide. — He made the - ter - nal light of Par - a -

pp

poco creso.

13마디가 이 곡의 클라이막스로 가사에 ‘아름다운 그대의 얼굴을 창조하셨다.’에서 Schönheit(아름다움)을 표현하기 위해 반주부에 *pp*를 사용하여 음색의 변화를 주기 위함으로 보여진다.

후주는 B부분의 흐름을 계속 이어주고 있고, 종결을 위해 왼손은 Bass가 반음계 하행하는 것을 볼 수 있다.

<악보 27>

12

pp

Licht, — er schuf die Schön-heit und dein An - - ge - sicht.
das, — ore - at - ed beau - ty and thy beau - - teous eyes.

pp

pp

15

dim.

ppp

L.H.

Detailed description: This is a musical score for a vocal and piano piece. It consists of two systems. The first system starts at measure 12. The vocal line is in a soprano clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature. The lyrics are in German and English. The piano accompaniment is in a grand staff (treble and bass clefs). The second system starts at measure 15. The vocal line is mostly silent, with a few notes at the end. The piano accompaniment continues with various dynamics and articulations. There are handwritten annotations in the original score, including circles around certain notes and the letters 'L.H.' in the right hand.

17. Und willst du deinem Liebsten sterben sehen

Und willst du deinem Liebsten sterben sehen,	내 애인의 죽음을 보고싶으면
so trage nicht dein Haar gelockt, du Holde	네 머리카락으 얽지말고 있어다오
Lass von den Schultern frei sie nieder wehen,	사랑스러운이여 그리고 어깨로부터
Wie Fäden sehn sie aus von purem Golde	늘여뜨려 놓아두오
Wie goldne Fäden, die der wind bewegt	그것은 순금으로 만든 살처럼 보인다.
schön sind die Haare, schön ist,	바람에 흔들리는 금실처럼 머리카락은아 름답다
die sie trägt Goldfaden,	그녀의 머릿결은 아름답다.
Seidenfäden ungezählt	금실, 비단실, 머리카락은 무척 아름답다.
schön sind die Haare, schön ist, die sie strahlt	그녀가 빛는 머릿카락은 어찌나 아름다운 지

<표13>

형식	A	B	후주
마디	1-9	10-18	18-19
빠르기	Langsam und getragen (♩=54)		
조성	Ab Major - Db Major - Ab Major		
박자	4/4-2/4-4/4		

이곡은 사랑하는 연인을 찬미하는 내용으로 머리카락을 금실에 비유하여 묘화하고있다. 총 19마디로 A,B의 형식이다. 빠르기는 Langsam und getragen. (♩=54)이고 조성은 Ab Major - Db Major - Ab Major이며 박자는 4/4박자에서 2/4자로 변박 되었다가 다시 4/4박자로 마무리 된다.

반음계적 화음의 사용과 잦은 전조가 극심한 이곡은 화성적 측면에서 까다로운데 이러한 화성진행은 기능적인 연결을 위한 것이기 보다 색채를 위해 고려되었다고 보여 진다. 1-2마디에 으뜸화음 사이에 놓인 감7화음은 속화음의 기능으로서 보다 보조적인 용법으로 사용된 장식적 화음이다. 이러한 화음의 보조적 용법은 4마디에서도 나타나는데 바로 Fr.6화음이 그러하다.

음형을 보면 1마디 반주부의 음형을 A부분(1-9마디)에 사용 하고 있고 10마디 반주부의 음형을 B부분(10-16)에 사용 하고 있다.

또 아르페지오와 분산화음은 애인의 풀어진 머릿결을 묘사하고 곡의 분위기를 부드럽게 하는 음향적 효과를 주고 있다. 반주부의 위성부의 음정관계를 보면 1도 3도 4도로 각 마디마다 사용함으로써 곡의 통일성을 주고 있다. A부분의 성악선율을 보면 지속적으로 8분음표의 음형을 유지하다가 Holde(사랑스러운) Fäden(실) Golde(금)처럼 중요한 단어마다 그음의 길이를 길게하여 그 효과를 더욱더 부각시키는 것을 볼 수 있다.

또 5마디의 노래부분의 멜로디라인이 하행 하는 것을 볼 수 있는데 이는 가사에서 길게 늘어 뜨린 머리를 표현하기 위함으로 보여 진다.

<악보 28> 1-8마디

Langsam und getragen ♩ = 54

Und willst du del - nen Lieb - sten ster - ben se - hen, so tra - ge nicht dein Haar gelockt, du Hol - de.
 If thou wouldst see thy lov - er, ravish - ed, dy - ing, thy tress - es, dear, thou nev - er must be ty - ing.

Lass von den Schultern frei sie nie - der - we - hen; wie Fä - den, sehn sie aus von pu - rem Gol - de.
 From off thy shoulders let thine hair be streaming, like threads - of pur - est gold it will be gleam - ing.

10마디에 sehr ruhig(♩ = 44)로 박자가 변하고 반주부 또한 왼손의 분산화음을 사용함으로써 A부분과 달라진 것을 볼 수 있고 10마디에 Db장조로 보조적 기능의 변성 VI를 수반한 으뜸화음만 제시되고 11마디에 바로 Gb장조로 전조된다. 이렇게 한마디에 걸쳐 잦은 조성의 변화가 나타나는데 이는 볼프가곡의 특징으로 볼 수 있다.

<악보 29> 9-11마디

Sehr ruhig ♩ = 44

Wie gold - ne Fä - den, die der Wind be - wegt,
 Like threads of gold that in the breeze do move.

Ab: I4 V+2 / IV IV Gb: I6
 Db: I b bvi IV6

<악보 30> 14-19마디

Langsam und getragen ♩ = 54

Und willst du dei-nen Lieb-sten ster-ben se-hen, so tra-ge
If thou wouldst see thy lov-er, ravish-ed, dy-ing, thy tress-es,

schön sind die Haa-re, schön ist, die sie strahlt!
gold are thy tress-es, fair-er thou than glow.

두마디의 짧은 후주는 1마디의 음형을 축소시켜서 반복하고 1도 화성으로 마무리된다.

<특징>

· 3번곡은 애인을 성당과 같은 비교 할 수 없는 대상에 비유하고 있고 4번곡도 천지창조와 함께 사랑하는 애인을 창조한 것에 대해 비유 하는 것을 볼 수 있는데 이처럼 두곡 모두 사랑하는 연인의 아름다움을 과장된 대상에 비유하고 있는 곳을 볼 수 있다.

<악보 31> III의 1-2마디, XVII의 1-2마디, IV의 1-2마디

III. Innig und leidenschaftlich. $\text{♩} = 100.$

XVII. Langsam und getragen $\text{♩} = 54$
 Und willst du dei - nen Lieb - sten ster - ben se - hen, so tra - ge
 If thou wouldst see thy lov - er, ravish - ed, dy - ing, thy tress - es,

IV. Breit und majestätisch. $\text{♩} = 55.$
 Ge - - seg - - net
 Gibe praise to

· 3번곡과 17번곡은 모두 분산화음과 아르페지오를 사용하여 반주 부를 풀어 쓰고 있고 4번곡은 가사의 분위기가 신께서 천지창조와 함께 애인을 창조 하셨다는 분위기의 가사로 분산화음이나 아르페지오를 사용하지 않고 옥타브와 강한 화성을 사용 하고 있다.

· 다이내믹 또한 3번곡과 17번곡은 부드럽게 *p*로 시작해서 하나의 명제를 달아 설명하면서 상승고조 하면서 *f*로 성장 하고 4번 곡은 *f*로 강하게 시작했다

가 *ppp*로 마무리한다. 여기서 세곡 모두다 *pp*와 *ppp*의 작은 악상으로 곡의 마무리를 하고 있는 것을 볼 수 있다.

④. 화해

8) Nun lass uns Frieden schliessen

19) Wir haben beide lange Zeit geschwiegen

8) Nun lass uns Frieden schliessen

Nun lass uns Frieden schliessen, liebstes Leben. 이제 화해를 해요 나의 삶이여.

zu langist's schon, dass wir in Fehde liegen. 우리가 다툰 세월이 너무 길지 않나요?

Wenn du nicht willst, will ich mich dir ergeben, 그대가 원하지 않는다면 나는 그대에게 항복하리라

wie könnten wir unsauf den Tod bekriegen? 죽으면 우리가 어찌 죽도록 싸울 수 있단 말인가?

Es schliessen Frieden Könige und Fürsten, 군왕들과 방백들 조차 평화를 맺는데,

und sollten Liebende nicht darnach dürsten? 왜 사랑하는 사람들이 애쓸 수 없을까?

Es schliessen Frieden Fürsten uud Soldaten, 군인들과 방백들이 평화를 맺는데

und sollf es zwei Verliebten wohl missraten? 어찌 애인으로서 할 수 없단 말인가?

Meinst du, dass, was so grossen Herrn gelingt, 저 위대한 사람들이 한일을

ein Paar zufriedner Herzen nicht vollbringt? 충족된 두마음이 성취할 수 없단 말인가

<표14>

형식	A	A'	B	후주
마디	1-16	17-32	33-40	41-44
빠르기	Sanfte Bewegung $\text{♩} = 72$			
조성	E♭ Major			
박자	6/8			

이곡은 사랑하는 연인에게 화해하고 싶은 마음을 표현하고 있는 노래로 총 44마디이다. 형식은 A-A'-B이며 빠르기는 Sanfte Bewegung $\text{♩} = 72$ 이고 조성은 E♭ Major이고 다른곡과 달리 비교적 안정된 화성으로 이루어져 있다. 이는 화해하고 싶은 또는 평화롭고 싶은 마음을 표현하기 위한 볼프의 작곡 의도를 볼 수 있다.

전주가 없이 못갓춘마디로 곡이 시작하며 성악부분이 시작할 때 강박을 피하고 있는데 이것은 화해에 대해 강한태도를 보이지 않고 있는 화자의 심리 상태를 간접적으로 표현한 것으로 볼 수 있다. 또 성악부의 선율이 가사의 내용을 더 살리기 위해 낭창법을 사용하고 있다.

1마디에 나오는 반주부의 음형을 곡의 전체에 반복적 사용 하여 곡의 통일성을 주고 있다. 또 전체적으로 당김음을 사용 하였는데 반주부의 계속적으로 legato선율의 오른손과 어긋나게 당겨질때 마다 성악 선율이 엷어지고 있다.

<악보 32>1-4마디

15, 31, 39 마디를 살펴보면 15마디부분에는 “우리가 어찌 죽도록 싸울수 있단 말인가?” 31마디부분에는 “우리가 어찌 애인으로서 할수 없단 말인가?” 39마디에는 “사랑하는 두마음이 성취할수 없단 말인가?” 로 화해에 대한 강한 의지적 의문형을 음악적으로 표현하기위해 etwas zurückhaltend(약간 느려지듯이), ein wenig zögernd(약간 머뭇거리듯이)란 지시어를 사용함으로써 곡의 통일성을 주고 있다.

<악보 33><14-18>, <29-33>, <39-44>마디

14 *etwas zurückhaltend* a tempo
 - - ten wir uns auf den Tod be - krie - gen? Es schlie - ssen Frie - den Kö - -
 - we fight un - - to this bit - ter end - ing? Twixt kings and no - bles psace -

29 *etwas zurückhaltend* a tempo *weich*
 und sollt es zwei Ver - lieb - - ten wohl miss - ra - ten? Meinst du,
 why should it twixt true lov - - - ers ev - er fail? Dost think

39 *ein wenig zögernd* a tempo
 - - zen nicht voll - bringt? *ritard.*
 - ach - love as much? *pp dolciss. dim. ppp*

19) Wir haben beide lange Zeit geschwiegen

Wir haben beide lange Zeit geschwiegen	우리들은 너무나 오랫동안 말이 없었지
auf einmal kam uns nun die Sprache wieder	하지만 단번에 말문이 열렸어
Die Engel die herab vom Himmel fliegen,	하늘에서 내려온 천사가 전쟁이 끝난 후
sie brachten nach dem Krieg den Frieden wieder.	평화를 내려 주었지
Die Engel Gottes sind herabgeflogen,	하나님의 천사가 땅으로 내려와
mit ihnen ist der Frieden eingezogen.	이곳에 평화를 주었네
Die Liebesengel kamen über Nacht	한밤중에 사랑의 천사가 내려와
und haben Frieden meiner Brust gebracht	내마음에 평화를 주었네

<표15>

형식	A	B	C	후주
마디	1-5	6-14	15-17	18-21
빠르기	Sehr gehalten $\text{♩} = 40$			
조성	E \flat Major - D \flat Major - E \flat Major			
박자	4/4			

이곡은 연인사이의 침묵에서 평화로 가는 광경을 묘사한 곡으로 반주 부분이 세 단계로 나타나고 조성 리듬 등이 변하며 전반적으로 음폭이 확장 되고 있고 반주부가 성악부 보다 곡의 분의기를 주도하고 있다.

총21마디이며 A-B-C로 되어있고 빠르기는 Sehr gehalten $\text{♩} = 40$ 이다. 조성은 E \flat Major - D \flat Major - E \flat Major 이고 박자는 4/4이다.

처음에 전주 없이 곡이 시작되며 가사의 내용이 오랫동안 말이 없었던 것을 암시하듯이 조심스럽게 시작 된다. 6마디를 살펴보면 ‘하늘에서 내려온 천사가 전쟁이 끝난후 평화를 내려 주었지’란 가사아래 지시어 etwas bewegter(약간 움직임을 갖듯)처럼 앞부분의 sehr gehalten(매우 느리게)의 반주부와 상반된 움직임이 찾아지는 리듬으로 표현 하였다. 또, D \flat Major로 전조를 통해 침묵에서 평화로 가려는 분위기의 변화를 주기위한 것으로 가사의 내용에 따라 빈번한 전조를 사용한 볼프의 작품성향을 엿 볼 수 있다.

<악보 34> 6-8마디

13 마디에 세 번째 박에 오른손과 왼손이 반진행 하고 있다. 이것은 B'

부분으로 가는 다리역할로 볼 수 있겠다.

14마디부터는 가사의 내용이 ‘한밤중에 천사가 내려와 평화를 주었다’는 내용으로 다시 원조인 E b major로 돌아가고 반주부의 코드가 8도 9도 11도로 넓게 확장되고 아르페지오를 사용함으로써 가사의 내용을 뒷받침해주고 있다.

<악보 35> 13-15마디

ist der Frie - den ein - ge - zo - gen. Die Lie - - bes - en - gel ka - men ü - ber
pinions heav - 'nly peace were bring - ing. And love's - - fair angels too came from a -

<특징>

- 이 두곡은 화해의 내용을 담고 있다.
- 전주가 없이 바로 노래가 시작되고 있고 성악부분의 시작이 짧은 첩표로 강박을 피하고 약박으로 시작하고 있다.
- 19번곡의 반주부의 변화가 되기 전 까지 두곡 모두 반주부가 성악부를 받쳐주고 있다.
- 두 곡 모두 E b Major의 조성으로 차분한 분위기이다.
- 리듬을 살펴보면 편안한 리듬형을 가지고 있고, 성악부의 멜로디 라인 움직임이도 도약이 많지 않고 온화한 선율의 진행을 하고 있는 것을 볼 수 있다.
- 곡의 분위기가 차분하고 성악부의 선율의 변화가 많지 않고 낭창법을 사용

하고 있는데 이는 시에 중점을 두고 작곡한 볼프의 작곡기법중 하나이다.

· 후주부를 보면 4마디의 짧은 후주를 통해서 같은 길이의 여운을 나타내고 있다.

<악보 36> VIII의 1-3마디 XIX의 1-2마디

Sanfte Bewegung. ♩ = 72.

VIII. Nun lass uns Frieden schliessen, liebste
My dear - est life, now let us peace con -

pp dolce

Sehr gehalten ♩ = 40

XIX. Wir ha - ben bei - de lan - ge Zeit ge - schwiegen,
In si - lence each the o - ther passed un - heed - ing,

p

· 8번은 전체적으로 같은 반주형태를 유지하고 있는데 19번은 가사의 흐름에 따라 리듬형이 변하고 반주부가 화려하게 바뀌는 것을 볼 수 있다.

이를 통해 볼프의 특징인 ‘시와 음악의 융합’을 볼 수 있다.

⑤. 해학적

11) Wie lange schon war immer mein Verlangen

14) Geselle woll'n wir uns in Kutten hüllen

15) Mein Liebster ist so klein

11) Wie lange schon war immer mein Verlangen

11. Wie lange schon war immer mei Verlangen	아 얼마나 오랫동안
Ach, wäre doch ein Muxikus mir gut	음악가를 애인으로 갖고 싶어했던가
Num liess der Herr mich meinen Wunsch erlangen	마침내 신이 내 기도를 들어주셨지.
und schickt mir einen, ganz wie Milch und Blut.	여기 그이가 오네.
Da kommt er eben her mit sanfter Miene,	우스꽝스러운 모습에 짐작을 빼며
Und senkt den Kopf und spielt die Violine	인사를 한 다음 바이올린을 켜네.

<표16>

형식	전주	A	B	후주
마디	1-4	4-21	22-31	31-38
빠르기	Sehr langsam und nicht ohne Humor $\text{♩} = 40$			
조성	f minor - d minor - F minor			
박자	2/4			

음악가를 애인으로 갖고 싶어 했던 여자가 마침내 바이올린을 키는 남자를 만나게 되어 그의 연주를 듣게 되는데 그녀가 원하던 것처럼 능숙하지 않은 연주를 하는 것을 표현한 내용을 해학적으로 표현하고 있다.

이 곡은 못 갖춘마디로 시작하는데 기본 2/4이지만 마지막에 2+2박자의 형식으로 4/4박자의 갖춘마디로 끝내 기존의 박자를 무시하고 있다.

처음에 Sehr langsam und nicht ohne Humor (아주 느리고 익살스러움이 없지 않게)로 두 번 부정함으로써 오히려 강한 긍정을 나타내듯 시의 유머스러움을 나타내기 위해 쓰여진 것으로 보여 진다.

파울 뮐러는 이 곡을 연주함에 있어 ‘여자 성악가가 연주할 경우 깊숙이 웃음이 강도는 익살스러움과 아이러니를 갖고 부를 것’을 요구하며, 후주의 마지막 부분에 ‘zögernd’ (머뭇거리듯한)라고 명시된 것은 ‘연인을 자세히 응시하는 것을 뜻한다’고 말하고 있다.³⁰⁾

곡의 처음 전주부를 보면 f - e - db 음으로 이루어져 모방하고 있다. 이것은 5마디의 왼손의 음형과 같이 기본 모티브로 사용된다.

5-21마디까지 기본 모티브를 확대, 변형하면서 음악가를 애인으로 삼고 싶은 여자의 심리를 계속적으로 표현해주고 있다.

30) 세광출판사 편집부. [최신명곡해설 전집 NO.25]. 서울 세광출판사. 1991. P427

<악보 37> 1-15마디

Sehr langsam und nicht ohne Humor. ♩ = 40. *gefühlvoll*

Wie lan - ge
How oft - en

6 schon war im - mer mein Ver - lan - gen: ach, wä - re doch ein Mu -
have I prayed in fer - vent mood that a mu - si - cian might

11 - si - kus mir gut! Nun — less der Herr mich —
— my true love be. Now — gra - cious Heav'n, in —

23마디부터는 음형이 바뀌는데 ‘그가 온다’라는 가사를 전달하기 위해 반주의 왼손에서 남자가 다가오는 발걸음 같은 느낌을 표현하고 있고, 또 이에 대한 여자의 흥분된 마음을 표현하기 위해 스타카토가 사용되고 있다.

<악보 38> 21-24마디

Blut. me. Da kommt er e - ben her mit
See here he comes a - long with

31마디부터 38마디까지 긴 후주가 나오는데 이 후주에는 남자가 바이올린을 켜는 장면으로 특히 과장을 많이 사용하고 있다. 반주부의 ‘recht zaghaft und schwankend’의 지시어대로 바이올린 주자가 자신 없고 동요되어 연주하는 것을 표현하고 있다. 갑작스럽게 나오는 악센트는 서투른 그의 연주를 표현하기 위해 쓰여진 것으로 보인다.

<악보 39> 29-38마디

spielt die Vi - o - li - - - - ne.
plays the vi - o - lin. - ne.

recht zaghaft und schwankend

immer leise

sügernd (langsamer Triller.)
trill

14) Geselle woll'n wir uns in Kutten hüllen

Geselle, woll'n wir uns in Kutten hüllen	여보게 친구, 우리 수도승이나 되어볼까?
Die Welt dem lassen, den sie mag ergötzen?	세상은 그것을 숭배하는 사람들에게 넘겨 주고
Dann pochen wir an Tür um Tür im Stillen	그다음 조용히 문간마다 두드리며 말하세
Gebt einem armen Mönch um Jesu willen "	예수의 이름으로 불쌍한 수도승을 도와주구려
O lieber Pater, du musst später kommen	신부님 나중에 오십시오
wenn aus dem Ofen wir das Brot genommen.	화덕에서 빵을 구워낸 후에 신부님,
O lieber Pater, komm nur später wieder,	나중에 다시 오십시오. 내 딸이 아 파누웠어요
ein Töchterlein von mir liegt krank danieder	아무도 그녀가 죽지않도록
Und ist sie krank, so lass't mich zu ihr gehen,	아픈아이를 돌보게 하시고 그녀가 아프 다면
dass sie nicht etwa sterbe unversehen.	내가 그녀를 돌볼 수 있게하십시오
Und ist sie krank, so lasst mich nach ihr schauen	그녀가 고해를 할 수 있도록 말이오,
dass sie mie ihre Beichte mag vertrauen.	아무도 방해하지 못하도록 창문을 닫아요,
Schliesst Tür und Fenster, dass uns Keiner störe,	불쌍한 아이의 고해를 내가 들을 때 나에게
wenn ich des armen Kindes Beichte höre!	딸의 고해를 하게 하시오

<표17>

형식	전주	A	B	C	후주
마디	1-2	2-13	14-21	22-34	34-36
빠르기	Gemessen (♩=88)				
조성	D Major - f# minor - D Major				
박자	4/4				

이 곡은 신부로 분장한 젊은이와 아버지, 이 두 사람의 대화 전개에 맞춰서 곡이 진행되고 있다.

내용은 신부로 분장한 젊은이가 아버지와 딸이 있는 집에 문을 두드리며 들어가려고 하자 아버지는 의심스러운 젊은이를 집에 들이지 않기 위해 음식이 준비되지 않았다고 하고 딸이 아프다고 변명을 한다. 젊은이는 오히려 그것을 빌미로 아픈딸을 위해 기도를 해주겠다고 집에 들어가게 된다. 이렇게 아버지와 사내의 밀고 당기는 심리를 해학적으로 표현하고 있다.

전주의 시작부분이 이 노래의 기본 모티브이다 이는 바그너를 숭배한 볼프가 바그너의 라이트 모티브(Leitmotiv)처럼 남자의 음흥함을 표현하는 모티브로 곡에 남자가 등장하는 부분에 변형하여 지속적으로 사용하였다.

1-7마디는 오페라의 요소를 가지고 레치타티보처럼 되어있다. 연주자는 말하듯이 젊은이의 음흥함과 그 심정을 표현해야 하겠다. 6, 7마디에 남자의 모티브가 다시 나오고 8마디부터 분위기가 바뀌면서 젊은이가 여자의 집에 조용히 문을 두드리는 장면이 나오는데 여기서 왼손의 반주가 짧은 음형으로 반음씩 상행하면서 살금살금 다가가는 모습을 표현해주고 있다.

<악보 40> 1-9마디

Gemessen. ♩ = 88.

Ge-sel-le, woll'n wir uns in Kut-ten
 hül-len, die Welt dem las-sen, den sie mag er-gö-tzen?
 Dann po-chen wir an Tür um Tür im Stil-len:

14마디부터는 아버지 부분으로 반주음형이 8분음표의 동형진행으로 불안정한 화성을 갖는다. 이는 아버지가 미심쩍은 젊은이를 집에 들이고 싶지 않은 불안한 심정이 나타나 있는 것으로 보여진다.

<악보 41> 13-15마디

13

O He-ber Pa-ter, du muusst spä-ter kom-men,
Oh, ho-ly fa-ther, you must come a-gain.

22마디부터 왼손반주에 남자의 모티브가 나오는데 26마디부터 왼손의 반주에서 기본 모티브가 두 배로 빨라져 변형되어 나오는데 이는 아픈 딸이 있다는 얘기에 그것을 빌미로 그 집에 들어가려는 남자의 음흉함을 표현하기 위하여는 의도로 보여진다. 계속적으로 불안한 화성으로 29까지 진행을 하다가 30마디에서 D Major 조성으로 안정되게 곡의 마무리를 알리면서 젊은이가 집안으로 들어간 모습을 후주 4마디를 통해서 표현해주는 것으로 볼 수 있겠다.

<악보 42> 22-27마디

22

a tempo

- Und ist sie krank, so laast mich zu ihr gehen, dass sie nicht et-wa ster-
- If she is sick, then let me to her hasten, her sin-ful soul with ho-

25

- be un-ver-se - - hen. Und ist sie krank, so lasst mich nach ihr schau-en,
- by words to chast - - en. If she is sick, let me take her con-fess-ion,

15) Mein Liebster ist so klein

Mein Liebster ist so klein, dass ohne Büchen
Er mir das Zimmer fegt mit seinen Locken.
Als er in's Gärtlein ging, Jasmin zu pflüchen,
er vor einer Schnecke sehr erschrocken.
Dann setzt'er sich in's Haus um zu verschnaufen,
Da warf ihn eine Fliege übern Haufen
Und als er hintrat an mein Fensterlein,
stiess eine Bremse ihm den Schädel ein.
Verwünscht sei'n alle Fliegen, Schnacken, Bremsen
Und wer ein Schätzchen hat aus den Maremmen!
Verwünscht sei'n alle Fliegen, Schnacken, Mücken
Und wer sich wenn er küsst, so tief muss bücken!

내 연인은 너무나 작아, 허리도 굽히지
않고
머리카락로 내방을 소개해 준다고
자스민을 따라 정원에 나가서는Ist
달팽이에게 깜짝 놀라고
집안에서 숨들릴 새도 없이
파리새끼에 부딪혀 쓰러지더니
작은 창앞에 걸음을 멈출때에는
말벌이 그의 머리를 박살내려하죠
아, 재수없는 달팽이, 파리, 말벌
그리고 마렘마 태생의 모든
연인들!
아, 재수없는 달팽이, 파리, 곤충
그리고 키스하기위해 꼭 허리를
굽히게하는 그 누구도!

<표18>

형식	전주	A	B	C	후주
마디	1-8	9-26	27-45	46-61	62-68
빠르기	Mässig, nicht zu schnell. ♩ = 104				
조성	F Major - B♭ Major - F Major				
박자	2/4				

이 곡은 키가 작은 애인을 과장되게 표현한 내용으로 전체적으로 극적인 악상의 대비와 반음계와 임시표 사용이 특히 두드러지고 과장법이 많이 사용되고 있다. 전주부에 나오는 오른손과 왼손을 2도 3도의 음정으로 모두 밀집되어 키가 작은 애인을 암시하고 있음을 볼 수 있다.

오른손과 왼손이 서로 반진행하는 형태로 진행되는데 1-2마디는 1마디의 반복으로 순차 상행하고 있고 3-4마디는 하행하는 구조이다. 또, 5-6마디는 3,4마디의 반복이고, 7-8마디는 6의 반복이다. 7-8마디 오른손 첫 음에 나오는 Db, D음을 9마디의 성악선율에서 그대로 사용하는 것을 볼 수 있다. 이처럼 성악선율에 반음계적 선율은 가사 klein (작은)을 암시하고 작곡한 것으로 보여진다.

<악보 43> 1-10마디

10, 16, 17마디의 오른손 반주에서 긴 음역으로 되어있는데 이는 키가 크고 싶은 혹은 키 크려고하는 시도들로 보여진다.

<악보 44> <6-10>, <16-20>마디

22-26마디는 키 작은 애인이 달팽이를 보고 놀라는 장면으로 e minor의 딸림 화음을 사용함으로 조성이 모호하게 진행되고 다이내믹은 *f*악상에서 *pp*로 악상이 바뀌고 오른손의 화음도 3성부로 넓어진다.

<악보 45> 21-26마디

31마디- 34마디는 키 작은 애인이 파리들에 의해 다치는 것에 대한 화난 마음을 나타낸 것으로 분노를 고조시키기 위해 반주부의 오른손에 트릴과 *f*의 악상과 왼손의 악센트를 사용하고 있다.

<악보 46> 31-34마디

35-45마디는 쇠파리가 머리를 찌르는 장면으로 그에 맞게 *sf*와 오른손에 꾸밈음을 사용함으로써 머리에 부딪히는 장면을 연상케 한다. 42마디부터는 오른손에 32분음표의 장식음을 사용하여 *b* 단조로 3번 반복후에 *b* 음계가 나오는데 이는 그 다음 나오는 가사에 대한 강도를 미리 준비시켜 주는 효과를 가진다.

<악보 47> 35-44마디

45 *heftig und etwas beschleunigend*

Ver-wünscht_ sehn al-le Flie-gen, Schna-cken, Brem-sen-
A plague_ on gnats and flies and all things humming...

54-61마디는 키 작은 애인과 키스를 하기 위해 고개를 숙여야하는 여자의 모습을 나타내는 내용으로 이를 표현하기 위해 반주부에서 반음계 하행하고 있다. 후주부는 좁은 음역으로 순차 진행한 전주부와 다르게 넓은 음역과 도약 진행으로 사용되었고 *P*, *PP*의 작은 악상으로 모호한 화성으로 진행 되다가 67, 68마디에 완전 정격 종지를 하고 있다.

<악보 48> 54-68마디

54 *heftig und etwas beschleunigend* *immer zurückhaltender*

Ver-wünscht_ sehn al-le Flie-gen, Schna-cken, Mü-cken- und wer sich,
A plague_ on bun-ble-bees and all things whiss-ing, and all who

59 *langsam* **Tempo I.**

wenn er küsst, so tief muss bü- - cken!
make one stoop so low for kiss - ing!

63

<특징>

- 11번은 F Major 14번은 D Major 15번은 F Major 로 조성은 같지 않지만
 헤학적이고 밝은 분위기를 표현하기 위해 모두 Major 로 되어있다.
- 11번곡 후주부에 갑작스럽게 나오는 악센트와 14번곡에서는 곡의 도입부에
 잦은 붓점들의 사용들 또 15번곡은 음들의 갑작스런 도약이나 트릴, sf를 통해
 곡의 과장된 표현들을 볼 수 있다.

<악보 49> XI의 35-38마디 XIV의 1-3마디 XV의 16-20마디

- 전주부를 보면 모두 곡의 시작부분에 곡의 전반적인 분위기나 배경을 직접
 적으로 표현 하고 있다.

· 특히 11번과 15번은 가사의 내용을 표현하기 위해 볼프의 특징인 반음계를 사용하고 있고 전체적으로 통일된 리듬형을 보여주고 있다.

· 11번곡은 immer leise(늘 작은소리로) - zögernd(머뭇거리듯)으로 마무리 되며 14번곡에서는 *p* - *più piano* - *pp* - *ppp*로 끝내고 있고 15번 곡은 *p*에서 *cresc.*와 *decresc.*를 두 번 반복한뒤 *dim.*를 해서 *pp*로 표현 되었는데 이는 곡의 전체적인 분위기와 상반되게 마무리 하고 있는 것을 알 수 있다.

<악보 50> XI의 35-38마디 XIV의 34-37마디 XV의 59-68마디

XI. 35 *zögernd* *langsam Triller*

XIV. 34 *a tempo* *p* *più p* *pp* *ppp*

XV. *langsam* *Tempo I.*
 wenn er küsst, so tief muss bü - cken!
 make one stoop so low for kiss - ing!

p *pp*

⑥. 원망

13) Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind

Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind,	허염에 가득찬 아름다운 소녀여
und geht mit Euren Freiern umauf stolzem Fuss.	너를 바라보는 남자들을 오만한 태도로 대하는 구나
Spricht man Euch an,	말을 거는 사람을 무시하고 부드러운 인 사조차
kaum dass Ihr Rede steht,	너에게 너무 비싼것처럼
als kostet' Euch zu vielein holder Gruss.	대답하기를 거부하는 자태란
Bist keines Alexanders Töchterlein,	너는 알렉산더왕의 딸도 아니고
Kein Königreich,wird deine Mitgift sein,	네 혼수가 왕국도 아니잖아
und willst du nicht das Gold, so nimm das Zinn,	황금이 싫다면 주석이나 가져라
willst du nichtLiebe, nimm Verachtung hin.	사랑이 싫다면 멸시나 받아라

<표19>

형식	A	B
마디	1-9	10-20
빠르기	Lebhaft (♩ = 152)	
조성	f# minor	
박자	4/4	

이곡은 총 20마디로 f# minor 의 조성을 가지고 있다.

빠르기는 Lebhaft(생동감있게) ♩=152이고 4/4박자로 전체적으로 강렬하면서 가볍게 진행된다.

이곡은 다른 곡들과 달리 반주와 노래가 서로 주고받는 대화식 진행을 하고 있다. 또, 노래가 상행할 때 반주는 하행하는 반진행을 하고 있는데 이는 갈등과 원망의 뉘앙스를 나타낸다.

전체적으로 f# minor로 이루어져 있지만 첫마디에 살펴보면 E Major의 화음으로 시작된다. 이는 바로 다음마디 반주부에 나오는 E#을 준비하는 전타적 화음부로 보여 지며 또한 본조성인 f# minor의 기본적 느낌을 흐리게 하는 중요한 부분으로 볼 수 있다. 오른손에는 f# minor의 자연단음계로 이루어져 있다. 이는 볼프의 전형적인 작곡기법이 사용되었다 할 수 있다.

<악보 51> 1-2 마디

가사를 살펴보면 과장이 심하고 다이내믹 또한 짧은 시간에 *p*에서 *f*로 빠른 변화가 있다. 특히 2마디를 보면 Hoffärtig(허영스런)란 단어에 맞춰 반주는 첫 번째 마디 *p*에서 *cresc.*가 되어 *f*와 악센트를 주며 시작하고 바로 두 번째 박자에서 *p*로 바뀌는 감정적 변화가 반주부분에서 나타나는데 이는 가사에 나타나는 감정들을 표현하기에 적절하다.

<악보 52> 1-2마디

Lebhaft. ♩ = 152.

Hof - färtig seid Ihr, schö - nes
Haught - ty and proud art thou, fair

leicht
p *f* *p*

전체적으로 전주부에 나오는 리듬이 모티브로 돼서 반복적으로 사용되고 있다. 이는 총 9번과 2번의 짧게 변형된 형태로 나오는데 이 리듬을 지속적으로 사용함으로 분노의 생성과 표출을 잘 나타내주고 있다.

곡의 마지막은 다른 곡들과 다르게 후주가 없이 마무리되는데 이는 곡의 전체적 분위기였던 원망의 내용을 강조하기 위해 성악파트가 끝나자마자 # Major 화음에 *sf*로 강하게 표현한 것으로 볼 수 있겠다.

<악보 53> 18-20 마디

Lie - will - be, nimm Ver - ach - tung hin.
not, take con - tempt from me.

a tempo *f* *sf*

<특징>

- 성악부와 반주부가 서로 반진행하면서 곡이 주고받는 형식으로 되어져있다. 헤학적과 비슷하게 곡의 가사와 반주부에 과장이 들어있다
- 다이내믹의 고조가 짧은 시간에 많이 일어나고 있고 급격하게 화가 일어나는 것 같이 가사에서 오는 강도를 반주부에서 급격한 다이내믹의 변화로 균형을 맞춰 주고 있다.
- 가사의 원망스러움을 효과적으로 표현하기 위해 반주부분을 선율적 진행보다는 옥타브와 화음을 주로 사용하며 이에 리듬적인 요소와 다이내믹적 요소에 비중을 두고 작곡된것으로 보여진다.

⑦. 고백

18) Heb' auf dein blondes Haupt

22) Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her

18) Heb' auf dein blondes Haupt

Heb' auf dein blondes Haupt und schlafe nicht,	너의 금빛 머리를 들고, 잠들지마라
une lass dich ja vom Schlummer nicht bethören.	졸음이 오지 않도록 해라,
Ich sage dir vier Worte von Gewicht,	나는 너에게 네가지 중대한
von denen darfst du keines überhören	말을 할터이니 하나도 흘려들어서는 안 되요
Das erste dass um dich mein Herze bricht,	첫째, 너 때문에 내 가슴이 찢어질 것 같다는것
das zweite dir nur will ich angehören,	둘째, 나는 오직 네 것이되고 싶다는 것
das dritte dass ich dir mein Heil befehle,	셋째, 내가 너에게 내 행복을 바란다는 것
das letzte dich allein liebt meine Seele.	끝으로 오직 너만을 내 마음이 사랑하고 있다는 것

<표20>

형식	A	B	후주
마디	1-9	10-17	18-23
빠르기	Mässig bewegt (♩. = 60)		
조성	A b Major		
박자	12/8		

이곡은 남유럽풍의 멜로디로 쓰여져 있고 리스페토(Rispetto) 형식을 사용하고 있는 곡으로 사랑하는 연인에게 고백하는 내용을 담고 있다.

총 23 마디로 형식은 A-B이고 빠르기는 Mässig bewegt (♩. = 60)이다
조성을 A b Major 이고 8/12 박자이다

이곡의 가사의 내용을 보면 Das erste (첫째), 너로 인해 내가슴이 아프다. Das Zweite(둘째), 나는 오로지 네 것이다. Das dritte(셋째), 내가 너에게 내 행복을 맡겨 버린다. Das letzte (마지막으로)오직 너만을 사랑하고 있다. 로 세 번째 까지는 비슷한 선율을 사용 하고 있지만 마지막은 선율이 진행이 도약 하고 있는 것을 볼 수 있다. 또 첫 번째는 G음으로 시작하고 두 번째는 Bb 세 번째는 D 마지막은 F음으로 시작함으로써 점점 더 고조되는 감정을 더욱더 효과적으로 표현하고 있다.

<악보 54> 9-17 마디

9
Das er - ste: dass um dich mein Her - ze bricht, —
the first: that my heart breaks for love of thee,
pp p f

11
das zwei-te: dir nur will ich an-ge-hö-ren,
the se-cond: hat thine on-ly will I be,

13
das drit-te: dass ich dir mein Heil be-feh-le,
the third: that nought from thee my soul can sev-er,

15
sari
das letz-te: dich al-lein liebt mei-ne See-le.
the four-th: I am thine now and for e-ver.

노래시작 하는 2마디의 성악 선율에 강박에서의 4분쉼표가 2마디 단위로 쓰여 지는데 이는 시의 행과 밀접한 관계를 가지고 있다. 즉 시의 한행이 두마디 단위로 쓰여 졌다. 또 성악 선율이 C음으로 변화 없이 계속 진행을 하는데 반주부는 반음 상행진행하고 있다. 그리고 3마디에서 성악선율이 움직이면서 반주부도 상승하고 성부가 넓어지면서 한 프레이즈를 이루는데 이는 성악가가 노래를 부르기도 말하듯이 가사 전달의 역할을 하고 있다. 이것은 볼프의 가곡 특징인 낭창법을 사용 한 것으로 보인다.

<악보 55> 1-2 마디

Mässig bewegt ♩ = 60

Heb' auf dein blondes Haupt und schlafe nicht,
Ah! lift up thy fair head and do not sleep,

17마디의 4번째 박에서부터 후주가 시작 되는데 이것은 처음 반주부와 같은 음형으로 진행 하면서 리듬과 화음의 변형으로 변화를 주고 마무리 하고있다.

<악보 56> 16-23 마디

zart

das letzte dich allein liebt meine Seele.
the fourth that I am thine now and for ever.

16 17 18 19 20 21 22 23

p pp p dim pp

22) Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her

Ein Ständchen Euch zu bringen kam ich her,	세레나데를 부르러 왔죠
Wenn es dem Herrn vom Haus nicht ungelegen	주인이 괜찮으시다면
Ihr habt ein schönes Töchterlein.	예쁜따님을 두셨지요?
Es war' wohl gut, sie nicht zu streng im Haus zu hegen	집안에서 너무 엄격하게 키우지 않으시길
Und liegt sie schon im Bett,	벌써 잠자리에 들었다면
so bitt' ich sehr, Tut es zu wissen ihr von meinet wegen,	부탁 할께요 저를 위해 따님에게 알려주십시오
dass ihr Getreuer hier vorbei gekommen,	애인이 여기를 다녀갔다고
der Tag und Nacht sie in den Sinn genommen,	밤 낮으로 그녀를 사모하는 젊은이가
und dass am Tag, der vierundzwanzig zählt,	하루가 스물 네 시간이라며
sie fünfundzwanzig Stunden lang mir fehlt.	스물 다섯시간 그녀를 보고싶어 한다고

<표21>

형식	A	B	후주
마디	1-44	45-87	87-109
빠르기	Leicht und zart ♩. = 80		
조성	C Major - a minor -C Major		
박자	3/8		

이곡은 사랑하는 연인의 집 앞에서 세레나데를 부르는 곡으로 총109마디로 이탈리아가곡집 1권의 마지막 곡이다. 형식은 A-B 이고 빠르기는 Leicht und zart ♩. = 80이다. 조성은 C Major이고 박자는 3/8이다.

이곡은 전주의 반주음형을 가지고 전체적으로 사용 하고 있다.

1마디에 노래와 반주가 없이 2마디부터 반주부가 시작된다. 1-12마디는 왼손의 Bass에서 C음이 pedal point로 계속해서 울리고 그 위에 오른손의 화성이 비교적 안정적으로 진행되는데 이는 “세레나데를 부르러 왔죠” 에서 알 수 있듯이 자신감에 찬 화자의 심정을 표현하려는 의도로 보여 진다.

<악보 57> 1-14 마디

Leicht und zart ♩. = 80

Ein Ständ - chen Euch zu brin - gen
A ser - e - nade to sing you

mit Verschiebung, ohne Pedal

1 pp

8
kam ich her, wenn es dem Herrn vom
do I come, if but the mas - ter

13마디 이후로 프레이징마다 다른 조성으로 변화되는 것을 볼 수 있는데 이는 노래에서 사랑하는 사람의 아버지에게서 구박받고 사랑하는 이를 만나지 못할 수 있는 불안감을 표현하기 위한 작곡자의 의도로 보겠다.

<악보 58> 8-14마디

8
kam ich her, wenn es dem Herrn vom
do I come, if but the mas - ter

후주 부를 보면 노래의 끝 음이 C7 코드 7음인 Bb 으로 끝나고 있고 긴 후주는 처음 도입부와 같이 왼손이 C음의 pedal point를 사용하고 있다. 이는 성악부의 Bb음을 긴 후주를 통해 음악적으로 안정화 시키려는 것으로 보여진다. 또 가사의 내용으로 볼 때 사랑하는 이를 그리워하고 있다는 말에 아버지에게 쫓겨 나는 등 상황에 맞는 배경을 설명해 주기 위한 작곡 의도로 볼 수 있다.

<악보 59> 104-109 마디

<특징>

- 두곡은 사랑하는 이에게 고백하는 내용을 담고 있다.
- 남성곡으로 남성적 성향을 가지고 있다.
- 일관된 리듬형을 유지 하고 있다.
- 곡의 노래의 시작에 있어서 18번곡은 4박자후에 강박을 피하고 시작되고 22번곡은 4마디의 전주후에 강박을 피하고 시작함으로 노래가 시작되는데 있어서 타이밍과 반주의 긴장도가 비슷한 것을 볼 수 있다.
- 박자는 12/8, 3/8으로 3박자의 흐름을 가지고 있어서 반주부가 완만한 흥분된 곡의 분위기를 조성한다.
- A b 과 C로 곡의 조성은 같지 않지만 두 곡다 사랑하는 이에 대한 고백으로 Major의곡으로 잦은 전조를 하고 있다.
- 곡의 도입부를 보면 반주부의 윗 성부와 노래 시작하는 부분이 6도로 같은 관계로 시작하는 것을 볼 수 있다.
- 성악부의 선율에 지속음을 사용하고 있는데 이는 볼프의 작곡 특징인 낭창법을 사용한 것으로 볼 수 있다.
- 가사의 변형에 따라 박자를 길게 늘여 놓았고 반주부와 선율적 흐름이 가사에 따라 독특한 뉘앙스를 가지고 있다
- 후주부가 이탈리아 가곡집의 여러 곡들에 비해 길고 후주부의 시작부분을 확대시켰다가 정리되는 마무리를 하고 있다.

<악보 60> XVIII의 1-3마디 XXII 의 1-7마디

XVIII

Mässig bewegt ♩ = 60

Heb' auf dein blon-des Haupt und schlafe nicht,
 Ah! lift up thy fair head and do not sleep,

XXII

Leicht und zart ♩ = 80

mit Verschiebung, ohne Pedal

Ein Ständ - chen Euch zu brin - gen
 A ser - e - nade to sing you

⑧. 사랑의 염원

16) Ihr jungen Leute

21) Man sagt mir, deine Mutter woll' es nicht

Ihr jungen

여보세요

Leute, die ihr zieht in's Feld,

전쟁터로 가는 젊은이 내애인을
돌봐주세요.

auf meinen Liebsten sollt ihr Achtung geben.

전쟁을 할 때 용감하도록 격려
해주세요

Sorgt, dass er tapfer sich im Feuer hält,

평생 전쟁에 나간적이 없답니다.

er war noch nie im Kriege all sein Leben.

절대 밖에서 잠들지 않게 하세요

Lasst nie ihn unter freiem Himmel schlafen

그는 너무 섬세해요. 그가 별을 받을
수도 있어요,

er ist so zartes möchte sich bestrafen.

달빛아래서 잠들지 않도록 하세요

Lasst mir ihn ja nicht schlafen unterm

그가 죽을수도 있어요

Mond, er ginge drauf, er ist's ja nicht gewohnt.

그는 그것이 익숙지 않거든요

<표22>

형식	전주	A	간주	B	A'	후주
마디	1-4	5-20	21-24	25-32	33-40	40-47
빠르기	Frisch und herzlich $\text{♩} = 104$					
조성	C Major - a minor - C Major					
박자	2/4					

이 곡은 전장터에 나가는 연인을 염려하는 마음을 노래하는 곡으로 형식은 A-B-A'이며 빠르기는 Frisch und herzlich($\text{♩} = 104$)이다.

조성은 C Major로 시작해서 a minor로 전조되었다가 다시 C Major로 마무리되어 박자는 2/4이다

전주는 짧은 동기의 음형으로 시작하며 이 음형을 반복적으로 사용하는데 마치 북소리를 연상하게 한다.

5마디부터 성악선율과 반주부가 G음을 중심으로 움직이고 있으며 반주의 오른손은 나팔소리를 묘사하고 있다.

<악보 61> 1-5 마디

Frisch und herzlich $\text{♩} = 104$

Ihr jun-gen
Look here, my

pp *p*

13마디는 5마디와 비슷한 형식으로 진행되지만 반주부의 다이내믹이 변화되고, 간주와 연결되는 20마디도 12마디와 다르게 마무리되지 않고 크레센도와 음형의 변형을 통해 간주와 연결시켜주는 것이 특징적이다.

4마디의 짧은 간주는 반응계적인 선율과 잦은 다이내믹 변화와 스타카토, 꾸

밈음을 통해 곡의 긴장감을 더해준다.

<악보 62> 11-20 마디

Ach - tung ge - ben. Sorgt, dass er tap - fer sich im Feu - er
 my true lov - er. See that he brave - ly meets the can - non's

hält; er war noch nie im Krie - - ge all sein Le - ben.
 roar and bring him safe - ly home — when war is ov - er.

f *p* *sf*

B부분 a minor로 전조되는데 이는 가사에서 전쟁에 나간 연인에 대한 염려하는 마음을 표현하기 위한 볼프의 작곡의도로 보여진다.

32마디의 급작스런 *sf*는 A'로 가기 위한 분위기 전환의 효과로 사용되었다.

<악보 63> 32-36 마디

a tempo *pp*
 stra - fen. Lasst mir ihn ja nicht schla - fen un - term Mond;
 dy - ing, and nev - er let him sleep — on moon - lit trail,

p *pp* *ppp*

A'부분은 C Major 조성으로 돌아가고 반주부음형 또한 A부분과 같은 흐름을 가진다. 또, 반주부의 음형, 노래선율, 다이내믹박자 모두 사라지듯이 표현하여 마무리된다.

후주는 8마디로 앞의 4마디는 A부분과 같은 리듬형을 사용하고 있지만 뒤에 4마디는 *pp-ppp*로 사라지듯이 곡이 마무리된다.

<악보 64> 40-50 마디

40 *etwas langsamer* *zurückhalten* *Tempo I*

er gin - ge drauf, er ist's ja nicht ge - wohnt.
 he would suc - cumb, you know he's ve - - ry frail

p *pp* *p*

45 *dim.* *pp* *ppp*

21) Man sagt mir, deine Mutter woll' es nicht

Man sagt mir, deine Mutter woll' es nicht,	당신의 어머니가 원하지 않는다는 소문
so bleibe weg, mein Schatz,	그러니 어머니의 뜻을 따라 떠나 있으세요,
thu' ihr den Willen. Ach Liebster,	아니지 사랑하는이여
nein! thu' ihr den Willen nicht, besuch' mich doch,	어머니의 말을 거역하고
thu's ihr zum Trotz, im stillen!	몰래 나를 찾아와 주세요
Nein, mein Geliebter, folg' ihr nimmermehr,	사랑하는이여, 어머니의 말을 듣지 마세요,
thu's ihr zum Trotz, komm öfter als bisher!	그말을 거역하고 더 자주 나를 찾아와 주세요
Nein, hörenicht aufsie, wassie auch sage,	어머니가 무슨말을 하시든지 듣지 마세요
thu's ihr zum Trotz,	어머니의 말을 무시하고
mein Lieb, kommalle Tage	매일 나를 찾아와 주세요

<표23>

형식	A	B	후주
마디	1-9	10-20	20-21
빠르기	Gemessen ♩ = 100		
조성	a minor - A Major - aminor - A Major		
박자	4/4		

이 곡은 사랑하는 연인의 어머니의 반대에 분노와 반항하는 여자의 마음에 대해 노래하고 있다. 형식은 A-B이고 빠르기는 Gemessen (♩=100)이고 조성은 9 minor로 시작하여 A Major로 종지한다.

이 곡은 전주를 수반하지 않고 노래를 시작한다. 전체적으로 성악부분은 레치타 티브적으로 표현하고 있고 1마디 반주부에 나오는 음형 1과 음형 2가 곡 전체에 반복되어 나타나고 있다.

<악보 65> 1-2 마디

A부분은 어머니의 반대에 순종하고 사랑하는 이를 포기하는 내용으로 성악 선율은 F음으로 시작하여 중저음으로 이루어 졌다. 그러나 5마디부터 음역대가 한층 고조됨으로써 앞부분과 달리 어머니에게 거역하려는 여자의 마음을 표현하고 있고 이러한 분위기를 7-11마디의 반주부에서 오른손과 왼손이 서로 반진행하고 반복함으로써 더욱 강조되고 있다.

5, 6마디에 가사에서 'Ach'나 'Nein' 단어 앞에 4분 쉼표가 사용하여 단어를 더욱 강조하는 효과를 주고 있다. 또 반주부에서 약박에 긴 음가를 사용함으로써 성악선율에서 약박이 강조되는 것을 도와주고 있다.

10마디에 (mit warme)(따뜻하게)지시어로 알 수 있듯이 여자가 남자에게와 달라는 내용으로 앞의 내용과 다른 분위기로 반주부에서 앞부분과 달리 선율 선을 부드럽게 연주하여야 한다.

<악보 66> 3-11 마디

3
so blei - be weg, mein Schatz, tu' ihr den Wil - len. Ach Lieb - ster,
then stay a - way, for - sooth, if - 'tis her plea - sure. Ah, loved one,

6
nein! tu' ihr den Wil - len nicht, be - such' mich doch, tu's ihr zum Trotz, im
nay! o - bey not her de - cree, come se - cret - ly, de - ceive her in this

9
Stil - len! *mit warme* Nein, mein Ge - lieb - ter, folg' ihr nim - mer - mehr,
mea - sure! Nay, do not list'n to her, but I im - plore,

14마디에 지시어 leidenschaftlich(정열적으로)로 음악적으로 더 고조되고 계

속적으로 나오는 *cresc.* 와 *ff*와 짧은 후주의 코드진행을 통해 어머니의 말을 기억하고 찾아 와달라는 여자의 마음을 강하게 표현해준다.

<악보 67> 18-21 마디

The image shows a musical score for two staves. The upper staff is a vocal line with lyrics: "al ev - - - le Ta - ge! ry day!". Above the staff are the markings "beschleunigend" and "lebhaft". The lower staff is a piano accompaniment. It starts with a piano (*p*) dynamic and a crescendo (*cresc.*). It features a section of fortissimo (*ff*) with a piano (*p*) dynamic marking, followed by a section of sforzando (*sf*).

<특징>

- 16번곡과 21번곡의 반주부를 살펴보면 각각의 곡에서 모티브적인 리듬의 반복 사용을 함으로서 영원하는 마음을 더욱더 간절히 표현하고 있다.
- 16번곡은 도입부와 후주부가 통일성을 이루고 있는데 21번곡은 곡의 도입부에서는 *mf - decresc. - p*로 진행되고 후주의 음진행과 다이내믹(*ff - 악센트 - sf*)이 변형됨으로써 곡의 분위기가 극적으로 달라지는 것을 볼 수 있다.
- 이곡은 사랑의 영원의 정서를 담고 있지만 16번곡은 긍정적으로 Major 조성을 가지고 21번곡은 부정적으로 minor조성을 가지고 있다.

⑨. 갈등

6) Wer rief dich denn?

10) Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen

12) Nein, junger Herr

6) Wer rief dich denn?

Wer rief dich denn?

누가 당신을 불렀지요?

wer hat dich herbestellt?

누가 당신을 오라고 했나요?

wer hiess dich kommen, wennes dir zur Last? 마음에 부담이 되는 것을 알면서 누가 당신
을 오라고 했어요?

Geh zu dem Liebchen, das dir mehr gefällt, geh dahin, 당신이 마음에 드는 애인에게로
가요

wo du die Gedanken hast

그생각 당신생각이 머무는 그 곳으로

Geh nur, wohin dein Sinnen steht und Denken! 가시오, 당신 마음과 생각이 있는 곳으로
가요!

dass du zu mir kommst,

나에게는 굳이 오지 않아도 되요

will ich gern dir schenken.

내게 오는 것은 사양해요.

Geh zu dem Liebchen, das dir mehr gefällt! 당신의 마음이 더 가는 애인에게 가시오!

Wer rief dich denn? Wer hat dich herbestellt? 누가 당신을 불렀지요? 누가 당신을 오라
고 했어요?

<표24>

형식	전주	A	B	후주
마디	1-2	3-7	8-19	20-23
빠르기	Gemessen $\text{♩} = 108$			
조성	F Major			
박자	4/4			

이곡은 나와 다른 여자 사이에서 갈등하는 연인에 대한 안타까움을 표현한 노래로 총23마디로 형식은 A-B이고 빠르기는 Gemessen ($\text{♩} = 108$)이다.

조성은 FMajor 이고 4/4박자이다.

짧은 두마디의 전주로 곡이 시작하는데 32분음표의 셋잇단음표 음형의 연속적 반복과 급격한 악상면화를 통하여 노래의 시작 전의 상황과 분위기를 짐작 할 수 있다.

2마디 마지막 박자에 노래의 시작 음이 C음에서 F음으로 5도 하행 하는 것 볼 수 있는데 이는 곡 전체에 잦은 5도, 6도 사용으로 여자의 흥분된 마음을 표현한 것으로 볼 수 있다. 처음 가사의 내용을 보면 여자가 남자에게 하는 말로 도대체 우가 당신을 여기로 불렀죠? 이다. 이는 매우 불쾌한 어조로 반주부의 빠른 움직임과 갑작스런 *sf* 사용을 통해 불쾌한 감정을 표현 하고 있다. 이렇게 가사에 맞추어 반주부가 맞아 떨어지는 것은 볼프가곡의 특징인 낭송법(말하듯이 노래하는 기법) 으로 볼 수 있다.

<악보 68> 1-2 마디

rief dich denn? / who called you here? / wer hat dich her - be-stellt? / who bade you come to me? / wer hieß dich kom-men, wenn / why should you come when I -

6마디에 2/4로 변박되고 *Zurückhaltend*(느려지는)와 7마디에 *molto rit.*되고 다시 *a tempo*로 변하는데 이 짧은 두마디의 변박을 통하여 앞서 연인을 원망하는 마음에서 포기하려는 여자의 감정 기복을 표현하고 있다.

<악보 69> 6-8 마디

es dir zur / some is the / Last? / who? / Geh zu dem Lieb-chen, das dir / Go to the maid-en whom you

10. Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen

Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen,	작은실 하나로
mit einem Blick schon mich verliebt zu machen?	나를 유혹할수 있다 생각하나요?
Ich fing schon Audre, die sich höher schwangen,	나는 훨씬 더 매력적인 사람을 찾았어요.
Du darfst mir ja nicht trau'n,	내가 웃고 있다고
siehst du mich lachen	나를 믿지 마세요.
Schon Andre fing ich,	나는 이미 다른 사람이 있어요.
glaub'es sicherlich	믿어주세요.
Ich bin verliebt, doch eben nicht in dich,	사랑에 빠졌지만 당신은 아니랍니다.

<표25>

형식	전주	A	B	C
마디	1-2	2-6	7-10	11-17
빠르기	Langsam. (♩ = 108)			
조성	B♭ Major			
박자	4/8 - 8/2 - 4/8			

이곡은 자신을 한번의 눈길로 사로잡으려 하는 남자에게 자신은 다른사람을 사랑하고 있으며 그사람이 그남자와 다른 사람이라는 것을 알리고 그사랑이 확신에 찬 여자가 하는 말로 전체적으로 독특한 음형이 곡의 분위기를 살려주고 있다. 총 17마디로 형식은 A-B-C이고 빠르기는 Langsam (♩ = 108) 이다. 조성은 B♭ Major 이고 박자는 4/8 - 8/2 - 4/8 이다

짧은 전주의 두 마디는 *pp*로 불점 리듬을 사용하여 곡의 분위기를 미리 제시하고 있다. 또 32분음표로 이루어진 못갓춘마디로 시작 되고 오른손과 왼손이 비슷한 구조로 2음 단위의 도약진행을 하는 동기가 번갈아 가면서 진행된다.

2마디의 셋째 박 부터 성악부분이 나오는데 가사의 내용이 여자가 자만에 빠져서 남자를 비웃는 내용으로 시작하는데 선율 또한 조롱하듯이 16분음표의 짧은 음형을 일정한 간격을 가지고 반복해 주고 있다.

<악보70> 1-2 마디

Langsam. ♩ = 76.

Du denkst mit
To catch me

7마디는 ‘나는 훨씬 더 매력적인 사람을 찾았다’는 내용으로 반주부가 F음 옥타브로 강하게 나타나고 성악 선율의 붓점은 남자를 놀리는듯 여자의 심리상태를 표현하기위한 의도로 보여 진다. 이는 볼프의 특징인 시와 음악의 융합을 볼 수 있다. 9-10마디의 성악 선율 또한 가사의 내용이 맞추어 웃고 있는 여자의 웃음소리를 나타내고 있다.

<악보 71> 6-11 마디

6 *a tempo*

ma - chen? Ich fing schon an - dre, die sich hö - her schwangen,
neat - ly? I've caught some o - thers who were High - er fly - ing,

9
du machst mir ja nicht trau'n, siehst du mich la - chen. Schon an - dre fing ich,
so when I laugh, don't trust me too completely. I've caught some o - thers,

11-13마디에서는 부속7화음의 활용과 특별히 N.6화음을 공통화음으로 하는 반음계적 전조를 찾아볼 수 있다. 그러나 13마디의 Ab 장조는 종지만 형성한 뒤 감7화음을 곧바로 Bb 장조로 되돌아오며 14-15마디에서 위종지가 나타난다.

<악보 72> 11-15 마디

an - dre f'ing ich, glaub' es si - cher - lich. Ich bin ver - liebt, doch e - ben nicht in dich; - ich bin ver -
 caught some o - thers, so I tell you true. I am in love, but hap - ly not with you! I am in

B \flat : I V $_5$ / IV V $_7$ / $_{11}$ N $_6$ A \flat : I $_6$ I V $_3$ VII $_5$ / 06 B \flat V $_9$ - 7 VI
 N $_6$ 을 통한 전조 위증지적 해결

16마디는 이곡에서 가장 극적으로 표현해야 하는 클라이막스로 ‘내가 사랑하는 사람’ 부분에서 성악 선율을 F음에서 8도 도약으로 들뜨고 설레는 마음을 표현했고 rit.와 *f*와 *p*의 악상 변화로 그러나 당신은 아니에요 의 반전의 내용을 살려주면서 곡의 긴장감이 풀어지고 웃음으로 곡이 마무리된다.

<악보 73> 15-18 마디

dich; - ich bin ver liebt, doch e - ben nicht in dich.
 you! I am in love, rit. but hap - ly not with you!
 lachend
 rit. - pp
 p pp p f p
 rasch

12) Nein, junger Herr

Nein, junger Herr,

안돼, 젊은이,

so treibt man's nicht, für wahr,

진정으로 그렇게는 정말 안되네

man sorgt dafür,

사람이 아무지게 행동을 하려고

sich schicklich zu betragen.

노력 해야지

Für Alltags bin ich gut genug, nicht wahr?

평소에는 나로 만족 하고, 그렇지?

Doch Bessere suchst du dir an Feiertagen

하지만 휴일에는 더 나은것을 찾지

Nein, junger Herr,

안돼, 젊은이,

wirst du so weiter sünd'gen,

그렇게 계속 죄를 짓는다면

wird dir den Dienst dein Alltagsliebchen
künd'gen.

매일 너의 사랑하는 일을 그만 두게
될거야.

<표26>

형식	전주	A	B	간주	A'	후주
마디	1-4	5-13	14-20	21-24	25-32	33-40
빠르기	Lebhaft und mit Grazie (♩=152)					
조성	G Major					
박자	4/16					

총40마디로 형식은 A-B-A'이고 빠르기는 Lebhaft und mit Grazie (♩=152)이다. 조성은 G Major 이고 박자는 4/16 이다.

1-4마디의 전주는 악상변화와 셋잇단음표의 리듬을 통해 곡의 분위기를 묘사해 주고 있다. 5마디부터 노래가 시작되는데 이5-6마디의 선율이 이곡의 주선율로 사용 되었다.

<악보 74> 1-8 마디

10마디에 지시어 zurückhaltend(점점 느리게)가 나오고 12마디에 다시 a tempo가 나오는데 이것은 젊은이를 달래기도 하고 다그치기도 하는 여자의

심리 상태를 표현해주기 위함으로 볼 수 있다.

<악보75> 9-16 마디

9

zurückhaltend

man sorgt da - für sich schlek - lich zu be - tra - gen.
are you a - ware how bad - ly you're be - hav - ing?

13

a tempo

Für all - tags bin ich gut ge - nug, nicht wahr?
For ev - ry day I'm good e - nough for you,

20-23마디는 간주부분으로 정신없이 돌아다니는 젊은이를 표현한 부분으로 5마디의 Nein이 나오기 전 마디의 오른손의 반음계 진행처럼 24마디의 Nein전 마디에도 오른손에 반음계 진행을 사용함으로써 곡의 통일성을 더해주고 있다. 또한 Nein, junger Herr(안돼, 젊은이)라는 가사가 두 번 나오는데 그 두 번 모두 성악선율과 반주부의 오른손을 같은 음과 리듬을 사용함으로써 강조하고 있다.

부부간의 갈등을 나타내는 가사로 이루어진곡이고 후주부전에 immer zurückhaltender(점점 더 느려지고) - langsam(느리게)로 전개되어 후주부에 들어서며 rasch(빠르게)로 오른손에 두마디의 모티브가 반복되며 익살스럽게 마무리 되고 있다.

<특징>

- 이곡들 모두 갈등의 뉘앙스를 가지고 있다. 갈등을 효과적으로 표현하기 위하여 곡의 중간 중간에 붓점 리듬이나 셋잇단음표를 사용 하고 있는데 6번곡은 다른 두곡의 비해 붓점을 강하게 사용하고 있지 않고 급격한 음의 도약이나 *sf*로 갈등을 표현 하고 있다.
- 앞서 해학적인 곡들과 마찬가지로 곡의 다이내믹의 대조가 크게 나타나는 것으로 볼 수 있다.
- 반주부가 감정을 담당하고 있다.
- 10번곡과 12번곡은 반주부와 노래가 같이 진행 되고 있는데 6번곡은 반주부와 노래가 서로 부딪치지 않고 진행 하고 있다. 또 6번과 12번은 중간 가사에 있던 모티브를 후주에 사용 하고 있다.

<악보 76> 17-25 마디

27

17

Doch Bess-re suchst du dir an Fel-er-ta-gen.
on ho-li-days for bet-ter things you're crao-ing.

21

Nein, jun-ger
No, my young

· 10과 12번은 노래와 반주부가 같이 가고 있는데 6번곡은 반주부와 노래부분이 서로 빗겨가고 있다.

⑩. 기타

5) Selig ihr Blinden

Selig ihr Blinden,	우리안에 불씨를
die ihr nicht zu schauen vermögtdie Reize,	일으키는 매력들을 보지 못하는
die uns Gluth entfachen,	눈먼자들은 복되도다.
selig ihr Tauben, die ihr ohne Grauen die Klagen 연인의 불만을 두려워하지 않고	
der Verliebten könnt verlachen,	웃어넘기며 듣지 못하는 자들은 복되도다.
selig ihr Stummen, die ihr nicht den Frauen	너희의 여인들에게 가슴앓이를
könnt eure Herzensnoth verständlich machen,	표현 못하는 병어리들은 복되도다.
selig ihr Todten, die man bat begraben!	땅속에 묻혀 죽은자들은 복되도다.
ihr sollt vor Liebesqualen Ruhe haben.	너희 사랑의 고통에서 벗어났구나

<표27>

형식	전주	A	B	후주
마디	1-2	3-18	19-35	36-40
빠르기	Ziemlich getragen, Jedoch nicht Schleppend d=56			
조성	E b Major - G b Major - A b Major			
박자	2/2			

이 곡은 사랑의 고통보다 ‘보지도 못하고, 듣지도 못하고, 말하지 못하고, 죽는 것이 오히려 더 낫다’라는 반어적 표현을 사용하고 있다.

시가 Selig(편안한)를 중심으로 4연으로 나누어졌고 반주부와 선율 또한 각 연에 따라 변화되고 있다.

두 마디의 짧은 전주로 시작되는데 이 두 마디의 음형이 곡의 전체에 사용되어 졌다. 또 가사를 중요시 여겨서 부각시키기 위해서 음악적인 부분을 간략하게 하고 있다.

1-10마디까지 반주부 Bass부분에 Eb음을 지속함으로써 Pedal point의 효과를 보인다. 또 노래 시작하는 3마디부터 6마디까지 계속 같은 음형을 사용하였고 7마디부터 10마디의 반주부는 두 마디에 걸쳐 순차상행하고 두 마디에 걸쳐 하행진행 하고 있다. 이것은 11-18마디에서도 반복함으로 곡의 통일성을 주고 있다.

<악보77> 1-10 마디

Ziemlich getragen, jedoch nicht schleppend. $\text{♩} = 56.$

Se - lig ihr Blin - den, die ihr nicht zu
Bless'd are the blind who have no eyes for

6
 schau - en ver - mögt die Rei - ze, die uns Glut ent - fa - chen;
 see - ing the charms that keep in us love's fire

앞서 1, 2연의 Selig에 노래의 시작이 5도의 간격으로 되어있는데 3연의 19마디는 7도로 도약함으로 변화되고 반주부 또한 오른손에 옥타브를 사용함으로써 감정이 고조되며 모호한 조성으로 잦은 전조를 하고 있다. 이는 볼프가 곡의 특징으로 볼 수 있다.

또, 32마디에 가사 Liebes qualen(사랑의 고통)을 표현하기 위해 27마디부터 시작한 크레센도와 *ff*까지 악상의 변화, 오른손의 음의 상행을 사용하고 있다. 35-36마디는 후주부의 시작 부분으로 앞서서와 같이 모호한 화성으로 진행하다가 37마디에 Ab화성으로 전조된 후 1마디에 나왔던 음형으로 마무리 된다.

<악보 78> 31-10 마디

31
 ihr sollt vor Lie - bes - qua - - - len Ru - - - he ha - -
 death can a - lone give rest from love un - dy - -

<특징>

- 화자가 사랑의 고통에 빠져있기 때문에 보지도 못하고 듣지도 못하고 말하지도 못하고 죽는 것이 오히려 낫다는 사랑에 번뇌에 관한 내용으로 반어법적 표현을 사용하였다.
- 사랑의 번뇌의 내용이지만 분위기가 너무 무겁지 않게 흘러 갈수 있게 반주부에서 지속적인 *lerato*를 사용하고 있다.

9. Dass doch gemalt all' deine Reize wären

Dass doch gemalt all' deine Reize wären, 당신의 모든 매력을 나타낸 그림을 그려서
und dann der Heiden Fürst das Bildniss fände 그것을 이방나라의 영주가 발견하게 된다면
Er würde dir ein gross' Geschenk verehren, 그는 당신에게 커다란 선물로 존경을 표할 것이다.
und legte seine Kron' in deine Hände 그리고 자신의 왕관을 당신의 손안에 놓을 것이다.
Zum rechten Glauben müsst' sich bekehren 모두다 올바른 신앙을 가져야 할 것이다.
sein ganzes Reich bis an sein fern'stes Ende 그의 전체왕국 가장 먼 곳 끝까지
Im ganzen Lande würd' es ausgeschrieben 온 나라에 선포될 것이다.
Christ soll' ein Jeder werden 모든 사람이 크리스찬이 되어서
und dich lieben. 당신을 사랑할 것이다.
Ein jeder Heide flugs bekehrte sich 모든 이교도는 그들이 개종할 것이고
und würd' ein guter Christ 선량한 크리스찬이 되어
und liebte dich 당신을 사랑 할 것이다,

<표28>

형식	A	B	후주
마디	1-14	15-26	27-29
빠르기	Mässig. (♩.=40)		
조성	Fmajor - A b Major - Fmajor		
박자	9/8		

이곡은 시의 내용이 가정법을 사용하여 전개되는데 마지막 가사에 ‘모든 이교도들이 개종 할 것이고 선량한 크리스찬이 되어 당신을 사랑해야 할 것이다.’ 에서 알 수 있듯이 dich(너)의 대상이 신(Gott)로 볼 수 있겠다. 전주가 없이 곡이 시작 되고 반주의 왼손에 따라 A, B 형식으로 나뉘어 진다.

전체적으로 오른손의 연타가 진행되는데 1-10마디의 가사에 사용한 가정법을 표현하기 위해 엇 박으로 중간 중간에 쉼표를 사용함으로써 음악에 브레이크를 걸듯이 음악적인 긴장감을 더해 주고 있다.

<악보 79> 1-6 마디

Mässig. ♩.=40.

Dass doch ge-malt all' del-ne Rei-se wä-ren, und dann der Hel-den -
 Would that thy charms were - painted by thy lo - ver, and heathen prince the
 cre - - - seen -

fürst das Bild-nis fän - de. Er wür-de dir ein gross' Ge-schenk ver-eh - ren,
 pict - ure might dis - co - ver, be - fore thy shrine his ho - mage he'd be pay - ing,

- do *mf* *pp* *p*

11마디부터는 선포 되는 내용으로 침표 없이 음이 계속적으로 진행 되고 있다.

<악보 80> 10-12 마디

15마디 반주부의 왼손을 보면 빵빠레가 올리듯이 21마디까지 악센트와 *f*의 악상으로 강하게 표현 되었는데 이 또한 크리스찬이 되어야 한다는 선포하는 내용을 표현하기 위함으로 볼 수 있겠다.

<악보 81> 13-18 마디

23마디부터는 앞서 나온 왼손의 옥타브 모티브를 축소시키고 p 의 작은 악상으로 한번 더 강조해 주며 곡이 마무리 되고 있다.

<특징>

- 가사에 종교적인 뉘앙스 나타내고 있고 가정법을 사용하여 표현 하고 있다.
- 반주부의 오른손에 지속적인 연타를 볼 수 있다. 이는 가사의 내용에 따라 두 부분으로 나뉘어 가정법을 사용한 부분에는 쉼표를 사용하고 있고 선포되는 내용에는 쉼표 없이 연속적 연타를 사용하고 있다.

III. 결론

볼프(Hugo Wolf 1890-1903)는 이전의 다른 작곡가들이 이룩한 시와 음악의 통합에서 벗어나 더욱 시 자체에 중점을 두고 독일 낭만 가곡을 가장 높은 경지로 끌어올린 19세기의 대표적 작곡가이다. 볼프 가곡의 가장 큰 특징은 시인과 작곡가 그리고 시와 음악이 매우 밀접하게 관련이 되어 있다는 것이다.

볼프는 시 자체에 중점을 두고, 시의 의미를 잘 전달하기 위해 성악성부의 낭창법을 사용하였다. 볼프 가곡의 특징은 이런 낭창법에 있는데 선율이 시의 억양을 반영하는 것을 넘어 감정이나 중요한 말에 따라 쉽표, 강약, 템포 등을 적절히 사용하여, 가사의 운율에 따라 박자를 맞추기보다 가사의 뜻에 따라 리듬적 발음을 중요시 하는 것을 볼 수 있다.

선율을 살펴보면 단순한 화성과, 반음계 등, 반주부와 전혀 다른 선율을 가지고 대위적으로 움직여 시와 전혀 다른 분위기를 나타내기도 한다. 또한, 중요하게 생각하는 시어에 박자를 길게 늘리거나 다양한 악상의 변화는 감정의 효과적인 전달을 위함이고 이 또한 볼프 음악에 시와 음악을 결합하고 있음을 보여준다.

낭창법으로 인해 선율의 부족한 부분을 보완하기 위해 반주를 발전 시켰다. 그의 작품들은 대부분 피아노 반주로 이루어져 있고 이는 그의 음악에서 시를 표현하기 위한 도구이자 그의 음악세계를 표현하기 위함이었다.

화성은 바그너의 영향을 받아 그의 화성과 유사하다. 그는 기능화된 화성을 통하여 감정의 변화를 표현하였고, 불협화음과 반음계의 전조를 자주 사용하였으며 비화성음과 감화음 등을 통해 화려하고 대담함을 볼 수 있다.

리듬은 반복되는 리듬형을 볼 수 있는데 하나의 결정된 리듬형이 지속되거나 혹은 변화 할 경우 원래 리듬에서의 확대나 축소가 되어 사용되었다. 또, 독일

어 특유의 운율을 표현하기 위해 리듬의 반복을 사용하였고 이는 시의 전체적인 느낌을 나타내고 주인공의 심리상태나 동작을 표현해 주고 있다.

본 논문은 <이탈리아 가곡집> 1권을 남성 및 여성을 위한 곡으로 분류하고 시의내용에 따라 분류한 내용을 중심으로 각곡의 가사, 형식, 화성, 반주와 성악부의 관계 및 각 내용간의 유사점과 차이점이 음악에 어떻게 나타났는지 연구하였다. 이를 요약하면 다음과 같다.

시의 내용에 따라 교훈, 슬픔, 사랑의 찬미, 화해, 해학적, 고백, 사랑의 염원, 갈등, 기타로 분류하여 보았다.

첫 번째로, 교훈은 1번곡으로 가사에서 작은 것이 더 소중한 수 있다는 것을 서술 하고 있으며 이에 반주 부는 크게 변화 하지 않고 전반적으로 넓지 않은 음역대를 사용하고 있다. 또, 다이내믹은 가사의 작은 것을 표현하기위해 *p*와 *pp*의 악상을 사용하여 가사의 내용에 따른 전체적인 곡의 분위기를 음악에서 나타내고 있다.

두 번째로, 슬픔은 2번, 7번, 20번곡으로 특징으로 모두 minor의 조성을 쓰고 있고 시어를 충실히 전달하기 위해 성악성부의 낭창법을 사용 하였다. 차이점으로는 2번곡과 7번곡은 반주부가 크게 변화 되지 않고 진행 되고 전체적으로 통일된 리듬형을 보이는데 20번곡은 반주부가 노래 부를 주도하여 곡의 분위기를 이끌고 있다.

세 번째로, 사랑의 찬미는 3번, 4번, 17번곡으로 3번곡과 4번은 모두 사랑하는 연인의 아름다움을 과장된 대상에 비유 하고 있다. 또, 3번곡과 17번곡은 모두 분산화음과 아르페지오를 사용하여 반주 부를 풀어 쓰고 있고 4번곡은 가사의 분위기가 신께서 천지창조와 함께 애인을 창조 하셨다는 분위기의 가사로 분산화음이나 아르페지오를 사용하지 않고 옥타브와 강한 화성을 사용하고 있다.

네 번째로, 화해는 8번, 19번곡으로 모두 *Eb Major*의 같은 조성으로 전체적으로 편안한 리듬형을 가지고 있다. 성악부의 멜로디 라인이 도약이 많지 않

고 은화한 선율의 진행을 하고 있으며 변화가 많지 않고 낭창법을 사용하고 있다. 차이점으로는 8번은 전체적으로 같은 반주형태를 유지하고 있는데 19번은 가사의 흐름에 따라 리듬형이 변하고 반주부가 화려하게 바뀌는 것을 볼 수 있다.

다섯 번째로, 해학적인 11번, 14번, 15번곡으로 이탈리아 가곡집의 다른 곡들에 비해 가장 변화가 많이 일어난다. 11번은 F Major 14번은 D Major 15번은 F Major 로 조성은 같지 않지만 모두 Major 로 되어있다. 또 전주부에 곡의 전반적인 분위기나 배경을 직접적으로 표현하고 있다. 갑작스럽게 나오는 악센트와 붓점, 음들의 갑작스런 도약이나 트릴, sf를 통해 곡의 과장된 표현들을 볼 수 있다.

여섯 번째로, 원망은 13번곡으로 성악부와 반주부가 서로 반진행하면서 곡이 주고받는 대화식 형식으로 되어져있다. 또 다이내믹의 고조가 짧은 시간에 많이 일어나고 있고 급격하게 화가 일어나는 것 같이 가사에서 오는 강도를 반주부에서 급격한 다이내믹의 변화로 균형을 맞춰 주고 있다.

일곱 번째로, 고백은 18번, 22번곡으로 남성적 성향을 가지고 있다. 일관된 리듬형을 유지 하고 있고 박자는 12/8, 3/8으로 3박자의 흐름을 가지고 있어서 반주부가 완만한 흥분된 곡의 분위기를 조성한다. 가사의 변형에 따라 박자를 길게 늘어 놓았고 반주부와 선율적 흐름이 가사에 따라 독특한 뉘앙스를 가지고 있다

여덟 번째로, 사랑의 염원은 16번, 21번곡으로 두곡 모두 반주부에 모티브적인 리듬의 반복 사용을 함으로서 염원하는 마음을 더욱더 간절히 표현하고 있다. 차이점으로는 16번곡은 도입부와 후주부가 통일성을 이루고 있는데 21번곡은 곡의 도입부에서는 변형됨으로써 곡의 분위기가 극적으로 달라지는 것을 볼 수 있다.

아홉 번째로, 갈등은 6번, 10번, 12번곡으로 갈등을 효과적으로 표현하기 위하여 곡의 중간 중간에 붓점 리듬이나 셋잇단음표를 사용 하고 있는데 6번곡

은 다른 두곡의 비해 붓점을 강하게 사용하고 있지 않고 급격한 음의 도약이나 *sf*로 갈등을 표현 하고 있다. 앞서 해학적인 곡들과 마찬가지로 곡의 다이내믹의 대조가 크게 나타나는 것으로 볼 수 있다. 차이점으로는 10과 12번은 노래와 반주부가 같이 가고 있는데 6번곡은 반주부와 노래부분이 빗겨가고 있다.

열 번째로, 기타로 분류하여 5번곡과 9번곡으로 5번곡은 사랑에 번뇌에 관한 내용으로 반어법적 표현을 사용하였고 이에 분위기가 너무 무겁지 않게 흘러갈 수 있도록 반주부에서 지속적인 *legato*를 사용하고 있는 특징이 있다. 9번곡은 가사에 종교적인 뉘앙스를 나타내고 있고 가정법을 사용하여 표현 하고 있다. 반주부의 오른손은 지속적인 연타를 볼 수 있는데 이는 가사의 내용에 따라 두 부분으로 나뉘어 가정법을 사용한 부분에는 쉼표를 사용하고 있고 선포되는 내용에는 쉼표 없이 연속적 연타를 사용하고 있다.

이처럼 대부분 서로 다른 곡이지만 조성, 다이내믹, 리듬, 성악부의 낭창법 사용, 템포 등이 볼프의 전체적인 작곡기법 안에서 곡의 분위기와 작곡성향이 같은 내용을 가지므로 서로 비슷하게 작곡되어진 것을 볼 수 있었다.

따라서 본 연구를 통하여 볼프의 가곡을 연주 할 때에 먼저 시의 내용을 충분히 분석하고 이해하는 단계를 거친 후 작곡가의 의도대로 곡의 분위기와 시의 내용을 정확하게 표현해야 하겠고 <이탈리아 가곡집>의 연구를 통해 볼프의 음악 양식이 가장 잘 압축되어 작곡 되었고 그의 음악적 세련미를 잘 보여주는 작품이며 각각 다른 곡이지만 가사와 음악이 내용별로 분류 했을 때 반주형에 있어 비슷하게 작곡되어진 유사점을 통하여 볼프만의 독특한 작곡 기법에 대하여 알 수 있었다.

Abstract

A Comparative Study on H.Wolf's <Italienisches Liederbuch> by Contents

Lee, Hye Jin

Department of Accompanying

Graduate School

Sungshin Women's University

In 19th century Germany, art songs with the harmony of poetry and music developed and a new genre called German lied was born.

One of late 19th century's representing composers, Hugo Wolf (1860-1903) developed German lied to a more advanced form from Franz Peter Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856), and Johannes Brahms (1833-1897) while accepting the dramatic aspects of romantic music from Wilhelm Richard Wagner (1813-1883) to emphasize and make realization of the fusion of poetry and music. In addition, succeeded the New German School by avoiding piano accompaniments dependent on lyrics, free in form, recital, acoustic, and chromatic scales expressed in harmony. Wolf's songs in the process of deploying the poetry and music, features the emphasis of the language, melody and accompaniment to create a dramatic representation of the work naturally.

Wolf composed 250 lied throughout his life and each add value to its originality and variety.

This paper will look into the characteristics of late romantic period art songs, Wolf's life and musical characteristics, representative work pieces, and main poets to further have a general understanding of Wolf's music. Especially, among Wolf's collection of songs, 22 songs out of the first Italian Songbook that uses the text of an unknown Italian author's *rispetto*, translated by Paul Heyse into German, is categorized by songs for women and men, and further classified by the contents of the poetry.

Moreover, by analyzing mainly by the different parts classified by contents, the lyrics, format, harmony, relationship of vocals and piano accompaniment, the similarities and differences of each parts expressed in the songs will give a comprehensive understanding of Wolf's music to effectively help in performance.

참 고 문 헌

1. 국내 서적

세계음악 해설대전집 편찬위원회. 세계명곡 해설대전집. 서울:중앙문화사

이경숙. 예술가곡의 이해

김미애. 1998. 독일가곡의 이해. 서울:상호출판사

예술가곡개론. 지운사

Rey M.Longyear. 2001. 19세기 낭만주의 음악(김혜선 역) 서울:다리출판사

세광출판사 편집부. 1991. 「최신 명곡해설전집 NO.25」 서울. 세광출판사

독일시와 가곡, 프리드리히 G 클롭슈톨에서, 존 H, 멜케이까지

2.번역 서적

Ernest Newman. 1953. The Art Song. University of Oklahoma Press

Frank Walker. Conversations with Hugo Wolf. Music & Letters. Vol
No.1

Wolf LIEDER vol.5 ITALIENESCHES LIEDER BUCH

3.논문

주영지. 2010. Hugo Wolf의 Morike 시에 의한 가곡연구:3곡을 중심으로.
성신여자대학교 대학원

양주리. Hugo Wolf의 가곡연구. 전남대학교 대학원

김 겹. 휴고볼프의 가곡에 대한 분석연구. 이화여자대학교 대학원

김지영. 2003. Hugo Wolf의 <미몽의 노래 I,II,III>의 분석 연구. 단국대학교

양주리. 2004. 2 . Hugo Wolf의 가곡연구 뫼리케, 아이헨도르프, 괴테, 스페인, 이탈리아 가곡집을 중심으로. 전남대학교 대학원.

김지훈. Hugo Wolf의 Italienrsches Lieder buch' 시해석을 통한 연주기법. 서울
대 대학원

조영희. 피리케에 의한 Hugo Wolf의 가곡분석: 4곡을 중심으로. 경성대학원

박선애. 괴테시 <Kennst du das Land>에 붙인 슈베르트, 슈만, 볼프의 가곡 비교 연
구. 단국대 대학원.

4.사전

세광음악출판사 사전편찬위원회. 음악대사전. 서울:세광음악출판사. 1996

세계 문학사 작은사전. 2002. 4. 1 김희보 편저

인명사전 편찬위원회 2002. 1. 10 민증서관