

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

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

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

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

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

[Disclaimer](#)

박 지 영 교수 지도

석사학위 청구논문

John Woods Duke 의
<Three Songs> 분석 연구

2016

성신여자대학교 대학원

음악학과

유서진

John Woods Duke의
<Three Songs> 분석 연구

박 지 영 교수지도

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2016년 5월

성신여자대학교 대학원
음악학과
유서진

인 준 서

유서진의 석사학위 논문으로 인준함

2016년 5월

심사위원장 _____ (서명 또는 인)

심사위원 _____ (서명 또는 인)

심사위원 _____ (서명 또는 인)

성신여자대학교 대학원

논문 개요

미국의 예술가곡은 유럽의 예술가곡에 비해 비교적 짧은 역사 속에서 발전을 이뤘다. 특히 1910년 경 미국 시문학의 발전으로 인해 예술가곡의 발전이 더욱 가속화 되었다.

본 논문은 미국 예술가곡 역사에 있어 중요한 위치를 차지하고 있는 존 우즈 듀크(John Woods Duke, 1899-1984)와 그의 음악에 대해 살펴보았다. 듀크는 문학을 사랑하는 아버지와 성악가인 어머니의 영향을 받아 일찍부터 문학과 음악에 관심을 갖게 되었고 자연스럽게 예술가곡을 작곡하게 되었다. 듀크는 가곡을 작곡할 때 대부분 미국 시인들의 시를 사용했다. 시를 중요시 여긴 그의 가곡은 음악과 시의 조화가 잘 이루어지는 것이 특징이다. 또한 성악적으로 작곡되어 관객과 연주자들에게 호평을 받고 있으며 그는 미국 가곡 역사에서 중요한 부분을 차지하고 있는 작곡가 중 한명이다.

본 논문은 듀크의 가곡들 중 비교적 많이 알려지지 않은 <Three songs>를 연구하여 이해를 돕고자 한다. 이 작품은 리차드 닉슨(Richard Nickson)의 시로 듀크의 후기에 작곡되어 그의 예술가곡의 특징이 잘 나타난 작품들 중 하나로 평가된다.

목 차

표 목차

악보목차

논문개요

I. 서 론	1
II. 본 론	2
1. 미국 가곡의 발전과 예술가곡 작곡가	2
2. John Woods Duke의 생애 및 예술가곡	10
1) 듀크의 생애	10
2) 듀크의 예술가곡	13
3. 듀크의 의 예술가곡 <Three Songs>의 분석	14
1) 제 1곡, “ Fantasy ”	15
2) 제 2곡, “ All music, All delight ”	29
3) 제 3곡, “ Aubade ”	46
III. 결 론	58
참고문헌	59
ABSTRACT (영문초록)	62
부 록	64

표 목 차

- <표 1> 닉슨의 시로 작곡한 듀크의 곡 목록
- <표 2> Fantasy 시의 운율
- <표 3> Fantasy의 형식 구성
- <표 4> All music, All delight 시의 운율
- <표 5> All music, All delight 의 형식 구성
- <표 6> Aubade 시의 운율
- <표 7> Aubade 의 형식 구성

악 보 목 차

- <악보 1> Fantasy 마디 1-3
- <악보 2> Fantasy의 3-4 마디 , 모티브 a
- <악보 3> Fantasy의 마디 3, 5-6
- <악보 4> Fantasy의 마디 5-10
- <악보 5> Fantasy의 마디 11-14
- <악보 6> Fantasy의 마디 15-16 , 마디 2
- <악보 7> Fantasy의 마디 17-18
- <악보 8> Fantasy의 마디 19-20
- <악보 9> Fantasy의 마디 20-22
- <악보 10> Fantasy의 마디 25-26
- <악보 11> Fantasy의 마디 27-30
- <악보 12> All music, All delight 의 마디 1-6
- <악보 13> All music, All delight 의 마디 7-8 , 6-7
- <악보 14> All music, All delight 의 마디 9-11
- <악보 15> All music, All delight 의 마디 11-15
- <악보 16> All music, All delight 의 마디 15-17
- <악보 17> All music, All delight 의 마디 18-19
- <악보 18> All music, All delight 의 마디 20-21
- <악보 19> All music, All delight 의 마디 22-26
- <악보 20> All music, All delight 의 마디 25-30
- <악보 21> All music, All delight 의 마디 31-33
- <악보 22> All music, All delight 의 마디 34-39
- <악보 23> All music, All delight 의 마디 40-42
- <악보 24> All music, All delight 의 마디 43-47
- <악보 25> All music, All delight 의 마디 48-50

- <악보 26> Aubade의 마디 1-4
- <악보 27> Aubade의 마디 5-7
- <악보 28> Aubade의 마디 8-10
- <악보 29> Aubade의 마디 11-13
- <악보 30> Aubade의 마디 14-19
- <악보 31> Aubade의 마디 20-25
- <악보 32> Aubade의 마디 26-28
- <악보 33> Aubade의 마디 29-31
- <악보 34> Aubade의 마디 35-38

I. 서론

미국의 음악은 유럽 사람들이 미국으로 이주하고 그들의 다양한 문화가 유입되면서 음악도 이와 함께 발전했다. 미국의 가곡은 뉴잉글랜드¹⁾에 자리 잡은 청교도들과 독일과 보헤미아 지방에서 이주한 모라비아인²⁾들을 중심으로 발전했다. 이 후 본격적으로 미국 가곡 작곡가들이 등장하기 시작했는데 대표 작곡가로는 스테판 콜린스 포스터(Stephen Collins Foster, 1826 - 1864)를 시작으로 찰스 아이브스(Charles Ives, 1874-1954), 사무엘 바버(Samuel Barber, 1910-1981), 존 우즈 듀크(John Woods Duke, 1889-1984)와 오늘날의 작곡가들까지 다양한 작곡가들이 미국 예술가곡의 발전에 많은 역할을 했다.

듀크는 예술가곡 작품으로 잘 알려진 작곡가이다. 그는 피아니스트이자 작곡가이자 교육자였으며 부모로부터 받은 문학적, 음악적 재능을 토대로 가곡을 작곡했다. 듀크는 성악곡, 실내악, 오페라, 관현악곡에 이르기까지 다양한 분야의 곡들을 작곡했는데 그 중에서 가곡은 265곡에 달한다.

본 논문은 다음의 내용을 다루고자 한다. 1장에서는 미국 가곡의 역사와 발전, 당시 활동했던 주요 작곡가들에 대해 알아보고 2장에서는 듀크와 그의 생애, 가곡에 대해 알아보고 비교적 잘 연주되지 않지만 그의 특징이 잘 나타나 있는 <Three Songs>에 대해 연구하고자 한다.

1) 미국 북동부의 대서양 연안에 있는 매사추세츠 주, 코네티컷 주, 로드아일랜드 주, 버몬트 주, 메인 주, 뉴햄프셔 주의 6개 주로 이루어진 지역이다. 자유를 찾아 영국에서 이주해 온 이민자들이 많았던 곳으로, 충실한 청교도의 이주자가 많았고, 이들이 개척한 농업식민지였다.

2) 체코의 동쪽에 위치해 있는 지방으로 모라바 강이 이 지역을 지나간다. 한때 독일의 일부, 체코와 슬로바키아 전역, 폴란드 일부, 크로아티아 일부에 그 세력을 떨쳤던 대모라비아의 중심지였고, 대모라비아의 멸망 이후에 보헤미아 왕국에 복속되었고, 합스부르크 왕가 등의 통치를 거쳐 체코의 일부가 되었다.

II. 본 론

1. 미국 가곡의 발전과 예술가곡 작곡가

미국의 음악은 1620년 경 부터 유럽 사람들이 미국으로 이주하고 그들의 다양한 문화가 유입되면서 함께 발전했다. 1776년 미국이 영국으로 부터 독립하고 1865년 남북전쟁이 끝나면서 정치적으로 안정을 찾고 경제적, 문화적으로도 성장하게 된다. 이 후 1910년대부터 시작된 미국 시 문학의 발전은 작곡가들에게 많은 영감을 주어 미국가곡이 더욱 발전할 수 있는 계기가 되었다.

미국의 예술가곡은 크게 두 부류의 이주민들을 통해 발전했다. 하나는 영국에서 이주한 뉴잉글랜드(New England)에 자리 잡은 청교도였다. 이들은 종교곡인 시편(psalm)³⁾, 송가(hymn)⁴⁾, 앤섬(anthem)⁵⁾ 을 통해 예술가곡 발전의 발판을 마련했다. 1712년 뉴잉글랜드 매사추세츠(Massachusetts) 주의 뉴버리(Newbury)에서 터프츠(John Tufts)⁶⁾가 최초로 실용적인 가창지도책을 출판했다. 뉴잉글랜드의 청교도들은 예배시간에 노래를 더 잘 부르고자 하는 사람들을 모아 성가대를 만들고 이러한 성가대를 개선시키고자 1720년경에 ‘가창학교(Singing School)’⁷⁾를 만들었다.⁸⁾ 또 하나의 부류는

3) 『구약성서』의 150편의 종교시에 의한 노래.

4) 종교에서 부르는 노래 종류 가운데 하나로서, 신과 같은 신성한 대상을 찬양하고 경배하고 기도하기 위한 목적으로 사용한다. 기독교의 경우 로마 가톨릭교회와 동방 정교회 등에서는 찬미가라는 표현을 일반적으로 사용하며, 개신교에서는 찬송가라는 용어를 사용한다.

5) 성공회의 미사에 쓰이는 합창음악이다.

6) 미국 최초의 교과서를 만들었다. 가창학교를 통해 미국의 음악과 음악교육을 선도했다. 메이슨이 새로운 지도자로 등장하기 전까지인 1820년까지 미국의 음악교육을 주도했다.

7) 성가대의 발전을 위해 등장하였다. 저녁시간 집 또는 학교나 교회에서 수업료를 받고 진행이 되는 수업으로 음악 능력 개발과 다양한 합창음악의 작품해석에 관심을 두었다. 가창학교의 교사들로는 홉킨스(Francis Hopkinson), 빌링스(William Billings) 그리고 메이슨(Lowell Mason)이 있다.

독일과 보헤미아 지방에서 펜실베이니아(Pennsylvania)와 북캐롤라이나(North Carolina)로 이주한 모라비아인들로 이들은 유럽음악을 중심으로 그들의 음악을 발전시켰다.⁹⁾ 이들은 청교도의 ‘가창학교’와 유사한 ‘Singstunden’ 과 ‘Collegia Musica’을 만들었고 이를 통해 미국의 음악 초기의 한 부분을 형성 했다. 이 당시 활동한 작곡가로는 프란시스 홉킨스(Francis Hopkinson), 제임스 리온(James Lyon) 과 윌리엄스 빌링스(William Billings) 등이 있다. 이들의 음악은 애국적인 내용과 향수를 담은 발라드 풍의 가곡이 주를 이루었다.¹⁰⁾

스토펜 콜린스 포스터(Stephen Collins Foster, 1826 - 1864)는 독립전쟁 이후 가장 활발하게 활동한 작곡가이다. 200곡에 달하는 그의 가곡들은 대부분 그의 자작시를 사용했고 흑인 가요와 영국 민요선율을 바탕으로 작곡되었다. 포스터의 음악은 아름답고 서정적인 성악 선율과 단순한 화성 진행의 반주부를 특징으로 한다.¹¹⁾ 그의 가곡 중 20여 곡은 대중적으로 크게 사랑 받고 있다. 덤스 테일러(Deems Taylor)¹²⁾에 따르면 “포스터의 가곡들은 미국에서 인기가 있다. 왜냐하면 그들은 이 나라가 민요적인 음악에 목말라 하고 있었을 때에 작곡되었기 때문이다.” 라고 했는데 이는 당시 미국의 민요들은 외국에서 이민자들이 가져온 것으로 자신들의 뿌리가 아니었기 때문이다. 그의 가곡은 비교적 단순하게 작곡하여 보통 사람들도 즐길 수 있었다. 이로 인해 그의 가곡은 민요로 여겨질 정도로 오늘날까지 사랑 받고 있다. 그의 가곡들은 미국 가곡사의 기반을 잡아주는데 큰 영향력을 끼쳤고 동시대와 후시대 작곡가들의 음악에 많은 영향을 주었다. 그와 동시대 작곡가로는 로웰 메이슨(Lowell Mason, 1792 - 1872), 찰스 에드워드 혼

8) Charles Leonhard, Robert W. House, 음악교육의 기초와 원리 안미자 역, 서울 : 이화여자대학교출판부, 2003. p.60~62

9) 정복주. 채은희, 『성악 예술』, 서울:예술, 2009, p.234.

10) 이상혁. “미국의 예술가곡”, 『음악저널』, 서울: 작은 우리사, 2000,

11) 정복주. 채은희, 『성악 예술』, 서울 : 예술, 2009, p.235.

12) 미국의 작곡가, 음악 평론가, 클래식 음악 기획자.

(Charles Edward Horn, 1786 - 1849)과 헨리 러셀(Henry Russell, 1812 또는 1813 - 1900) 등이 있다.

남북 전쟁이 끝난 후 미국의 연주기관과 음악학교들이 설립되고 많은 음악가들이 배출되면서 미국의 음악이 크게 발전하게 된다. 이 시기의 주요 작곡가 중 한 사람인 에드워드 맥도웰(Edward Macdowell, 1860 - 1908)은 프랑스와 독일에서 음악을 공부한 작곡가이다. 그는 국제적으로 활동한 최초의 미국 작곡가로 50 여 곡의 가곡을 작곡했다.¹³⁾ 맥도웰은 낭만주의를 선호하던 작곡가로서 선율적으로 가곡을 작곡 했다.¹⁴⁾

에이미 비치(Amy Marcy Cheney Beach , 1867 - 1944)는 19세기와 20세기를 잇는 선구자적 역할을 한 작곡가로 미국 역사상 최초로 성공한 여성 작곡가이다. 그녀는 앞에서 언급한 뉴잉글랜드의 일원으로 후기 낭만주의 양식을 따랐고 프랑스의 인상주의 음악에 영향을 받았다.¹⁵⁾ 그녀는 다양한 장르의 음악을 작곡했는데 그 중에서도 가곡이 가장 주목 받고 있다. 에이미 비치의 가곡은 초기에 서정적이고 단순한 선율진행을 보였으나 점차 후기로 갈수록 반음계주의와 불협화음 그리고 복잡한 화성진행을 통해 현대 음악의 특징을 보여주었다.¹⁶⁾

20세기는 1차 세계대전(1914-1918)으로 인해 정치, 사회, 문화 전반에 큰 변화가 있었다. 미국의 작곡가들은 전쟁으로 유럽에 음악을 배우러 갈수 없게 되어 미국 내에 머물게 되었고 이로 인해 미국 내 음악교육이 발전되어 전쟁 후에도 유학 대신 국내에서 공부를 계속하는 이들이 많아지게 되었다. 1910년경부터 미국의 시인들이 활발히 활동하면서 미국 시는 독일

13) 정복주. 채은희, 『성악 예술』, 서울 : 예술, 2009, p.236

14) 이상혁. “미국의 예술가곡”, 『음악저널』, 서울: 작은 우리사, 2000,

15) 홍선영, 『에이미 비치(Amy Beach)의 후기 가곡 연구』, 숙명여자대학교 대학원 , 2015, p.4-15.

16) 최한별, 『에이미 비치(Amy Marcy Cheney Beach)의 가곡 연구 : <세 개의 셰익스피어 가곡(Three Shakespeare Songs) op.37>과 <세 개의 브라우닝 가곡(Three Browning Songs) op.44>를 중심으로』, 이화여자대학교 대학원, 2009. p.3-10.

낭만주의와 프랑스 상징주의 시에 비할 정도의 수준으로 발전한다. 그들의 시에 영감을 받은 작곡가들을 통해 미국 예술가곡의 발전이 가속화된다. 이 시기의 주요 시인으로는 에드윈 애링턴 로빈슨(Edwin Arlington Robinson, 1869 - 1935), 로버트 프로스트(Robert Frost, 1874 - 1963), 칼 샌드버그(Carl Sandburg, 1878 - 1967)와 에이미 로웰(Amy Lowell, 1874 - 1925) 등이 있다.¹⁷⁾ 이 시기에는 전통을 추구하는 프랑스 6인조¹⁸⁾가 포함된 신고전주의 작곡가들과 12음계의 음악을 추구하던 제 2 빈 악파들¹⁹⁾ 이외에도 다양한 실험정신을 가진 작곡가들이 활동하며 다양한 음악들이 등장했다.²⁰⁾

찰스 아이브스(Charles Ives, 1874-1954)는 동시대의 음악인들에 비해 시대를 앞서간 작곡가였다. 이로 인해 그는 작곡가로 인정받지 못하고 보험 사업가로 진로를 바꾸기도 한 독특한 이력을 가졌다.²¹⁾ 아이브스는 고향인 뉴잉글랜드의 송가, 곡조, 마을 악단들과 역사 등 다양한 곳에서 영감을 얻어 작곡했다. 그는 음악적 아이디어들을 자유롭게 사용하여 실험했는데 이를 통해 후대 작곡가들에게 다양한 기법의 문을 열어주었다. 그의 실험정신은 밴드의 리더로 음악을 자유롭게 표현하고 실험하던 아버지의 영향을 받았다. 아이브스의 첫 출판 가곡 모음집인 “114 songs(114가곡들)”에 그의 실험정신들이 담겨 다양한 스타일과 개성을 보여준다. 그는 가곡을 통해

17) 정복주, 채은희, 『성악 예술』, 서울 : 예술, 2009, p.234.

18) 6인조(Les Six)는 비평가 앙리 콜레가 몽파르나스에서 활동하는 작곡가 6명에게 붙인 이름으로, 바그너주의와 인상주의에 반대하는 성향을 띤다. ‘6인조’라는 이름은 러시아 5인조에서 왔다. 6인조의 멤버는 루이 뒤레 (Louis Durey, 1888-1979), 다리우스 미요 (Darius Milhaud, 1892-1974), 아르튀르 오네게르 (Arthur Honegger, 1892-1955), 조르주 오리크 (Georges Abel Louis Auric, 1899-1983), 제르맹 타유페르 (Germaine Tailleferre, 1892-1983), 프랑시스 풀랑크 (Francis Jean Marcel Poulenc, 1899-1963)이다. 이들은 아방가르드와 초현실주의를 표방하며 작곡활동을 같이 했지만 작품은 서로 달랐다.

19) 20세기 초에 무조음악과 12음기법의 길을 열어준 아놀트 쇤베르크(Arnold Schönberg, 1874-1951)를 중심으로 그의 제자들인 알반 베르크(Alban Berg, 1885-1935)와 안톤 베베른(Anton Webern, 1883-1945)으로 구성된 비엔나를 중심으로 활동한 이들을 쇤베르크 악파 또는 제 2 빈악파 라 한다.

20) 홍세원, 『서양음악사』, 연세대학교 출판부, 2003. p.659.

21) 정복주, 채은희, 『성악 예술』, 서울 : 예술, 2009, p.238.

그의 감정을 자유롭게 이야기했다.²²⁾

작곡가이며 비평가이자 저술가인 바질 톰슨(Virgil Thomson, 1896-1989)은 300여 편의 작품을 작곡하였으며 그 중 가곡은 70곡에 달한다. 20세기 초반 활동한 미국 작곡가들과 마찬가지로 톰슨도 프랑스로 유학 했고 당시 작곡가들에게 많은 영향을 주었던 나디아 블랑제(Nadia Boulanger, 1887-1979)²³⁾에게 가르침을 받았다. 파리 유학시절 그는 다리우스 미요(Darius Milhaud, 1892-1974), 에릭 사티(Éric Alfred Leslie Satie, 1866-1925), 장 콕토(Jean Maurice Eugène Clément Cocteau, 1889-1963)와 파블로 피카소(Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973) 등 다양한 사람들과 문화적 교류를 가졌다.²⁴⁾ 그는 이 시기에 그에게 큰 영향을 준 사람 중 한 명인 여류시인 게트루드 스타인(Gertrude Stein, 1874-1946년)²⁵⁾을 만나게 되었다. 톰슨은 그녀의 시에 곡을 붙여 가곡을 작곡했고, 그녀의 작품으로 오페라 <Four Saints in Three Acts(1934)>, <The Mother of Us All(1946)> 을 작곡하기도 했다. 그는 1940년부터 1954년까지 'New York Herald Tribune'의 음악비평가로 활동했다. 톰슨은 다양한 활동들을 통해 많은 상을 수상했다. 그의 문학적 소양을 바탕으로 시와 음악을 결합할 때 탁월한 재능을 보였다. 톰슨의 70곡에 달하는 가곡들은 단순하면서도 세련된 느낌을 지닌다.²⁶⁾ 그의 가곡은 단순한 화성코드, 대위법적 기법과 아르페지오 등을 사용했다. 피아노 반주부는 찬송가의 짧은 곡조와 유명한 춤곡의 리듬을 인용했다. 미국적인 요소와 프랑스의 20세기 특징적요소가 합쳐져 톰슨만의 단순 명료한 가곡 스타일을 확립했다.²⁷⁾

22)정복주. 채은희, 『성악 예술』, 서울 : 예술, 2009, p.238.

23) 프랑스의 작곡가, 지휘자, 교육자이며, 오르가니스트이다. 당시 미국 작곡가들은 나디아 블랑제와 공부하기 위해 프랑스로 유학을 많이 떠났다. 제자로는 버질 톰슨, 아론 코플랜드, 테오도어 챌러 등이 포함된다.

24) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사,2004. p.207.

25) 미국의 여류작가·시인이다.

26) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사,2004. p.208.

27) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사,2004. p.208

아론 코플랜드(Aaron Copland, 1900-1990)는 성악, 피아노, 관현악, 합창, 발레와 영화에 이르기까지 다양한 장르의 음악을 작곡했다. 그는 민요적 요소부터 12음역 기법의 사용에 이르기까지 다양한 소재와 양식을 수용했다. 민속 선율과 재즈기법을 사용한 그의 음악에는 자연스럽게 미국의 색채가 나타나 있어²⁸⁾ 그의 작품들은 ‘미국적 클래식 음악’ 또는 ‘전형적인 미국적 음악’이라고 평가된다.²⁹⁾ 코플랜드는 성악곡을 많이 남기지 않았지만 그의 대표적인 가곡인 두 권의 민요 편곡집(Old American Song1, 2)과 한 개의 연 가곡집(Twelve Songs of Emily Dickinson)은 미국 가곡사에서 중요한 위치를 차지한다.

사무엘 바버(Samuel Barber, 1910-1981)는 성악가로 활동했던 작곡가로 성악가들을 배려하는 곡들로 자주 연주되는 작곡가이다. 그의 가곡은 다양한 양식으로 작곡되었는데 서정성이 기본으로 나타나 있다. 초기 가곡은 낭만주의적인 특징을 바탕으로 선율이 서정적인 것을 특징으로 한다.³⁰⁾ 점차 후기로 갈수록 바버는 시의 운율과 단어의 강세를 표현하기 위해 불규칙한 리듬과 비대칭적인 프레이즈 구성들을 사용하였다. 또한 잦은 조성변화를 통해 현대음악의 특징도 보여주었다.³¹⁾

리차드 헨들리(Richard Hundley, b.1931)는 동시대의 가곡작곡가들 중에서 가장 활발하게 활동을 한 작곡가 중 한 사람이다. 헨들리의 음악은 그의 스승인 톰슨의 음악에 영향을 받아 낭만적인 색을 띄고 조성적이며 선율이 돋보이는 것이 특징이다.³²⁾ 헨들리는 가곡을 작곡하는 데에 있어 성악 선율을 중요시했다.³³⁾ 그의 특징이 잘 나타난 대표작들로는 다음과 같다.

28) 윤정민, 『아론 코플랜드의 연가곡<에밀리 디킨슨의 12개의 시에 의한 가곡>분석연구 : 제 3곡, 11곡 중심으로』, 단국대학교 대학원, 2011. p.5.

29) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사, 2004. p.215.

30) 정복주. 채은희, 『성악 예술』 서울 : 예술, 2009, p.239.

31) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사, 2004. p.227.

32) 정복주. 채은희, 『성악 예술』 서울 : 예술, 2009, p.247.

33) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사, 2004. p.273.

표비문을 가사로 한 “The astronomers(1959)”, 후기 르네상스 가사를 바탕으로 한 “Sweet Suffolk Owl (1979)” 등이 있다.³⁴⁾

네드 로렘(Ned Rorem, b.1923)은 500여 곡이 넘는 성악곡을 작곡한 작곡가였다. 그는 작가, 평론가로 활동할 정도로 문학에 관심이 많았는데 이러한 문학적 역량을 토대로 시를 재해석하기보다 시 자체를 음악으로 표현하는 것에 중점을 두었다. 그는 가사의 전달을 위해 변박자, 당김음, 재즈리듬 등 다양한 요소를 사용했다.³⁵⁾ 그의 가곡은 가사와 음악의 조화를 잘 이루고 특유의 우아하고 세련된 스타일을 특징으로 한다.³⁶⁾

리비 라슨 (Libby Larsen, b.1950)은 500곡이 넘는 작품을 작곡한 작곡가로 성악곡, 실내악, 오케스트라 그리고 오페라에 이르기까지 다양한 장르의 곡을 작곡했다. 그녀는 인간의 목소리 특히 노래하는 소리를 사랑한다고 밝혔다. 예술가곡은 라슨에게 작곡가로서 이름을 알릴 수 있게 한 장르이다. 스승인 도미니크 아르젠토의 영향을 받은 라슨은 주로 산문을 가사로 하는 연가곡을 작곡했다. 그녀는 텍스트에 음악을 붙이는 것에 있어 가사가 음악을 지배하거나 혹은 음악이 즉 작곡가가 가사를 지배하는 두 경우를 넘나들며 작곡한다 말했다.³⁷⁾ 자신의 음악이 가사를 더욱 인상적이고 강렬하게 전달하게 하는 요소가 되도록 작곡한 것을 그녀의 가곡의 특징으로 볼 수 있다. ³⁸⁾

현대 미국 예술가곡을 대표하는 작곡가들 중 로리 라이트만(Lori Laitman, b.1955)은 다수의 오페라, 합창곡 그리고 예술가곡 등을 작곡했으며 특히, 250여곡에 달하는 예술가곡이 높게 평가 받고있다. “그녀의 가곡은

34) 정복주, 채은희, 『성악 예술』 서울 : 예술, 2009, p.247.

35) 이가경, 『Ned Rorem의 Cycle of Holy Songs에 대한 연구』, 서울대학교 대학원, 2014, p.17

36) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사, 2004, p.249.

37) 리비 라슨, (2015), <http://libbylarsen.com/index.php?contentID=231> (2015-1-12 방문)

38) 전송아, 『Dominick Argento의 연가곡 <Casa Guidi>와 Libby Larsen의 연가곡 <Sonnets from the Portuguese>에 대한 비교 연구』, 서울대학교 대학원, 2015, p.12.

시에 충실하기 위해 현대적 음악어법을 바탕으로 음악을 자유롭게 전개시키고 유연하고 아름다운 선율 안에서 어휘의 뉘앙스까지 세심하게 표현하고 있다.”³⁹⁾

리키 이안 고든(Ricky Ian Gordon, b.1956)은 피아노 음악부터 예술가곡, 극장음악까지 다양한 장르의 곡들 작곡하며 활발히 활동하고 있다. 그의 가곡은 르네 플레밍(Renee Fleming, b.1959), 돈 업쇼(Dawn Upshaw, b.1960) 등 유명 성악가들로부터 연주되고 있다. 고든의 가곡은 반주의 리듬이 복잡하고 높은 수준의 기교가 필요한 것을 특징으로 가사를 효과적으로 표현하기 위해 다양한 음색을 사용했다. 성악부와 반주부가 독립적으로 표현되는 것이 고든 가곡의 특징으로 볼 수 있다.⁴⁰⁾

벤 무어(Ben Moore, b.1960)는 작곡가로 알려져 있으나 화가로도 활동하고 있다. 그는 현대 작곡가이지만 클래식과 실용음악을 조화롭게 사용하며 선율적이고 대중적인 곡을 작곡했다. 일반 대중들이 듣기 좋은 선율로 작곡한 그는 예술가곡, 오페라 이외에도 뮤지컬 등을 작곡하여 활동하고 있다.⁴¹⁾

39) Carol Kimball. Song: A Guide to Art Song Style and Literature Paperback Hal Leonard Corporation, 2006.

40) 고정호. 『Ricky Ian Gordon(1956~)의 <Orpheus and Euridice> - Song Cycle in two acts for Soprano, Clarinet and Piano에 관한 연구, 서울대학교 대학원, 2014. p.11.

41) 김정은, 『Ben Moore의 가곡 연구 : Deborah Voigt가 「All My Heart」 음반에 수록한 8곡을 중심으로』, 숙명여자대학교 대학원, 2009. p.4.

2. John Woods Duke의 생애 및 예술가곡

1) 듀크의 생애

존 우즈 듀크(John Woods Duke)는 1899년 7월 30일 메릴랜드(Maryland)에서 태어났다. 아버지 해리 키니 듀크(Harry Kearney Duke)와 어머니 마틸다 아디나 듀크(Matilda Adina Hoffman Duke)의 여섯 자녀 중 장남으로 태어난 듀크는 성악가였던 어머니의 영향으로 일찍부터 음악을 접할 수 있었다.⁴²⁾ 듀크는 11세에 메릴랜드 앨러게이니 아카데미(MD Allegheny Academy)에서 음악교육을 시작했고 16세에는 피바디 음악원(Peabody Conservatory of Music)에서 3년간 장학금을 받으며 학장인 해롤드 랜돌프(Harold Randolph)에게 피아노를 배우고 구스타프 스트러브(Gustav Strube)⁴³⁾에게 이론과 작곡을 배웠다.⁴⁴⁾

1차 세계 대전 중이던 1918년에 듀크는 피바디 음악원을 졸업하고 뉴욕 콜롬비아 대학(Columbia University)에서 Student Army Training Corps 로 근무했다. 그는 뉴욕을 사랑하게 되어 전쟁이 끝난 후에도 그 곳에 남아 플랭클린 캐논(Franklin Cannon)에게 피아노를 배우고, 하워드 브루크웨이(Howard Brockway)와 버나드 바제나르(Bernard Wagenaar)에게 작곡을 배웠다. 1920년 듀크는 뉴욕의 에올리언 홀(Aeolian Hall)에서 피아니스트로 데뷔를 했고 같은 해에 그의 첫 번째 가곡 “I’ve Dreamed of Sunsets(1920)”을 작곡했다. 1922년 12월 22일에 듀크는 대본 작가인 도로시 메이컨(Dorothy Macon)과 결혼했다. 듀크는 그의 부인과 같이 다양한 음악

42) 양경신. 『John Woods Duke의 연가곡 “From the Sea”에 대한 연구』, 이화여자대학교 대학원, 2004, p.11.

43) 작곡자,지휘자 겸 바이올리니스트

44) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사,2004. p.211.

작업을 했고 강연회를 함께 열기도 했다. 도로시 듀크는 듀크의 오페라 <The Sire de Maletroit(1957)>, <The Yankee Pedlar(1962)>와 뮤지컬 <The Cat That Walked by Himself(1944)> 의 극본을 썼다.

듀크는 1922년부터 1923년까지 American Piano Company Recording Labs의 편집장으로 근무했고 이 시기에 그의 가곡 "I've Dreamed of Sunsets(1920)" 와 "Lullaby(1920)"가 미국의 출판사 셔머(G. Schirmer)를 통해 출판되었다.⁴⁵⁾ 그는 1923년부터 1967년까지 스미스 대학(Smith College)에서 44년간 교수로 재직했고, 1929년부터 1930년까지 안식년을 맞아 베를린에 머물며 아서 슈나벨(Artur Schnabel)에게 피아노를, 파리에서 블랑제에게 작곡을 배웠다.⁴⁶⁾ 특히 블랑제의 영향으로 1930년대부터 듀크는 자신만의 독특한 개성이 나타난 곡들을 작곡하였다. 안식년을 끝낸 후 스미스 대학에서 다시 가르치며 듀크는 연주활동도 활발하게 했고 1936년과 1937년 Yaddo Summer Music Colony⁴⁷⁾의 일원으로도 활동했다. 1941년 듀크의 교향곡인 <Carnival Overture> 가 보스턴 팝스 관현악단(Boston Pops Orchestra)⁴⁸⁾을 통해 초연되었다. 듀크는 1944년에 National Association of American Composers and Conductors 의 의장으로서 4개의 현대 실내악 콘서트 시리즈를 주관했다. 1951년부터 듀크는 성악가를 대상으로 한 음악학교 Seagle Colony⁴⁹⁾에 참여했다. 이곳은 듀크의 딸인 카렌 듀크(Karen Duke)가 참여하여 알게 된 곳으로 듀크는 음악학교의 창시자인 오스카 시글(Oscar Seagle)의 아들인 존 시글(John Seagle)⁵⁰⁾과 친분을 쌓아 매 년 그곳에서 마스터 클래스와 연주와 워크숍을 진행했다.⁵¹⁾ 듀크의

45) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사,2004. p.211.

46) Kimbal, Caroll, 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사,2004. p.212.

47) 사라토가에 있는 야도 예술가 마을에서 행해지는 여름 음악 캠프.

48) 보스턴 교향악단 단원들로 구성된 세미클래식 관현악단.

49) Oscar Seagle에 의해 1916년에 시작된 음악학교. Schroon 호수 근처에서 성악도들을 위한 강의와 공연을 진행한다.

50) Oscar Seagle의 아들로 Seagle Colony를 유지해 나간 인물.

51) 조미경. 『John Woods Duke의 가곡 'The bird','A piper','The babe'에 관한 연구』, 이화

오페라 <Captain Lovelock(1953)> 과 <The Sire de Maletroit(1957)>이 Seagle Colony 프로그램을 위해 작곡되었고 이곳에서 초연되었다.

1957년 그의 고향인 메릴랜드시는 듀크를 기념하기 위해 4월 1일을 "John Duke Day" 로 정했다. 듀크는 1963년부터 1984년까지 22년 동안 연이어 American Society of Composers and Publishers Standard Award를 수상하였고 1969년에는 피바디 음악원에서 특별 공로상을 수상하였다. 또한 그는 1980년에는 스미스 대학에서 Harry Dike Sleeper Chair of Music을 수상하였다.⁵²⁾ 1967년 명예교수로 은퇴한 후에도 그는 작곡가로서 활발하게 활동하며 두 편의 논문 "Some Reflections on the Art of Song in English(1976)", "The Nature and Significance of Song(1984)"을 발표했다⁵³⁾. 듀크는 1984년 10월 24일 85세의 나이로 사망했다.

여자대학교 대학원, 2000, p.5.

52) 『John Woods Duke의 가곡 「The Bird」, 「A Piper」, 「The Babe」에 관한 연구』, 이화여자대학교 대학원 조미경, 2000, p.5

53)조미경. 『John Woods Duke의 가곡 'The bird','A piper','The babe'에 관한 연구』, 이화여자대학교 대학원, 2000, p.6

2) 듀크의 예술가곡

예술가곡 작곡가로 알려져 있는 듀크는 성악적으로 예술가곡을 작곡하여 성악가들에게 많이 불려진다. 그는 어려서부터 문학에 관심이 많은 아버지의 영향으로 자연스럽게 다양한 문학 작품을 접하며 문학적 조예를 키워갔다. 이러한 영향으로 듀크는 시의 선택을 중요시 했다. 시의 자연스러운 전달을 위해 그는 시의 어조에 맞춰 음악적 리듬을 구상해 작곡했다. 또한 시의 내용에 맞추어 잣은 전조를 사용하기도 했다. 뛰어난 피아노 연주자였던 듀크는 그의 가곡에서 반주부를 다음과 같이 꾸몄다. 그는 단순한 반주 패턴 속에 잣은 전조와 변박을 통해 성악적으로 흘러가는 선율을 보다 풍성하게 꾸몄다. 듀크의 가곡은 앞서 언급한 바와 같이 음역, 멜로디 진행과 프레이징 등이 매우 성악적으로 작곡되어 오늘날까지도 성악가들에게 자주 연주되고 있다. 듀크의 가곡 목록은 본 논문의 부록에 첨부하였다. (p.64)

3. 듀크의 예술 가곡 < Three Songs>의 분석

이 작품은 “Fantasy”, “ All music, All delight ” 그리고 “ Aubade ”의 세 곡으로 구성되어 있다. 듀크는 비교적 잘 알려지지 않은 닉슨의 시로 8개의 가곡을 작곡했다. 듀크의 가곡 중 <Three Songs>로 알려진 작품이 2개가 있는데 두 작품 모두 닉슨의 시에 곡을 붙인 작품이다. 본 논문에 쓰여진 작품은 하이 보이스(High Voice)를 위한 곡들로 구성이 되어있고 다른 <Three Songs>는 테너를 위해 쓰여 졌다. 다음 목록은 닉슨의 시에 붙인 8개의 곡으로 듀크는 파트를 다음과 같이 명시하고 있다. <표 1>

<표 1> 닉슨의 시로 작곡한 듀크의 곡 목록

곡 번호	곡 목	작곡 연도	파트
243	Fantasy	1982	High Voice
244	All Music, All Delight	1982	High Voice
245	Farewell	1982	Bass
246	Aubade	1982	High Voice
247	Love's Mirror	1982	Bass
248	Song of the Night	1982	Tenor
253	Green Eyes	1983	Tenor
254	A Flower	1983	Tenor

1) 제 1곡 “Fantasy”

Always to me unknown may be
Love that I seek and do not find.
But though you flee, sweet fantasy,
And I who follow lag behind,
Farther than any I shall run
After a fair illusion.
Yours is the tremulous touch I feel,
O yours the beauty I enfold,
Conjuring lovers to reveal
You whom I never may be hold.
Yet will I follow while you flee,
Always, O Love, a way from me.

사랑은 언제나 내가 알 수도 없는
찾지만 찾을 수 없는 것입니다.
그러나 달콤한 환상이 달아나버린 후에도
나는 그 뒤를 좇고 있습니다.
내가 아무리 멀리 달려간다 해도
아름다운 환상의 뒤를 좇고 있을 뿐입니다.
당신은 나를 떨리게 하는 설렘입니다.
오 당신은 나를 감싸는 아름다움입니다.
연인들에게 드러나는 마술처럼
당신은 아마도 내가 결코 볼 수 없는 존재
입니다.
그러나 나는 여전히 달아나고 있는 당신을
쫓고 있습니다.
언제나 사랑은 나에게 멀기만 합니다.

54)

54)번역은 ‘WOMEN IN MUSIC-03’ Soprano 박지영의 Program Note에 의한 것임.

첫 번째 곡 “Fantasy”에 사용된 시는 12 행으로 이루어져 있으며 운율은 다음과 같다. <표 2>

<표 2 > Fantasy 시의 운율

시	행	운	율
1	행	be [i]	a
2	행	find [aɪnd]	b
3	행	fantasy [i]	a
4	행	behind [aɪnd]	b
5	행	run [n]	c
6	행	illusion [n]	c
7	행	feel [i:l]	d
8	행	enfold [oʊld]	e
9	행	reveal [i:l]	d
10	행	hold [oʊld]	e
11	행	flee [i]	a
12	행	me [i]	a

이 시에서 첫 행과 마지막 행을 보면 ‘Always-be’와 ‘Always-me’가 비슷한 구조를 띄고 있다. 이는 첫 연을 끝 연에 반복해서 쓰거나, 비슷한 내용의 구절이나 문장을 반복적으로 배치하는 수미상관⁵⁵⁾ 구조로 볼 수 있다.

‘Always to me unknown may be’

‘Always, O Love, a way from me.’

55) 머리와 꼬리, 처음과 끝이 서로 관련이 있다는 뜻이다. 문학적 구성법의 하나로, 주로 시가에서 많이 쓴다. 첫 연을 끝 연에 반복해서 쓰거나, 비슷한 내용의 구절이나 문장을 반복적으로 배치하기도 한다.

“Fantasy”는 30마디로 구성되어 있으며 4/4박자로 이루어져 있다. 이 곡은 다섯 부분으로 나뉘지며 각 부분은 A(마디1-14), 연결구(마디 15-16), B(마디17-20), A'(마디21-26) 그리고 Coda(마디27-30)로 나뉜다.
 <표 3>

<표 3> Fantasy의 형식 구성

구 성	마 디	조 성	박자	빠르기
A	1-14	f# minor - a minor - f# minor	4/4	Moderato (보통빠르기로) ♩ = circa 60
연결구	15-16	f# minor - D major		
B	17-20	D major - B major		
A'	21-26	f# minor		
Coda	27-30	f# minor		

“Fantasy”의 조성은 f# minor를 중심으로 시의 내용에 따라 조성이 변화한다. A부분에서는 f# minor, a minor, f# minor의 조성으로 이루어지며 연결구를 통해 f# minor에서 D Major로 진행되고 B부분에서는 D Major에서 B Major로 A'부분에서는 중심조인 f# minor로 돌아오며 Coda까지 같은 조성으로 끝을 맺는다. 사랑에 대한 화자의 심경 및 갈등을 minor와 Major의 조성변화를 통해 표현하고 있다.

마디 1과 2의 반주를 살펴보면 주로 4/4박자에서 두 박자를 기준으로 나뉘고 두 박자가 한 화음을 기준으로 풀어 연주되는 16분음표의 아르페지오로 쓰여 진다. 반주의 진행을 살펴보면 마디 1과 2에서 16분음표의 아르페지오는 마디 1에서 상행하여 움직이다가 마디 2에서 순차로 하행 진행한다. 마디 1의 끝 음을 붙임줄로 연결하여 흐르던 선율에 약간의 제약을 주고 마디 2에 있는 붙임줄, rit.와 16분음표로 진행하던 반주부가 8분음표로 변화하여 여유를 주며 성악가로 하여금 보다 더 여유롭게 준비 할 수 있게 한다. 또한 반주의 g# - f# 에서 옥타브 위의 음이긴 하지만 성악 선율을 e 로 연결하여 성악선율로 자연스럽게 연결하게 하였다. <악보 1>

<악보 1> Fantasy 마디 1-3

A **Moderato** ♩ = circa 60

f# minor

3 *p a tempo*
Al - ways to

3 *p a tempo*

마디 3을 보면 반주부가 비교적 낮은 음으로 시작되고 아르페지오와 다이 나믹을 piano로 나타내며 성악부가 반주에 방해받지 않도록 했다. 또한 이 를 통해 성악부와 반주부 모두 piano를 사용하여 큰 다이내믹이 없이 차분 히 말할 수 있게 하였다. 마디 4의 3-4박에서 e minor로 전조가 이루어진 다. 다른 공통화음 전조와는 다르게 f# minor의 VI₆도 화성을 a minor IV₆ 도 차용화음⁵⁶⁾을 사용하여 전조하였다. f# minor로 유지 할 수 있으나 곡의 초반에 a minor로 전조를 하면서 사랑을 찾아 떠돌아다니는 방황하는 분위 기를 표현하였다. 마디 3에서 첫 성악라인의 리듬구조는 ♩ ♪ ♪ ♩ 로 진행 된다. 이 모티브는 A부분과 A'부분에 반복적으로 등장하며 음악적인 연결을 돕는다.(모티브 a) <악보 2>

<악보 2> Fantasy의 3-4 마디 , 모티브 a

A의 리듬구조 = 모티브 a

f# m : VI₆
a m : IV₆ (차용화음)

모티브 a = ♩ ♪ ♪ ♩.

56) 조바꿈할 때 악곡에 변화를 가져오기 위하여 다른 조에서 일시적으로 가져와 쓰는 화음.

마디 3과 6을 보면 ‘-ways to’와 ‘seek and’가 하행 감 4도로 이루어져 있다. 하행 감 4도의 선율진행은 성악가에게 비교적 익숙하지 않으며 이를 돕기 위해 반주부에 g#을 제시하여 성악가를 돕고 있다. 또한 이를 통해 색다른 색채감을 주며 음악적 효과를 주었다. <악보 3>

<악보 3> Fantasy의 마디 3, 5-6

The image shows a musical score for Fantasy, measures 3, 5-6. The score is in G major and 4/4 time. It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has lyrics: "Al - ways to seek _____ and do not find." The piano accompaniment includes a treble and bass clef. A circled G# is highlighted in both the vocal and piano parts to show the chromatic alteration.

마디 7과 9에서는 모티브 a와 다른 리듬 형 (♩ ♩ ♩ ♩)이 제시가 되는데 이 리듬형의 동형진행을 통해 전체적으로 단순할 수 있는 리듬에 변화를 주었다. 리듬의 변화 속에서도 곡의 통일성을 위해 마디 5-6과 마디 7-8의 'seek'과 'flee'를 프레이즈상의 고음과 붙임줄을 통해 다른 리듬형태로 넘어가는 부분을 자연스럽게 연결했다. <악보 4>

<악보 4> Fantasy의 마디 5-10

5
Love that I seek... and do not find.

7 *mf*
But though you flee, ... sweet fan - ta - sy,

9 *cresc.*
And I who fol - low lag be - hind,

마디 11의 'farther than any I' 는 A부분의 클라이막스로 첫 박을 A부분의 가장 고음인 f#과 forte를 사용하고 반주부에 16분 쉼표를 사용하여 단어를 더욱 강조를 했다. 이를 통해 A부분에서 내가 아무리 달려가도 환상을 쫓고 있다는 의미를 강조하고 있다. A'부분에서 모티브 a의 리듬원형으로 다시 돌아온다. 'far-ther than an-y I'까지 6개의 음절로 진행이 되지만 장3도의 음정 변화를 주어 정적인 음정변화를 통해 성악가가 말하듯이 부를 수 있게 하였다. 마디 11의 세 번째 박자에서 A부분의 내용과 같이 주제의 통일성을 주기 위해 원조인 f# minor로 돌아오는데 iv - N₆ - iv - i₄⁶ - V₇ - i 의 전통적인 화성진행을 통해 A부분을 마무리 하고 있다. 마디 14에서는 반주부가 상행 진행하지만 decrescendo로 표기하면서 연결구로 자연스럽게 넘어갈 수 있도록 했다. <악보 5>

<악보 5> Fantasy의 마디 11-14

11 *f* Far - ther than an - y I shall run

11 *f*

f# m : iv N₆ iv

13 *mf* Af - ter a fair il - lu - sion.

13 *mf* *dim.* *p*

f# m : i ⁴/₄ V₇ i

마디 15와 마디 16은 A부분에서 B부분으로 넘어가기 위한 연결구로 볼 수 있다. 반주부의 오른손은 16분 쉼표로 시작되며 하행진행을 하고 있는데 이는 마디 2의 모방진행으로 볼 수 있다. 연결구를 통해 B부분에 나올 반주부를 제시하고 있다. 마디 16의 반주부를 살펴보면 오른손이 하행진행하고 왼손이 상행진행을 하여 서로 음정이 가까워지는데 이는 마디 17에서 나올 성악 파트의 'Yours'를 강조 시켜주고 있다. <악보 6>

<악보 6> Fantasy의 마디 15-16 , 마디 2

15 연결구

15

pp *cresc.*

마디 2

rit.

마디 17에서 시작된 B부분에서는 D Major의 I 도로 시작되고 mezzo-forte의 썸여림을 통해 minor의 여린 구성과 piano의 썸여림을 표현한 A부분과의 대비를 보여주었다. B부분의 반주부에서는 강박에 16분 썸표를 두어 성악부와 시어를 강조하고 이고 있다. 마디 17에서 18은 a음을 기준으로 도약이 크지 않은 음정변화를 사용하고 성악부에서 사용되지 않았던 16분 음표와 셋잇단음표를 통해 가사를 강조했다. <악보 7>

<악보 7> Fantasy의 마디 17-18

B

17 *mf*

Yours ————— is the trem - u - lous touch I feel,

17 *mf*

D M : I

마디 20에서는 지나가는 조성으로 B Major가 등장한다. 앞서 나온 D Major와 A'부분에서 제시될 f# minor의 공통 화성 중 하나인 b minor를 사용해야 자연스러우나 시의 밝은 내용을 전달하기 위해 B Major를 사용했다. 마디 20의 세 번째 박자 마지막 음표에 불임줄이 붙으며 마디 2의 형태를 모방하여 A'를 제시한다. <악보 8>

<악보 8> Fantasy의 마디 19-20

19 *cresc.* *f*
 O yours the beau - ty I en - fold,
 BM: V₇ I

마디 20의 네 번째 박자에 등장한 decrescendo를 보면 A'가 forte로 등장할 것으로 예상되지만 마디 21의 첫 박에는 piano로 명시되어 있는데 이 또한 A의 형태와 비슷하게 진행되는 부분으로 볼 수 있다. 마디 21에서 시작되는 A'에서 f# minor로 원래의 조성으로 돌아오고 모티브 a의 리듬형이 다시 등장하며 또한 반주부의 오른손이 붙임줄로 연결되어 소리가 열어지고 왼손과 성악부의 음정 관계를 통한 시어와 성악부의 강조를 통해 A부분과의 통일성을 준다. A'의 반주부를 살펴보면 A부분의 붙임줄을 통한 리듬 형태를 발전시켜 사용했다. 성악 선율의 강박 강조를 위해 마디의 연결부분에 붙임줄을 사용하였는데 이는 B부분의 16분 쉼표를 이용한 성악선율 강조와 같은 효과를 준다. <악보 9>

<악보 9> Fantasy의 마디 20-22

마디 20

fold,

Con - jur - ing lov - ers to re - veal

p

f# minor

마디 25는 마디 9와 비슷한 형태를 가지고 있다. (악보 4 마디 9 참조) 마디 25의 세 번째 박자에서 반주부에 이전에 없던 테누토를 사용하고 마디 9와 유사한 음정 관계를 지닌 성악선율의 ‘fol-’에도 테누토를 사용하면서 ‘follow’의 단어를 강조한다. 마디 26의 반주부에 *sempre crescendo*가 등장하는데 이는 마디 25에서 하행하던 반주선율로 인해 작아지는 소리를 방지하고 오른손과 왼손의 반주부가 음역이 서로 가까워지면서 마디 27에서 나올 클라이막스를 강조하기 위한 응집되는 단계로 볼 수 있다. <악보 10>

<악보 10> Fantasy의 마디 25-26

The image shows a musical score for measures 25 and 26 of a piece titled 'Fantasy'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with the lyrics 'Yet will I fol - low while you flee,'. The piano part starts with a piano (*p*) dynamic and a *cresc.* marking. In measure 26, the piano part is marked *sempre cresc.*. There are annotations: a circled *cresc.* above the vocal line, a box around the 'fol' syllable, and arrows pointing from the piano part to the vocal line.

마디 27부터는 Coda 이 곡의 클라이막스로 볼 수 있다. 'Always', 'Love' 그리고 'way'의 시어를 강조하기 위해 반주부에서는 16분 쉼표를 사용하여 성악선율만을 강조하였다. 'Always'와 'Love'와는 다르게 상대적으로 저음인 'way'는 테누토를 사용하여 고음에서 강조될 수 있는 효과를 대신 하였다. 마디 29에서부터는 반주부가 pianissimo로 시작되어 음정이 점차 상행진행 하는데 이는 마디 1에서 pianissimo로 상행하던 선율을 모방 사용하여 처음과 마지막의 구조를 비슷하게 하는 시의 수미상관식 구조를 닮은 형태로 볼 수 있다. (악보 1 마디 1 참조) 마디 1에서는 다음 선율로 진행하기 위해 다시 하행하지만 마디 30에서는 곡의 마무리를 위해 고음 선율로 진행을 멈춰 곡을 정리했다. <악보 11>

<악보 11> Fantasy의 마디 27-30

The musical score for Fantasy, measures 27-30, is presented in two systems. The first system covers measures 27 to 30, and the second system covers measures 29 to 30. The vocal line is in treble clef, and the piano accompaniment is in bass clef. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score includes dynamic markings such as *f*, *mf*, *p*, *molto*, *poco rit.*, and *ppp*. The vocal line has lyrics: "Al ways, O Love, a way from me." The piano accompaniment features a prominent eighth-note pattern in the right hand and a more active bass line. The piece concludes with a Coda symbol at the end of measure 30.

2) 제 2곡 “All music All delight”

We were lone wanderers passing by
A wide wood under a wider sky.
over us twilight Loomed as still
As the tall cedar On the dark hill.

We saw no other Thing at all
Than deepening shadows At nightfall.
We heard no other sound than this:
Two soft murmurs One light kiss.

No more we wandered Then that night,
Who found all music, All delight
Wound in the silence Where we stood,
Hushed as the shadows, Still as the wood.

우리는 드넓은 하늘 아래 숲을 지나가는
외로운 방랑자였습니다.
어두운 언덕 위에 어렴풋이 보이는
높은 삼나무처럼 황혼은

우리 위를 고요히 드리웠습니다.
해질녘 깊어지는 어두움 외에는
보이지 않고
작은 속삭임과 가벼운 입맞춤
외에는 들리지 않았습니니다.

숨죽인 그림자 고요한 숲의 침묵 속에서
모든 음악과 모든 즐거움을 찾은 그 밤에
우리는 더 이상 방황하지 않았습니니다.

57)

57)번역은 ‘WOMEN IN MUSIC-03’ Soprano 박지영의 Program Note에 의한 것임.

두 번째 곡인 All music, All delight 에 사용된 시는 3연 12행으로 이루어져 있고 운율은 다음과 같이 1연이 aabb , 2연이 b'b'cc , 3연이 a'a'dd 로 구성되어 있다. <표 4>

<표 4> All music, All delight 시의 운율

시 행		운 율
1행	by [aɪ]	a
2행	sky [aɪ]	a
3행	still [ɪl]	b
4행	hill [ɪl]	b
5행	all [ɔ:l]	b'
6행	fall [ɔ:l]	b'
7행	this [ɪs]	c
8행	kiss [ɪs]	c
9행	night [aɪt]	a'
10행	delight [aɪt]	a'
11행	stood [ʊd]	d
12행	wood [ʊd]	d

All music, All delight는 6/8박자, 총 50마디로 A(마디 1-12), 연결구(마디13-16), B(마디17-26), 연결구(마디27-30), C(마디31-42) 그리고 Coda(마디43-50) 여섯 부분으로 구성되어 있다. <표 5>

<표 5> All music, All delight 의 형식 구성

구 성	마 디	조 성	박자	빠르기
A	1-12	e minor - E b Major - e minor	6/8	Lento e molto tranquillo (아주 느리게 그리고 매우 조용하게) ♩ = circa 100
연결구	13-16	e minor - E b Major		
B	17-26	E b Major - C Major - G Major		
연결구	27-30	G Major - E Major		
C	31-42	E Major		
Coda	43-50	E Major		

e minor로 시작되어 여러 전조 방법 중에서도 특별한 전조과정 없이 전조가 되는 반음계적 전조를 사용하여 다양한 조로 지나가며 전조가 되며 외롭고 방황하는 화자의 모습을 그리다가 음악의 즐거움을 찾아 가는 마디 28부터 E Major로 그리며 마무리 된다. A부터 Coda에 이르기까지 계속적으로 변화하는 조성과 성악선을 그리고 반주형태를 특징으로 볼 수 있다.

마디1에서 e minor의 i 도 화성으로 시작되고 전주의 반주 선율을 통해 마디 5의 성악선율을 미리 제시해 준다. 3박자 단위로 화성이 변화하며 16분 음표로 화음의 반복, 분산화음, 아르페지오 등의 기법이 나타난다. 이 곡에는 e minor지만 조표가 없는데 이는 다양한 조성이 나올 것을 대비한 현대적인 곡들의 특징을 알려주는 부분이다. 마디1에서 4까지 반주부의 오른손은 멜로디를 제시해주고 왼손의 반주형태는 곡의 A부분을 통해 지속되는데 마디5에서 부터 왼손의 반주 형태가 오른손으로 이동하여 지속된다. 왼손은 화성진행에 의해 같은 음형으로 진행되는 반주부의 강박에 베이스 음정을 두어 동적일 수 있는 오른손 반주부를 잡아주는 역할을 한다. <악보 12>

<악보 12> All music, All delight 의 마디 1-6

A Lento e molto tranquillo (♩ = circa 100)

e minor: i

We were lone wan-der-ers pass-ing by A

마디 7에서 E♭ Major로 전조가 되면서 곡의 분위기에 변화를 준다. 마디 7을 보면 #으로 화성이 표기가 되어 있는데 이를 d# = e♭, a# = b♭, f# = g♭으로 이명동음 전조로 볼 수 있다. 또한 성악선율에 e♭이 아닌 d#을 사용하여 마디 6의 가사 'A-'의 b음정과의 관계를 노래하기 어렵게 느껴질 수 있는 감 4도에서 장3도로 표현하여 연주자로 하여금 자연스럽게 부를 수 있게 하기 위한 배려로 볼 수 있다. 마디 8의 첫 번째 박자를 보면 b로 표기할 수 있는 부분을 c♭으로 표기하였는데 이는 가사의 넓은 숲을 표현하지만 감정 억제를 위한 효과로 볼 수 있다. c♭이 사용된 화성은 V♭9도 화성으로 현대 재즈음악에 빈번하게 사용되는 화음이다. <악보 13>

<악보 13> All music, All delight 의 마디 7-8, 6-7

7 wide wood un - der a wid - er sky.

E♭ M : i₄⁶ V₇ V b₉ I

마디 6-7

A wide

마디 9를 보면 하행하는 성악선율에 crescendo가 등장하는데 이것은 낮은 음정을 연주하는 선율 안에서 'twilight Loomed'를 강조하기 위한 효과로 볼 수 있다. 또한 'Loomed'이후에 diminuendo가 등장하면서 상행진행이 되는데 이는 선율은 상행하지만 다음 마디에 나올 'tall'의 섹여림인 piano를 사용하여 소리가 너무 커지지 않게 하기 위함이다. 마디 10의 여섯 번째 박자에서 e b(=d#) 을 e minor의 이끈음으로 본 감7화음으로 e minor로 반음계적 전조를 통해 돌아온다. 이러한 극적인 전조는 방랑자의 모습을 표현하기 위함으로 볼 수 있다. <악보 14>

<악보 14> All music, All delight 의 마디 9-11

마디 11에서는 e minor의 I₄⁶ 도을 통해 완전히 e minor로 조성이 확립된다. 이 곡은 시퀀싱을 통해 연결구를 구성하였다. 마디 13에서 16까지는 연결구로 마디 11-12의 성악선율을 13-14의 반주부에 비슷한 음형으로 등장시켜 A부분과 생소하지 않은 음형사용을 통해 B부분으로 자연스럽게 넘어갈 수 있도록 했다. 이러한 시퀀싱은 이 곡의 연결구에 나타난 특징으로 B에서 C로 넘어 가는 연결구 에서도 살펴볼 수 있다. 또한 마디 15에서 B부분에 나올 반주 형태인 왼손의 아르페지오를 제시해주며 E^b Major로의 전조를 통해서 A와는 상반된 B의 분위기를 미리 보여주는 과정으로 볼 수 있다. <악보 15>

<악보 15> All music, All delight 의 마디 11-15

11 tall ce - dar On the dark hill.

13 연결구

E^b Major

마디 17은 B부분으로 A부분의 반주형태와 대비되는 오른손과 왼손을 넘나드는 아르페지오 반주형태를 보여준다. <악보 16>

<악보 16> All music, All delight 의 마디 15-17

E ♭ Major

B

We saw no o - ther

마디 19에서 성악선율에 마디 18의 상행진행에는 없던 crescendo가 하행진행과 함께 등장한다. 이는 반주부가 상행진행하면서 성악부와 반주부가 응집되어 다음 마디의 'nightfall'로 나아가기 위한 효과를 더해 준다. <악보 17>

<악보 17> All music, All delight 의 마디 18-19

18
 Thing at all Than deep - en - ing sha - dows At
 18
 cresc.
 cresc.

마디 21에서 24까지의 시가 'We heard no other sound than this : Two soft murmurs' 로 구성되는데 C Major를 통해 'We heard no other sound than this'를 말하고 다음 행과의 연관성을 위해 시의 중간에 ' : '를 넣어 다음에 말하고자 하는 'Two soft murmurs'를 G Major의 조성을 통해 표현하였다. 시의 변화에 따른 조성 변화를 통해 듀크의 곡의 특징을 알 수 있는 부분이다. (악보 18 마디 21-22 참조) 마디 22에서 23으로 넘어 가는 반주부를 보면 decrescendo 와 p 가 등장한다. 이는 피아노로 표현할 수 없는 부분이나 마디 23에 나올 16분 쉼표를 위한 장치로 볼 수 있다. 마디 23에서 26까지 반주부의 첫 박자에 16분 쉼표를 두어 piano의 샘여림에도 시어 'Two', 'murmurs', 'One' 그리고 'kiss'를 강조하여 표현할 수 있게 한다. <악보 19>

<악보 19> All music, All delight 의 마디 22-26

마디 22에서 마디 26까지의 성악 선율의 음형을 연결구인 마디 27과 마디 30에서 반복 사용하여 C로 자연스럽게 연결될 수 있도록 하였다. 또한 마디 28에서 E Major로 전조가 된다. E Major의 I_4^6 차용화음과 e minor의 i_4^6 도는 동일하여 e minor로 전조가 될 수도 있었지만 시의 내용이 방랑자가 방향을 멈추게 되고 방향이 멈추게 되는 부분으로 E Major를 통해 표현했다. 이는 A에서 B로 넘어가기 위해 사용된 연결구와 동일한 형태로 각 부분으로 넘어 가는 과정을 부드럽게 연결하기 위한 곡의 특징으로 볼 수 있다. <악보 20>

<악보 20> All music, All delight 의 마디 25-30

EM : I_4^6 (차용화음)
 (= em : i_4^6)

V

I

C부분이 되며 반주의 형태가 변화하며 앞으로 나올 클라이막스를 대비한다. 왼손 반주부는 음역을 넓고 풍성하게 아르페지오를 사용하고 오른손은 옥타브 진행이지만 4도 5도의 음정을 첨가하여 소리의 풍성함을 더하였다. 이러한 반주부의 풍성함과는 반대로 성악선율을 상대적으로 저음과 하행진행을 사용해 자칫 넘칠 수 있는 음악의 밸런스를 맞춰주었다. 성악가는 이러한 음악적인 밸런스를 잘 조절하여 연주하여야 한다. 또한 반주부는 새로운 부분이 제시되었다고 하여 마디 20에서 성악선율에 제시된 piano로 연주하면 안 되고 반주부의 pianissimo로 유지하여 연주되어야 한다. 반주부의 넓은 음역으로 인해 성악 선율이 묻힐 수 있기에 이에 주의하여 성악가와와의 밸런스를 맞추어 연주해야 한다. <악보 21>

<악보 21> All music, All delight 의 마디 31-33

The image shows a musical score for measures 31-33. It consists of three staves: a vocal line, a right-hand piano accompaniment, and a left-hand piano accompaniment. The vocal line begins with a 'C' time signature and the lyrics 'more we wan - dered Then that night,'. A crescendo hairpin is placed above the vocal line. The right-hand piano accompaniment features a guitar-like texture with a 'Gtu-' marking and a crescendo hairpin. The left-hand piano accompaniment has a rhythmic pattern with a crescendo hairpin. The score is marked with measure numbers 31, 32, and 33.

마디 35부터 36까지 앞서 나오지 않았던 페달이 반주부를 더욱 풍성하게 하고 함께 forte가 등장하며 제목인 ‘All music All delight’를 강조한다. 마디 37의 성악선율의 첫 박에 8분 쉼표가 등장하며 흥분할 수 있는 고음과 forte를 8분 쉼표의 호흡을 통해 감정이 넘칠 수 있는 부분을 제지해 준다. 마디 36과 38에서는 앞서 보여준 것과 동일하게 반주부와 성악선율의 넓은 음정관계를 통해 ‘music’, ‘delight’을 강조해 준다. <악보 22>

<악보 22> All music, All delight 의 마디 34-39

34 *mf* Who found all *f* mu - sic,

34 *mf* *f*

37 All de - light *mf* Wound in the

37 *dim.* *mf*

마디 41에서 성악 선율이 상승하는 것에 반해 성악부에는 decrescendo 가 등장하고 반주부에는 dim.가 등장한다. 이는 마디 43의 'Hushed'의 다이내믹이 piano로 나오는 것을 미리 대비하기 위한 장치로 반주부와 성악부 모두 점차 작아지고 화성변화도 정적으로 변하며 dim.의 효과를 더해준다.
 <악보 23>

<악보 23> All music, All delight 의 마디 40-42

The image shows a musical score for measures 40-42. The top staff is the vocal line, starting with the lyrics "silence Where we stood,". A decrescendo hairpin is drawn over the vocal line, indicating a gradual decrease in volume. The bottom two staves are the piano accompaniment. The right hand has a "dim." marking, indicating a gradual decrease in volume. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4.

마디 43에서 'Hushed'의 뜻인 '조용한'을 강조하며 이를 그대로 표현하기 위해 곡의 가장 고음인 g₄ 음정과 이를 받쳐주기 위해 반주부의 화성을 채워 풍성하게 표현하였다. 고음과 짝찬 코드를 썼지만 piano를 사용한 이유는 시어의 뜻을 그대로 표현하여 작은 소리의 고음에서 오는 긴장감을 표현하였다. 마디 45에서 'still'의 단어를 pianissimo로 7박자를 끌어 주는데 이러한 적막함을 반주부에서 아르페지오에 페달을 더해주며 채워주었다. 마디 47까지 성악선율은 음정의 관계에 변화를 주지 않았는데 이는 시에서 표현한 결말인 침묵 속에서 찾은 음악과 즐거움을 표현하였다. <악보 24>

<악보 24> All music, All delight 의 마디 43-47

Coda

43 *p* Hushed as the sha - dows, Still *pp*

46 as the wood

poco rit. *a tempo*

마디 49에서 마디50까지 이전의 아르페지오와 상반되는 코드 진행을 통해 끊임없이 진행하던 반주부를 정리 시켜준다. 또한 마디 49에 피아노의 악기 특성상 표현될 수 없는 crescendo를 기보하여 마지막의 pianississimo를 더욱 강조하여 표현하도록 했다. <악보 25>

<악보 25> All music, All delight 의 마디 48-50

The image displays a musical score for measures 48, 49, and 50. Measure 48 consists of a treble clef with a whole rest and a bass clef with an arpeggiated accompaniment. Measure 49 features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a chordal accompaniment. A box highlights the end of measure 49, showing a crescendo hairpin and a 'ppp' dynamic marking. Measure 50 continues the melodic line in the treble and the chordal accompaniment in the bass.

3) 제 3곡 “Aubade”

Wake! for the world of evening
And all its dreams have fled:
By murmurous morn your slumber
Softly is visited.

So blue is the sky, beloved,
So bright is the break of dawn,
A thrush at your open window
Shouts and is gone.

The sun streaks through the valley,
The winds blow where they will,
And clouds like huge white oxen
Are cropping the green hill.

깨어나요! 간밤의 꿈들은 지나가버렸어요.
아침이 속삭이듯 부드럽게
당신을 깨우고 있어요.

하늘은 너무나 파랗고,
아침은 눈부시게 밝아요.
열린 창문 사이로 지지귀던 작은 새는 이
미 날아가 버렸어요.

태양은 계곡을 비추고 바람은 불고,
하얀 구름은 거대한 소떼와 같이
푸른 언덕을 뒤덮고 있어요.

58)

58) 번역은 ‘WOMEN IN MUSIC-03’ Soprano 박지영의 Program Note에 의한 것임.

세 번째 곡인 “Aubade”는 3연 8행으로 이루어져 있고 운율은 1연이 aa , 2연이 bbb', 3연이 cc'c'로 구성되어 있다.<표 6>

<표6> Aubade 시의 운율

시	행	운 율
1행	fled [ed]	a
2행	visited [ed]	a
3행	so [so]	b
4행	so [so]	b
5행	gone [ɔ:n]	b'
6행	valley [i]	c
7행	will [il]	c'
8행	hill [il]	c'

“Aubade”는 12/8박자, 총 28마디로 구성된 작품으로 다섯 부분으로 나눌 수 있다. A(마디1-12), 연결구(마디13-14), B(마디 15-21), 연결구(마디 22-25) 와 C(마디 26-38)로 나눌 수 있다. 어두운 밤을 지나 나타난 새로운 아침의 여러 풍경을 묘사한 곡으로 아침 풍경을 밝고 희망차게 표현한다. 이러한 풍경들을 표현하기 위해 다양한 조로 전조되며 전체적인 조성인 D Major 안에서 진행된다. <표 7>

<표 7> Aubade 의 형식 구성

구 성	마 디	조 성	박자	빠르기
A	1-12	D Major - G Major	반주 : 12/8 성악 : 4/4	Gioioso - ma non troppo presto (즐겁게-매우 빠르게 그러나 너무 지나치지 않게) ♩. = circa 104
연결구	13-14	G Major - E b Major		
B	15-21	E b Major - D Major		
연결구	22-25	D Major		
C	26-38	D Major - B b Major - F# Major - D Major		

이 곡은 시작부분에서 D Major로 시작된다. 전주부터 곡 전체의 반주 형태는 셋잇단리듬이 나타난다. 반주부에 다양한 악상기호가 명시되어 있는데 이는 힘찬 분위기로 시작하다가 성악선율을 강조하기 위한 감소의 효과로 볼 수 있다. <악보 26>

<악보 26> Aubade의 마디 1-4

A *Glooso - ma no troppo presto* (♩. = circa 104)

DM : I

마디 5에서는 성악선율이 4/4박자로 등장하고 반주부는 12/8박자로 유지된다. 이는 반주부의 리듬적인 면을 강조하고 성악부는 상대적으로 정적이고 선율적인 멜로디를 표현하기 위해 다른 박자형태를 사용했다. 반주부를 4/4박자로 하여 셋잇단음표가 되면 스윙리듬⁵⁹⁾으로 표현될 수 있으나 12/8박자를 사용하여 이를 탈피하고자 했다. 또한 성악선율을 4/4박자로 표현하면서 스윙리듬이 될 수 있는 것을 방지했다고 볼 수 있다. <악보 27>

<악보 27> Aubade의 마디 5-7

The musical score shows measures 5, 6, and 7. The vocal line begins with a measure of rest, then the lyrics 'Wake! for the world of evening And all its dreams have'. The piano accompaniment features a right-hand melody and a left-hand bass line. A box highlights the first measure of the vocal line and the corresponding piano accompaniment.

59) 재즈연주에서 규칙적으로 반복되는 약동적인 리듬감을 일컫는 말이다. 스윙 리듬은 당김음을 이용하고 정박자에 비해 박자가 약간 빠르거나 늦으면서 리듬감을 만들어내는데, 그것을 바탕으로 한 연주 스타일이 스윙재즈이다. 미국 뉴욕을 중심으로 1930년대 중반부터 10여년 동안 유행했으며, 지금도 여전히 재즈 연주의 중요한 부분을 차지한다.

마디 10에서 G Major로 차용화음을 통한 전조가 된다. 이는 시의 ‘And all its dream have fled : By murmurous morn your slumber Softly is visited’에서 ‘ : ’을 표현하기 위한 전조로 볼 수 있다. D Major에서 꿈이 지나간 밤을 표현하고 이후 G Major로 다가올 아침을 그리면서 시의 분위기 전환을 전조를 통해 표현했다. <악보 28>

<악보 28> Aubade의 마디 8-10

8
 fled: fled: By mur-mur-ous morn your slum-ber
 8
 GM : V

마디 11에서는 반주부의 다양한 셈여림을 통해 'softly is visted'를 표현했다. 마디 13은 B로 가기위한 연결구로 오른손 반주부가 성악 선율을 대신해 연주하기 위해 4/4박자를 사용하였다. A부분에서는 오른손에 위치했던 셋잇단 8분 음표 리듬이 왼손으로 이동하여 앞으로 진행될 반주부가 제시된다. 연결구에서는 마디11과12의 성악선율의 리듬형태가 동일하게 등장하며 자연스럽게 B부분으로 넘어갈 수 있게 도와준다. <악보 29>

<악보 29> Aubade의 마디 11-13

마디 15에서는 이전에 잔잔하게 다이내믹이 piano로 사용된 것에 비해 mezzo-forte와 E♭ Major로 급작스럽게 전조를 사용하여 A부분과의 대비를 이루며 새로운 분위기를 조성했다. 반주부는 왼손은 4/4박자로 연결구 부분을 유지하며 아르페지오로 연주되고 오른손은 12/8박자로 변하여 4분 음표 대신 점 4분 음표의 블록화성으로 연주되는데 이는 왼손의 끊임없이 진행되는 셋잇단음표 아르페지오에 차분함을 더해 주는 역할로 볼 수 있다. 또한 A부분의 반주부와 오른손과 왼손의 역할이 반대되어 나타난다. 마디 15-16과 마디 17-18은 동형진행을 통해 B부분의 통일성을 주고 있다. 동일한 진행 안에 'blue'와 'bright'를 보면 비슷한 라임을 가지고 있는데 이를 프레이즈 상의 고음을 이용하여 더 강조했다. <악보 30>

<악보 30> Aubade의 마디 14-19

14 B *mf* So blue is the sky, be-lov-ed,

14 *mf*

E♭ M : V/iv I

17 So bright is the break of dawn, A thrush at your *cresc.*

마디 20에서부터 전조의 과정을 거쳐 마디 21과 마디22에서 D Major의 V₇ - I도로 조성이 확립된다. 이는 C부분을 예비한 전조로 볼 수 있다. 이 곡의 주요 조성은 D Major인데 중간에 D Major로 잠깐 전조를 하여 곡 전체의 통일성을 보여준다. 마디 22에서 마디25의 오른손 반주부는 마디 22에서 말한 작은 새가 날아가는 모습을 음악으로 표현했다. 마디 25에서 반주부는 점차 작아져 pianissimo로 표기 되었다 급작스럽게 mezzo-forte가 등장하는데 C부분에서 바뀌는 반주부와 성악부를 표현하기 위함으로 볼 수 있다. <악보 31>

<악보 31> Aubade의 마디 20-25

연결구

D M : V₇ I

마디 26에서 B♭ Major로 급작스럽게 전조가 되고 마디 28에서 F♯ Major로 급작스런 전조를 보여준다. 이는 시에 나타난 ‘sun’과 ‘winds’를 표현하기 위함으로 볼 수 있다. 조성 상 B♭ Major에서 F♯ Major로 급격한 전조를 이루는 것처럼 보이지만 마디 27의 b♭과 a♯의 이명동음을 통해 자연스럽게 전조가 되어 넘어갈 수 있도록 했다. 반주부는 이전과는 다른 분위기를 제시하기 위해 오른손 반주에 4분 음표와 8분 음표가 반복되는 리듬(♪♪♪♪♪♪)을 사용했다. <악보 32>

<악보 32> Aubade의 마디 26-28

The musical score consists of three systems. The first system is the vocal line, starting with a common time signature 'C'. It contains the lyrics: "sun streaks through the valley. The winds blow where they". The second system is the piano accompaniment, starting in B♭ Major and changing to F♯ Major in measure 28. The piano part features a rhythmic pattern of quarter and eighth notes with triplets. The third system continues the piano accompaniment in F♯ Major.

마디 31에서는 이 곡의 주요 조성인 D Major로 전조가 되어 돌아온다. 중간에 잦은 전조를 처음 제시한 D Major로 돌아오며 곡 전체에 통일성을 준다. 마디 32는 이 곡의 클라이막스로 가장 높은 음이 등장한다. 반주부에는 forte가 있지만 성악부에 등장하지 않는 이유는 이와 같다. ‘cropping’이라는 시어가 4분음표의 a 음과 2분 음표의 g음정에 걸쳐서 나오는데 ‘crop-’과 ‘-ping’ 이 고음으로 연주될 때 성악가에게 어려움이 있는 단히는 발음으로 forte를 제시하지 않음으로 부담을 덜어 주고 있다. 또한 성악가는 고음인 [krapɪŋ] 의 발음을 위해 [kra]를 [a]로 열다가 마지막에 [piŋ]을 붙여 연주하여 곡의 흐름과 표현에 주의해야 한다. <악보 33>

<악보 33> Aubade의 마디 29-31

29
will, And clouds like huge white ox - en Are

29
DM : IV₆ vi

32
crop - ping the green hill

마디 34에서 후주로 연결되면서 마디 22-25의 간주를 다시 사용하여 곡 전체의 통일성을 준다. 또한 연결구의 밝은 분위기를 상기 시키는 역할을 한다. 마디 35에서 마디37까지 페달톤을 두고 VI도의 차용화음을 통해 후주에 변화를 주며 곡이 끝날 때 까지 잦은 전조를 이룬 곡 의 분위기를 유지시킨다. 마디 37부터 마디38까지 오른손 반주부는 하나의 코드를 연주하고 셋잇단 8분 음표로 진행되던 왼손 반주부를 8분 음표 2개로 변화시켜 정적인 느낌을 더해 곡을 마무리한다. <악보 34>

<악보 34> Aubade의 마디 35-38

The musical score for measures 35-38 of 'Aubade' is presented in a grand staff. Measure 35 consists of a whole rest in the treble clef. Measure 36 begins with a melodic line in the treble clef, marked with a fermata and a slur. The bass clef contains a triplet of eighth notes. The dynamic marking is *dim.*. Measure 37 continues the melodic line in the treble clef with a fermata, and the bass clef continues with a triplet of eighth notes. The dynamic marking is *p*. Measure 38 features a sustained chord in the treble clef and a triplet of eighth notes in the bass clef. The dynamic marking is *sempre dim.* and *pp*. A *Ped.* marking is located below the bass clef at the start of measure 38.

Ⅲ. 결 론

미국의 음악은 독립 전쟁 이후 경제적, 사회적, 문화적으로 발전을 함에 따라 발전하게 되었고 예술가곡은 20세기에 들어서며 미국의 시문학의 발달과 함께 발전이 가속화 되었다. 미국 예술가곡 역사에 있어 중요한 역할을 차지하고 있는 듀크는 피아노 연주자, 교육자로 활동했고 작곡가로서 다양한 작품들을 발표했다. 그가 특히 예술가곡 작곡가로서 더 알려져 있는 이유는 문학적, 음악적 재능을 토대로 많은 예술가곡을 작곡했기 때문이다.

듀크의 특징이 잘 나타난 <Three Songs>를 살펴본 결과 다음과 같다. 이 작품은 성악선율이 말하듯이 그려져 있어 도약이 많지 않고 프레이징을 성악가가 자연스럽게 호흡할 수 있도록 배려했다. 또한 다이내믹, 곡 해석, 연주 지시를 디테일하게 표현하여 성악가로 하여금 음악을 보다 잘 표현할 수 있도록 했다. 마지막으로 현대음악의 특징인 무조 표기를 들 수 있다. 듀크는 초기에는 조성을 표시했지만 후기에는 현대적인 기법인 무조로 악보에 특별한 조를 제시 하지 않아 다양한 조로 변화 되는 것을 용이하게 했다.

본 연구를 통해 <Three Songs>에 대해 살펴보았다. 이를 통해 이 작품을 알리고 이 곡을 연주하는 이들의 이해를 돕고자 한다.

참 고 문 헌

[단행본]

- 김문자 외. 『들으며 배우며 서양음악사』, 서울 : 심설당, 2000.
정복주, 채은희. 『성악 예술』 서울 : 예술, 2009.
홍세원. 『서양음악사』, 연세대학교 출판부, 2003.
홍정수, 김미옥, 오희숙. 『두길 서양음악사 2』 서울 : 나남, 2006.

[외국서적]

- Carol Kimball. Song: A Guide to Art Song Style and Literature
Paperback, Hal Leonard Corporation, 2006.
Stanley Sadie, John Tyrrell. The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, Oxford University Press; 2nd edition, 2004.

[번역서]

- Charles Leonhard, Robert W. House. 『음악교육의 기초와 원리』 안미자
역, 서울 : 이화여자대학교출판부, 2003
E.SALZMAN. 『20세기음악사』 조용순역, 영남대학교출판부, 1988.
Kimbal, Caroll. 『Song(하권)』 채은희 역, 서울 : 형설출판사, 2004.

[학위논문]

- 고정호. 『Ricky Ian Gordon(1956~)의 <Orpheus and Euridice> - Song
Cycle in two acts for Soprano, Clarinet and Piano에 관한 연구, 서울대학
교 대학원, 2014.

- 김정은. 『Ben Moore의 가곡 연구 : Deborah Voigt가 「All My Heart」 음반에 수록한 8곡을 중심으로』, 숙명여자대학교 대학원, 2009.
- 양경신. 『John Woods Duke의 연가곡 “From the Sea”에 대한 연구』, 이화여자대학교 대학원, 2004.
- 윤정민. 『애론 코플랜드의 연가곡<에밀리 디킨슨의 12개의 시에 의한 가곡>분석연구 : 제 3곡, 11곡 중심으로』, 단국대학교 대학원, 2011.
- 이가경. 『Ned Rorem의 Cycle of Holy Songs에 대한 연구』, 서울대학교 대학원, 2014..
- 전송아. 『Dominick Argento의 연가곡 <Casa Guidi>와 Libby Larsen의 연가곡 <Sonnets from the Portuguese>에 대한 비교 연구』, 서울대학교 대학원, 2015.
- 조미경. 『John Woods Duke의 가곡 ‘The bird’, ‘A piper’, ‘The babe’에 관한 연구』, 이화여자대학교 대학원, 2000.
- 최한별. 『에이미 비치(Amy Marcy Cheney Beach)의 가곡 연구 : <세 개의 셰익스피어 가곡(Three Shakespeare Songs) op.37>과 <세 개의 브라우닝 가곡(Three Browning Songs) op.44>를 중심으로』, 이화여자대학교 대학원, 2009.
- 최희다. 『사무엘 바버의 가곡 <Three Songs, Op.45> 연구 : 시와 음악의 관계를 중심으로 = A Study on songs of Samuel Barber <Three Songs, Op.45>』, 중앙대학교 대학원, 2016.
- 홍선영. 『에이미 비치(Amy Beach)의 후기 가곡 연구』, 숙명여자대학교 대학원, 2015.

[참지]

- 이상혁. “미국의 예술가곡”, 「음악저널」, 서울: 작은 우리사, 2000.

Ruth C. friedberg.. American Art Song and American Poetry Vol.Ⅱ.
London: The Scarecrow Press, 1984.

Barbara Doscher, From Studio to Stage: Repertoire for the Voice ,
Boston: Scarecrow Press, 2002.

[약보]

John Duke, *Three songs, high voice and piano* , Texas: Southern Music,
1989.

[인터넷자료]

<http://artsongs.com>

<http://asteria.fivecolleges.edu>

<http://libbylarsen.com>

<http://www.mooreart.com>

<http://www.jstor.org>

<http://www.seaglecolony.org>

ABSTRACT

An Analysis of the <Three Songs>

by John Woods Duke

Yoo, Seo Jin

Department of Music

Major in Vocal Music

Graduate School of

Sungshin Women's University

Although the history of American art song is shorter than the European art song, American art song has accomplished its development. As American poem was developed in 1910's, the art song was developed accordingly. This essay analyses John Woods Duke, a notable musician in American Art Song history, and his music.

His parents influenced him to have interests in literature and music in his early age. Duke applied American poems in his Art songs. Music and poems were harmonized in his Art songs. He was a representative composer utilized vocal musics in Art songs. The melody of "Three Songs" was composed as speaking that there were not many leaps within and allowed an artist to breath naturally. Duke expressed the details of play directions which enabled musicians to comprehend the

music. He had marked tunes in his early works but he did not mark tunes in his later work to allow its variation of changes in tunes.

"Three Songs" was analyzed in this research. "Three Songs", which Duke's musical characteristics are well represented, is analyzed in this essay. The essay may help audiences to understand "Three Songs" and help musicians to comprehend the music.

부 록

듀크의 가곡 목록⁶⁰⁾

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
1	I've Dreamed of Sunsets	Holland, J.G.	1920	M
2	Lullaby	Jackson, Jessica	1920	MS
3	The Babe (2 keys)	Carpenter, Edward	1924	H, L
4	The Grunchin' Witch	Jackson, Jessica	1924	M
5	Shelling Peas (2 keys)	Jackson, Jessica	1924	H, L
6	February Twilight (2 keys)	Teasdale, Sara	1924	H, L
7	Loveliest of Trees (2 keys)	Housman, A.E.	1928	H, M
8	My Soul is an Enchanted Boat	Shelley, Percy Bysshe	1934	S
9	White in the Moon	Housman, A.E.	1934	B
10	When I was One and Twenty	Housman, A.E.	1934	M
11	Twentieth Century	Hillyer, Robert	1935	M
12	Rapunzel	Crapsey, Adelaide	1935	S
13	Dirge	Crapsey, Adelaide	1935	M
14	Fragment (2 keys)	Crapsey, Adelaide	1935	H, L
15	The Monk in the Garden	Crapsey, Adelaide	1935	M
16	Elaine (2 keys)	Millay, Edna St. Vincent	1935	H, L
17	The End of the World	MacLeish, Archibald	1935	B
18-20	Three Songs in Praise of Death for Voice and String Quartet	Whitman, Walt	1935	MS
18	Come, Lovely and Soothing Death	Whitman, Walt	1935	MS
19	Dark Mother, Always Gliding Near	Whitman, Walt	1935	MS

⁶⁰⁾ <http://asteria.fivecolleges.edu/findaids/smitharchives/manosca66.html>

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
20	From Me to Thee Glad Serenades alternate version of #20 for voice and piano" Death Carol"	Whitman, Walt	1935	MS
21	Wild Swans	Millay, Edna St. Vincent	1935	MS
22	Lesbia Railing (Catullus)	Swift, Jonathan	1939	B
23	To Cloe (Martial)	Moore, Thomas	1939	B
24	Erotion (Martial)	Smith, Kirby Flower	1939	B
25	Hesperus (Sappho)	Byron	1939	M
26	To Helen	Poe, Edgar Allen	1940	B
27	To Karen, Singing	Duke, John	1944	H
28	Calvary	Robinson, E.A.	1945	M
29	Luke Havergal (2 keys)	Robinson, E.A.	1945	H, M
30	Richard Cory	Robinson, E.A.	1945	M
31	Miniver Cheevy	Robinson, E.A.	1945	M
32	Bells in the Rain (2 keys)	Wylie, Elinor	1945	H, M
33	I Ride the Great Black Horses	Nathan, Robert	1946	H, L
34	Here in This Spot with You	Nathan, Robert	1946	M
35	The Puritan's Ballad	Wylie, Elinor	1946	S
36	Velvet Shoes	Wylie, Elinor	1946	H
37	Little Elegy (2 keys)	Wylie, Elinor	1946	H, L
38	The Bird	Wylie, Elinor	1946	H

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
39	The Snare	Stephens, James	1946	H
40	Chill of the Eve	Stephens, James	1946	H
41	For a Dead Kitten	Hay, Sara Henderson	1946	M
42	Voices	Bynner, Witter	1946	H
43	A Piper	O'Sullivan, Seumas	1946	S
44	At the Aquarium	Eastman, Max	1947	M
45	Song Making	Teasdale, Sara	1947	MS
46	Reveille	Housman, A.E.	1947	M
47	I Can't Be Talking of Love (2keys)	Mathews, Esther	1947	H, L
48	Central Park at Dusk	Teasdale, Sara	1947	S
49	On a March Day	Teasdale, Sara	1947	M
50	Dear Friends and Gentle Hearts	Cullen, Countee	1947	M
51	Catalog	Moore, Rosalie	1947	M
52	Deep Sea Mood	Anonymous	1947	M
53	Capri	Teasdale, Sara	1947	S
54	Spray	Teasdale, Sara	1948	S
55	Peggy Mitchell (2 keys)	Stephens, James	1948	H, L
56	A Bird Sings Now	Stephens, James	1948	H, MS
57	Evening (2 keys)	Prokosch, Frederic	1948	M, L
58	Viennese Waltz	Wylie, Elinor	1948	H

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
59	Stillness	Duke, Karen	1949	S
60	Just-Spring (2 keys)	cummings, e.e.	1949	H, L
61-65	Five Songs for Baritone	McHugh, Vincent	1949	B
61	Long is the Wave	McHugh, Vincent	1949	B
62	Death's Great Folly	McHugh, Vincent	1949	B
63	Woman, if Your Were Dead	McHugh, Vincent	1949	B
64	O Friendly Sun	McHugh, Vincent	1949	B
65	Walk to the End	McHugh, Vincent	1949	B
66	Acquainted with the Night	Frost, Robert	1950	M
67	April Elegy	Fisher, Alfred Y.	1950	H
68	When I Set Out for Lyonesse (2 keys)	Hardy, Thomas	1950	H, L
69	Go, Lovely Rose (2 keys)	Waller, Edmund	1951	B, T
70	To the Thawing Wind	Frost, Robert	1951	M
71	Yellow Hair	Yeats, William Butler	1951	B
72	There Will Be Stars	Teasdale, Sara	1951	MS, S
73	hist-whist	cummings, e.e.	1952	S
74-76	Three Gothic Ballads for Baritone	Heath-Stubbs, John	1952	B
74	The Old King	Heath-Stubbs, John	1952	B
75	The Mad Knights Song	Heath-Stubbs, John	1952	B
76	The Coward's Lament	Heath-Stubbs, John	1952	B

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
77	O, It Was Out by Donnycarney	Joyce, James	1953	M
78	In the Fields	Mew, Charlotte	1953	M
79	Morning in Paris	Hillyer, Robert	1953	H
80	Love's Secret	Blake, William	1953	M
81	Only for Me	Van Doren, Mark	1954	T
82	Wine and Water	Chesterton, G.K.	1954	B
83	Night Coming Out of a Garden	Douglas, Alfred	1954	M
84	The Mountains Are Dancing	cummings, e.e.	1955	H
85	The Last Word of a Bluebird (2 keys)	Frost, Robert	1955	H, L
86	The Door	Johns, Orrick	1956	M
87	Bread and Music	Aiken, Conrad	1950	M
88	The Half Moon Westers Low	Housman, A.E.	1957	B
89	Lesbia's Sparrow	Le Gallienne, Richard	1957	H
90	John Mouldy	de la Mare, Walter	1958	M
91	I Watched the Lady Caroline	de la Mare, Walter	1958	M
92	Silver	de la Mare, Walter	1959	M
93	When Slim Sophia Mounts Her Horse	de la Mare Walter	1959	M
94	March Snow	Wells, Katherine G.	1959	S
95-97	Three Sonnets for Voice, Viola and Piano	Millay,EdnaSt.Vi ncent	1959	S
95	Sweet Sounds, O Beautiful Music	Millay,EdnaSt.Vi ncent	1959	S

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
96	Time Does Not Bring Relief	Millay, Edna St. Vincent	1959	S
97	Thou Famished Grave	Millay, Edna St. Vincent	1959	S
98	Spring Thunder (2 keys)	Van Doren, Mark	1960	H, L
99	Mid Century Love Letter	McGinley, Phyllis	1960	S
100	i carry your heart	cummings, e.e.	1960	H
101	Be Still As You Are Beautiful (2 keys)	MacDonagh, Patrick	1961	H, L
102	Remembrance	Bronte, Emily	1961	M
103	On the Dunes	Teasdale, Sara	1961	MS
104	Credo	Robinson, E.A.	1961	MS
105-109	From the Sea, Five Songs For Soprano	Teasdale, Sara	1962	S
105	All Beauty Calls Me to You	Teasdale, Sara	1962	S
106	Listen, I Love You	Teasdale, Sara	1962	S
107	I Am So Weak a Thing	Teasdale, Sara	1962	S
108	All Things in All the World	Teasdale, Sara	1962	S
109	O, My Love	Teasdale, Sara	1962	S
110	Renouncement	Meynell, Alice	1964	S
111	One Red Rose	Van Doren, Mark	1964	B
112	The White Dress	Wolfe, Humbert	1964	M
113	Perversity	Mowrer, Paul Scott	1964	MS
114-116	Three Chinese Love Lyrics For Tenor	various	1964	T

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
114	Noonday	Hsiang, Fan Tseng	1964	T
115	Through Your Window	Yeh, Tzu	1964	T
116	The Shoreless Sea	Chang, Li Hung	1964	T
117	Waiting	Ying Ts'ui Ying	1965	S
118	Tucked up Skirts	The Book of Songs	1965	S
119	Incense and Moonlight	Yu, Kan Ju	1965	S
120	The Fifth Watch of the Night	T'ang, Chien	1965	S
121	O World	Van Doren, Mark	1965	M
122	What's Wrong	Van Doren, Mark	1965	B
123	The Whisperer	Van Doren, Mark	1965	MS
124	Soft, Soft, Soft	Van Doren, Mark	1966	B
125	The Wind Has Changed	Van Doren, Mark	1966	M
126	So Simple	Van Doren, Mark	1966	M
127	The Fallow Deer	Hardy, Thomas	1966	M
128	The Song of Wandering Aengus	Yeats, William Butler	1966	B
129	The Dark Hills	Robinson, E.A.	1966	M
130	Stop All the Clocks	Auden, W.H.	1967	MS
131	Stopping by Woods on a Snowy Evening	Frost, Robert	1967	H
132	A Winter Night	Teasdale, Sara	1967	S
133-138	Songs out of Sorrow, Six Songs for Mezzo-soprano	Teasdale, Sara	1967	MS

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
133	Spirit's House	Teasdale, Sara	1967	MS
134	Mastery	Teasdale, Sara	1967	MS
135	Lessons	Teasdale, Sara	1967	MS
136	In a Burying Ground	Teasdale, Sara	1967	MS
137	Wood Song	Teasdale, Sara	1967	MS
138	Refuge	Teasdale, Sara	1967	MS
139-141	Three Epitaphs from the Greek Anthology for Baritone	various	1968	B
139	An Inscription By the Sea (Glaucus)	Robinson, E.A.	1968	B
140	Undying Thirst (Antipater)	Bland, Robert	1968	B
141	A Happy Man	Robinson, E.A.	1968	B
142	Dunce's Song	Van Doren, Mark	1968	M
143	The Lonely Isle (Claudius Claudianus)	Mumford-Jones, H.	1968	M
144-149	Six Poems by Emily Dickinson for Soprano	Dickinson, Emily	1968	S
144	Good Morning, Midnight	Dickinson, Emily	1968	S
145	Heart! We Will Forget Him!	Dickinson, Emily	1968	S
146	Let Down the Bars, O Death	Dickinson, Emily	1968	S
147	An Awful Tempest Mashed The Air	Dickinson, Emily	1968	S
148	Nobody Knows This Little Rose	Dickinson, Emily	1968	S
149	Bee, I'm Expecting You	Dickinson, Emily	1968	S
150	Brown Penny	Yeats, William Butler	1968	B

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
151	Slowly, Slowly, Wisdom Gathers	Van Doren, Mark	1969	M
152	Kennst Du Das Land	Goethe	1969	S
153	Love and Friendship	Bronte, Emily	1970	M
154	Worlds of Light	Bronte, Emily	1970	MS
155	On the Moors	Bronte, Emily	1970	MS
156	The Old Stoic	Bronte, Emily	1970	M
157	The Messenger	Bronte, Emily	1970	MS
158	Bitterness	Fortson, Mary Lillian	1970	S
159	Lovely	Fortson, Mary Lillian	1970	S
160	Along the Edge	Fortson, Mary Lillian	1970	S
161	Heiss Mich Nicht Reden	Goethe	1970	S
162	So Lasst Mich Scheinen	Goethe	1970	S
163	When the Rose is Brightest	Willis, N. Parker	1970	T
164	Leila	Hill, George	1970	T
165	Give Me Your Hand	Wheelock, John Hall	1971	B
166	Alien	MacLeish, Archibald	1971	M
167	Old Ben Golliday	Van Doren, Mark	1971	B
168	In Valleys Green and Still	Housman, A.E.	1971	B
169	The Black Panther	Wheelock, John Hall	1971	B
170-174	From a Very Little Sphinx : Five Songs for Soprano or Mezzo-soprano	Millay, Edna St. Vincent	1971	S, MS

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
170	I Can't Decide	Millay, Edna St. Vincent	1971	S, MS
171	Thistles and Roses	Millay, Edna St. Vincent	1971	S, MS
172	The Horseshoe	Millay, Edna St. Vincent	1971	S, MS
173	Ways to Die	Millay, Edna St. Vincent	1971	S, MS
174	Look, Edwin	Millay, Edna St. Vincent	1971	S, MS
175	To Daffodils	Herrick, Robert	1971	M
176	Survivor	MacLeish, Archibald	1972	M
177	Reality (revised 1972)	Duke, Dorothy	1972	MS
178	When I Am Gone	Le Gallienne, Richard	1972	H
179	Something Sings	Emerson, Ralph Waldo	1972	H
180	La Cigale	Le Gallienne, Richard	1972	M
181	The Wind's Way	Le Gallienne, Richard	1972	H
182	Love and Death (Catullus)	Garrod, H.W.	1974	M
183	Counting the Beats	Graves, Robert	1974	M
184	Politics	Yeats, William Butler	1974	B
185-190	Good Morning! Six Songs for High Voice	Van Doren, Mark	1974	S
185	Good Morning!	Van Doren, Mark	1974	S
186	Walking in the Rain	Van Doren, Mark	1974	S
187	Those Great Clouds There	Van Doren, Mark	1974	S
188	Water that Falls And Runs Away	Van Doren, Mark	1974	S

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
189	Listen to Us, the Leaves Say	Van Doren, Mark	1974	S
190	Merry Go Round	Van Doren, Mark	1974	S
191	Envoy	Thompson, Francis	1972	H
192	Midnight	Stephens, James	1974	M
193	The Silver Car	Stephens, James	1975	M
194-197	Four Poems	Emily Dickinson	1975	H
194	New Feet Within My Garden Go	Emily Dickinson	1975	H
195	The Rose Did Caper on Her Cheek	Emily Dickinson	1975	H
196	Have You Got A Brook In Your Little Heart?	Emily Dickinson	1975	H
197	I Taste a Liquor Never Brewed	Emily Dickinson	1975	H
198	June	Levy, Amy	1975	S, MS
199	There Is a Laurel	Ashe, Thomas	1975	H
200	Evening Song	Lanier, Sidney	1975	B
201	Serenade	Hood, Thomas	1975	B
202	I Lost My Heart	Housman, A.E.	1976	B
203	To Celia	Jonson, Ben	1976	B
204	Why So Pale and Wan?	Suckling, Sir John	1976	B
205	When in Disgrace With Fortune	Shakespeare, William	1976	B
206	To My Dear and Loving Husband	Bradstreet, Anne	1977	MS
207	The Better Part	Santayana, George	1977	H

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
208	Far in a Western Brookland	Housman, A.E.	1977	B
209	She Walks in Beauty	Byron	1978	B
210	In the Garden	Fox, Ida	1978	S
211	The Sheaves	Robinson, E.A.	1978	M
212	Robin Hood's Heart	Wylie, Elinor	1979	B
213	These Are the Days	Dickinson, Emily	1979	MS
214	How Sweet the Answer	Moore, Thomas	1980	M
215	The Return from Town	Millay, Edna St. Vincent	1980	MS
216	The Heart of a Rose	Noyes, Alfred	1980	H
217-219	The Love Songs of Oberon, Three Songs for Baritone	Van Doren, Mark	1980	B
217	Titania's Eyes	Van Doren, Mark	1980	B
218	My Love Comes Walking	Van Doren, Mark	1980	B
219	Lute Song	Van Doren, Mark	1980	B
220	Penguin Geometry	Wheelock, Donald	1980	B
221	A Sonnet Unwritten (Heine)	Garnett, Richard	1980	B
222	Storm Wind	Wheelock, John Hall	1980	B
223	The Birthright of Multitudes	Housman, A.E.	1980	B
224	Good Friday Hymn	Santayana, George	1980	M
225	The House on the Hill	Robinson, E.A.	1981	M
226	When Yon Full Moon	Davies, W.H.	1981	B

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
227	Let Us Lie Close	Davies, W.H.	1981	B
228	The Mask	Davies, W.H.	1981	M
229	I Shall Not Care	Teasdale, Sara	1981	MS
230	The Look	Teasdale, Sara	1981	MS, S
231	The Years	Teasdale, Sara	1981	MS
232	Deep in the Night	Teasdale, Sara	1981	MS, S
233	Twilight	Teasdale, Sara	1981	S
234	Bredon Hill	Housman, A.E.	1981	M
235	Return	Jordan, Barbara Leslie	1981	S
236	There Shall Be More Joy	Ford, Ford Madox	1981	H
237	The Little Crocodile	Carroll, Lewis	1982	B
238	The Duchess' Lullaby	Carroll, Lewis	1982	B
239	The Mock Turtle's Song	Carroll, Lewis	1982	B
240	The Lobster Quadrille	Carroll, Lewis	1982	B
241	Jabberwocky	Carroll, Lewis	1982	B
242	Night Song at Amalfi	Teasdale, Sara	1982	S, MS
243	Fantasy	Nickson, Richard	1982	H
244	All Music, All Delight	Nickson, Richard	1982	H
245	Farewell	Nickson, Richard	1982	B
246	Aubade	Nickson, Richard	1982	H

#	TITLE	TEXT BY	YEAR	VOICE
247	Love's Mirror	Nickson, Richard	1982	B
248	Song of the Night	Nickson, Richard	1982	T
249	Till I Forget	Le Gallienne, Richard	1983	T
250	Silent Noon	Rosetti, Dante Gabriel	1983	B
251	The Rivals	Stephens, James	1983	B
252	The Freedom of the Sky	Stephens, James	1983	H
253	Green Eyes	Nickson, Richard	1983	T
254	A Flower	Nickson, Richard	1983	T
255	Oh, When I Was in Love	Housman, A.E.	1983	B
256	With Rue My Heart is Laden	Housman, A.E.	1983	B
257	What Lips My Lips Have Kissed	Millay, Edna St. Vincent	1984	MS
258	Tyger! Tyger!	Blake, William	1984	M
259	Fair Annet's Song	Wylie, Elinor	1984	M
260	Puritan Sonnet	Wylie, Elinor	1984	M
261	Jenny Kissed Me	Hunt, Leigh	1984	B
262	The Indian Serenade	Shelley, Percy Bysshe	1984	T
263	The Sleeping Beauty	de la Mare, Walter	1984	H
264	If You Should Go (composed 1951)	Cullen, Countee	1984	H
265	She's Somewhere in the Sunlight	Le Gallienne, Richard	1984	T

* abbreviations.

L = Low Voice M = Medium Voice H = High Voice

S = Soprano MS = Mezzo Soprano

T = Tenor B = Baritone