

저작자표시-비영리-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.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

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](#)

김 문 영 교수지도

석사학위 청구논문

Ralph Vaughan Williams의
「Songs of Travel」에 관한 연구

2010

성신여자대학교 대학원

반주학과

한 수 경

Ralph Vaughan Williams의
「Songs of Travel」에 관한 연구

김 문 영 교수 지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2010년 5월

성신여자대학교 대학원

반주학과

한 수 경

인 준 서

한수경의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

성신여자대학교 대학원

논 문 개 요

본 논문에서는 로버트 루이스 스티븐슨(Robert Louis Stevenson, 1850-1894)의 시를 가사로 채택한 랄프 본 윌리엄스(Ralph Vaughan Williams, 1872-1958)의 연가곡 「여행의 노래(*Songs of Travel*), 1901-1904」를 중심으로 본 윌리엄스의 생애와 작품세계, 그의 음악적 성향과 가곡의 특징을 함께 연구하였다. 연가곡「*Songs of Travel*」은 그의 초기작품이기는 하지만 본 윌리엄스의 음악적 특징과 영국음악의 작품성향을 함께 보여주고 있어서 그 연구하는 의미가 있다고 보여 진다.

본론에서는 가곡사를 중심으로 영국음악의 발달을 알아보고, 빅토리아 시대의 문학적 특징과 로버트 루이스 스티븐슨의 생애와 작품의 특징도 살펴 보겠다.

결론적으로 본 윌리엄스는 민족주의적이며, 영국적이고 전원적인 음악적 성향을 가지고 반주부의 다양한 악기 사용으로 작곡한 여러 장르의 많은 작품들을 통하여 그만의 개성과 특징있는 작품세계를 보여주었다. 또 잘 알려진 대로 800여곡의 민요수집과 편곡, 지휘, 교수 등 그의 활발한 음악활동은 영국 음악의 정체성 확립과 영국음악의 특징을 형성할 수 있도록 기여하였고, 이러한 그의 업적은 영국 음악사적 측면에서 큰 공헌하였음을 알아보고자 한다.

목 차

논문 개요

I. 서론	1
II. 가곡사를 중심으로 본 영국음악의 발달	3
III. Ralph Vaughan Williams의 생애와 작품세계	8
3.1 Ralph Vaughan Williams의 생애	8
3.2 Ralph Vaughan Williams의 음악적 성향	13
3.3 Ralph Vaughan Williams의 가곡과 그 특징	16
IV. Songs of Travel	22
4.1 Robert Louis Stevenson	22
4.1.1 Victoria 시대의 문학적 특징과 루이스 스티븐슨	22
4.1.2 Robert Louis Stevenson의 생애와 작품	23
4.2 The Vagabond	28
4.2.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	28
4.2.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	32
4.3 Let Beauty Awake	35
4.3.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	35
4.3.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	37
4.4 The Roadside Fire	42
4.4.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	42
4.4.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	44
4.5 Youth and Love	49
4.5.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	49
4.5.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	51

4.6 In Dreams	60
4.6.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	60
4.6.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	62
4.7 The Infinite Shining Heavens	70
4.7.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	70
4.7.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	72
4.8 Whither must I Wander	78
4.8.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	78
4.8.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	82
4.9 Bright is the Ring of Words	89
4.9.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	89
4.9.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	92
4.10 I Have Trod the Upward and the Downward Slope	99
4.10.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구	99
4.10.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구	100
V. 결론	107
VI. 부록	110
참고문헌	
Abstract	

악보 목차

(악보 2-1) The Vagabond중 제1-4마디.....	p.33
(악보 3-1) Let Beauty Awake중 제1마디, 제12마디.....	p.38
(악보 3-2) Let Beauty Awake중 제14-15마디.....	p.39
(악보 3-3) Let Beauty Awake중 제24-29마디.....	p.39
(악보 3-4) Let Beauty Awake중 제8-9마디.....	p.40
(악보 3-5) Let Beauty Awake중 제21-22마디.....	p.41
(악보 4-1) The Roadside Fire중 제1-3마디.....	p.45
(악보 4-2) The Roadside Fire중 제53-54마디.....	p.46
(악보 4-3) The Roadside Fire중 제38-40마디.....	p.47
(악보 4-4) The Roadside Fire중 제53-63마디.....	p.48
(악보 5-1) Youth and Love중 제1-3마디.....	p.52
(악보 5-2) Youth and Love중 제1-6마디.....	p.52
(악보 5-3) Youth and Love중 제1-4마디.....	p.53
(악보 5-4) Youth and Love중 제12마디, 제39마디.....	p.54
(악보 5-5) Youth and Love중 제1-4마디.....	p.54
(악보 5-6) Youth and Love중 제45-48마디.....	p.55
(악보 5-7) Youth and Love중 제52-57마디.....	p.55
(악보 5-8) Youth and Love중 제52-55마디.....	p.55

(악보 5-9) Youth and Love중 제33-36마디.....	p.56
(악보 5-10) Youth and Love중 제42-45마디.....	p.57
(악보 5-11) Youth and Love중 제49-52마디.....	p.57
(악보 5-12) Youth and Love중 제54-55마디.....	p.58
(악보 5-13) Youth and Love중 제56-63마디.....	p.58
(악보 5-14) Youth and Love중 제54-57마디.....	p.59
(악보 6-1) In Dreams중 제1-5마디.....	p.63
(악보 6-2) In Dreams중 제11-14마디.....	p.64
(악보 6-3) In Dreams중 제19-21마디	p.64
(악보 6-4) In Dreams중 제1-2마디.....	p.65
(악보 6-5) In Dreams중 제44-45마디.....	p.65
(악보 6-6) In Dreams중 제15-17마디.....	p.66
(악보 6-7) In Dreams중 제23-25마디.....	p.67
(악보 6-8) In Dreams중 제30-32마디.....	p.67
(악보 6-9) In Dreams중 제33-38마디.....	p.68
(악보 6-10) In Dreams중 제39-44마디.....	p.69
(악보 7-1) The Infinite Shining Heavens중 제1-4마디.....	p.73
(악보 7-2) The Infinite Shining Heavens중 제12-13마디.....	p.74
(악보 7-3) The Infinite Shining Heavens중 제20-21마디.....	p.74
(악보 7-4) The Infinite Shining Heavens중 제16-17마디.....	p.74
(악보 7-5) The Infinite Shining Heavens중 제9-21마디.....	p.75
(악보 7-6) The Infinite Shining Heavens중 제26-31마디.....	p.75

(악보 7-7) The Infinite Shining Heavens중 제33-38마디.....	p.76
(악보 7-8) The Infinite Shining Heavens중 제43-47마디.....	p.77
(악보 7-9) The Infinite Shining Heavens중 제 16마디	p.77
(악보 8-1) Whither must I Wander중 제1-2마디.....	p.83
(악보 8-2) Whither must I Wander중 제3-4마디.....	p.84
(악보 8-3) Whither must I Wander중 제12-13마디.....	p.85
(악보 8-4) Whither must I Wander중 제15-16마디.....	p.85
(악보 8-5) Whither must I Wander중 제53-54마디.....	p.86
(악보 8-6) Whither must I Wander중 제34-35마디.....	p.86
(악보 8-7) Whither must I Wander중 제20-21마디.....	p.87
(악보 8-8) Whither must I Wander중 제39-40마디.....	p.87
(악보 8-9) Whither must I Wander중 제11마디, 제30마디, 제49마디.....	p.87
(악보 8-10) Whither must I Wander중 제54-55마디.....	p.88
(악보 8-11) Whither must I Wander중 제55마디, 제57마디.....	p.88
(악보 9-1) Bright is the Ring of Words중 제1-3마디.....	p.93
(악보 9-2) Bright is the Ring of Words중 제5-8마디.....	p.93
(악보 9-3) Bright is the Ring of Words중 제10-13마디.....	p.94
(악보 9-4) Bright is the Ring of Words중 제17-20마디.....	p.95
(악보 9-5) Bright is the Ring of Words중 제20-22마디.....	p.95
(악보 9-6) Bright is the Ring of Words중 제1-3마디.....	p.96
(악보 9-7) Bright is the Ring of Words중 제28-29마디.....	p.96
(악보 9-8) Bright is the Ring of Words중 제34-35마디.....	p.97

(악보 9-9) Bright is the Ring of Words중 제38-40마디.....	p.98
(악보 10-1) I Have Trod the Upward and the Downward Slope중 제1마디.....	p.101
(악보 10-2) I Have Trod the Upward and the Downward Slope중 제1마디.....	p.101
(악보 10-3) I Have Trod the Upward and the Downward Slope중 제2마디.....	p.102
(악보 10-4) I Have Trod the Upward and the Downward Slope중 제3마디.....	p.102
(악보 10-5) I Have Trod the Upward and the Downward Slope중 제16-22마디.....	p.103
(악보 10-6) I Have Trod the Upward and the Downward Slope중 제23-25마디.....	p.104

I. 서론

영국의 음악은 19세기에 들어서 바로크 이후의 오랜 침체기를 벗어나 비로소 커다란 발전을 이루었다. 이러한 발전의 바탕은 19세기 영국이 산업 혁명으로 인하여 사회, 정치, 경제적으로 크게 부흥되었기 때문에 가능하였다. 부를 축적한 중산층들은 음악의 후원자가 되어서 여러 전문 음악교육 기관과 협회들의 설립을 양성 하였고 다양한 음악적 행사들도 개최함으로써 영국 음악의 발전에 커다란 밑바탕을 확립해 주었다. 성악곡에서는 18세기 말부터 유행하던 발라드(Ballad)가 19세기까지도 주류를 이루었다. 이러한 발라드는 부를 축적한 중산층의 여흥을 위한 필요로 계속 작곡되었을 뿐 유행형식의 시와 음악과의 관계가 밀접하지 않는 음악적 가치가 없는 노래로 여겨져 19세기 독일가곡이 예술가곡으로 발전한 것처럼 발달하지는 못하였다. 20세기에 들어와서는 독일 및 프랑스 유행가를 중심으로한 영국작곡가 들인 로저 켈터(Roger Quilter, 1877-1953)를 비롯하여 본 윌리엄스, 존 아일랜드(John Ireland, 1879-1962), 제랄드 핀지(Gerald Finzi, 1901-1956)등의 성악곡과 기악곡이 생겨나기 시작 하였고, 이들의 작곡 스타일은 20세기 영국음악의 핵심을 이루었다.

본 윌리엄스(Ralph Vaughan Williams, 1872-1958)는 작곡, 지휘, 편집 등 음악의 광범위한 분야에 걸쳐 활동 하여 20세기 전반의 영국음악을 주도 하였다. 그는 800곡 이상의 민요를 수집하였으며, 합창곡, 교향곡, 관현악곡, 성악곡, 영화음악 등 많은 작품을 통하여 영국음악의 정체성과 특징을 형성 하는 중요한 역할을 하였다. 그의 연가곡 중 가장 잘 알려진 「여행의 노래

(*Songs of Travel*), 1901-1904」는 그의 초기작품이기는 하지만 반복적인 모티프 사용과 다양한 리듬패턴, 음향효과를 고려한 반주부를 사용하고 가사의 전달을 강조한 작곡기법을 사용하여 본 윌리엄스의 음악적 특징들을 보여주고 있다. 또 보수적인 화성과 함께 선율 중심적 멜로디, 3도 6도 음정관계 진행인 영국 음악적 특징을 포함하고 있어서 본 논문을 통하여 연구하는 의미가 있다고 보여진다. 이 연가곡을 중심으로 본 윌리엄스의 작품경향을 살펴 그의 민족적이고, 영국적이며, 전원적인 음악적 성향을 연구하여 그의 가곡과 음악의 특징을 살핌으로서 그가 영국음악에 미친 영향력을 고찰하고자 한다. 또 영국가곡의 올바른 디션을 연구하여 더욱 효과적인 가사 전달과 뉘앙스의 표현을 알아보하고자 한다.

본 윌리엄스의 연가곡 「여행의 노래」는 로버트 루이스 스티븐슨(R. L. Stevenson)의 시에 의한 9곡으로 구성된 작품이다. 이 9 곡 중 1, 3, 8번곡이 1905년 먼저 출판되었고, 2, 4, 5, 6번이 1907년에 출판되었다. 그가 사망 후에 그의 아내에 의하여 7번과 9번곡이 발견되어 추가되어 총 9곡의 연가곡으로 완성되었다.

II. 가곡사를 중심으로 본 영국음악의 발달

영국음악은 영국이 지리적으로 대륙과 동떨어져 있어 그들의 음악이 순조롭게 발달하는데 많은 어려움이 있었다. 그래서 발전이 대륙에 비해 늦었다. 또한 영국은 5,000여개의 크고 작은 섬으로 이루어져 있고 잉글랜드, 웨일스, 아일랜드, 스코트랜드 등 다양한 지역으로 나뉘어져 있어, 통합된 음악의 전통을 갖기보다는 각각의 지방색에 따른 음악전통을 갖게 되었다.

영국음악의 시작은 6세기경 영국에 그레고리오 성가가 도입되면서부터 시작되었다. 15세기에는 존 던스터블(John Dunstable, 1390-1453)의 성악작품 「*O rosa bella*」가 유럽 대륙에서 불려져 영국음악의 명성을 높이는 계기가 되었다.

16세기 엘리자베스 1세(Elizabeth I, 1558-1603)의 등극과 함께 음악도 모든 사회전반이 부흥한 것처럼 황금기에 접어들게 되었다. 이 시기 여왕의 치하에서 르네상스 시대(The Renaissance, 1485-1603) 대륙에서 유행한 이탈리아안 마드리갈이 영어 가사로 번역되어 출판되었다. 당시 영국 노래의 주류는 마드리갈의 영향을 받아 작곡된 노래들이다. 이 시대의 극작가이며 시인인 윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare, 1564-1616)의 작품들은 이후로부터 영국 작곡가들의 주요한 노래 작곡의 원천이 되었다. 이후에는 다른 나라 작곡가들에게 까지도 가곡의 소재로 사용되었다. 슈베르트도 그의 가곡 「*Ellen's Gesang I, II*」와 「*An Silvia*」를 셰익스피어의 시를 사용하여 작곡하였다. 아울러 20세기 영국과 미국의 많은 가곡들이 셰익스피어의 시에 작곡되었다.

17세기에는 게오르그 프리드리히 헨델(Georg Friedrich Händel, 1685-1759)과 헨리 퍼셀(Henry Purcell, 1659-1695)의 성악 작품들이 영국음악의 주류를 이루었다. 퍼셀은 교회와 극장을 위한 성악 작품들을 작곡하여 20세기이전의 영국음악의 독보적인 존재로 간주된다.

18세기에는 하노버 왕가(Hanover, 1720-1780, 조지 I, II)의 시대가 시작되었다. 셰익스피어의 영향으로 연극이 활성화되어 극장이 발달하였고 대부분의 작곡가들은 극장을 위한 음악을 많이 작곡하게 되었다. 대표 작곡가로는 조셉 켈웨이(Joseph Kelway, 1702-1782), 윌리엄 펠튼(William Felton, 1715-1769)등이 있다. 더불어 다양한 사교모임과 야외 음악회를 위한 음악으로 노래들도 활발히 작곡되었다. 이러한 연극의 대중적인 인기와 발달은 이중적인 면이 있어서 영국의 오페라나 가곡이 발달하는 데에는 부정적인 영향을 끼쳐 영국 내 작곡가들이 대륙의 작곡가들처럼 이 분야에 예술적인 가치가 있는 곡을 쓰기에 어려운 풍토를 야기했다. 이 시기의 대표적 작곡가로는 토머스 어거스틴 안(Thomas Augustine Arne, 1710-1778)이 있다. 그의 대표작품으로는 「*The Lass With the Delicate Air*」와 「*Rule, Britannia*」가 있다.

19세기 영국의 음악은 빅토리아 여왕의 통치하에 전 세계에 정치, 사회, 경제적으로 그 위세를 떨친 영국의 국력을 바탕으로, 16세기 엘리자베스 1세 이후, 또 한 번의 신 부흥기에 이르렀다. 이 시기에는 18세기에 유행하였던 발라드가 19세기 부를 축적한 중산층의 여흥을 위한 필요에 의해 계속 작곡되어 주류를 이루었다. 유절형식으로 작곡된 발라드는 시와 음악과의 관계가 밀접하지 않고 반주도 독립적이지 않은 음악적 가치가 없는 노래들

이었다. 이로 인하여 영국의 노래들은 19세기 독일의 예술가곡(Lied)처럼 발전하지 못하였다. 작곡가들은 대중들이 원하는 노래를 작곡함으로써 부를 축적 할 수는 있었지만 지나치게 상업화된 이 시대의 음악은 결국 대중들의 음악적 취향을 저하시키고 나아가서는 영국전체의 음악수준에 영향을 미쳤다.¹⁾

한편 부를 축적한 중산층은 음악분야에 관심을 보여 이들의 욕구를 충족시키기 위한 협회나 전문 음악교육기관들이 많이 생겨나기 시작하였다. 음악 행사의 질적 양적 팽창으로 19세기 영국음악은 부흥되기 시작하였으며 음악을 장려하고 후원해 주는 분위기가 고조되어 음악학교가 여러 곳에서 생겨나게 되었다. 전문 음악교육기관인 왕립 음악학교(Royal Academy of Music, 1822)가 설립되어 영국음악 발전에 커다란 역할을 하게 되었고, 바흐협회(Bach Society)를 통해 옛 음악에 대한 체계적인 연구가 시작 되었으며, 류트(Lute), 하프시코드(Harpsichord), 비올라 다모르(Viola d'amor)와 같은 고악기에 대한 관심은 실제 연주로 이어져 고음악 연주도 활성화되었다. 이러한 연주들은 옛 음악 문헌에 대한 지대한 관심을 유발시켜 퍼셀 협회(Purcell Society)에서 문헌들의 재편집 작업이 이루어졌다. 19세기 후반부터는 구스타프 홀스트(Gustav Holst, 1874-1934)나 본 윌리엄스와 같은 작곡가들이 영국민요를 채집하여 민요도 음악의 한 분야로 자리 잡을 수 있었다. 이 시기에는 알프레드 테니슨(Alfred Lord Tennyson, 1809-1892)과 토마스 하디(Thomas Hardy, 1840-1928)와 같은 뛰어난 시인들이 문학적 가치가 있는 시들을 발표하여 작곡가들에게 가곡을 쓸 수 있는 영감과 기회를

---

1) 김문영, **영국음악연구** 미발표 논문, p.2

주었다. 본 윌리엄스도 이들의 시에 곡을 작곡하였다. 토마스 하디의 시를 사용한 「*Buonaparty*」, 「*The Mayor of Casterbridge*」 알프레드 테니슨의 시를 사용한 「*Claribel*」, 「*Tears*」, 「*Idle Tears*」가 있다. 19세기를 대표하는 작곡가로는 홀스트와 윌리엄스의 왕립음악학교 스승이었던 휴버트 패리(Hubert Parry, 1848-1918), 찰스빌리어 스탠포드(Charles Villiers Stanford, 1852-1924)가 있다. 이들 두 사람은 영국 시문학의 고전인 윌리엄 셰익스피어와 그 시대의 시인들의 작품들에 관심을 가지고 고전으로 돌아가자는 운동을 전개하여 이후 작곡가들에게 가곡작곡에 있어 한 방향을 제시 하였다.

20세기 영국음악은 세계 제 1, 2차 대전을 겪으며 대륙과의 관계가 더 밀접해져서 대륙 음악의 영향을 더 많이 받게 되었다. 하지만 이러한 가운데에도 영국의 작곡가들은 점차적으로 자국의 특징이 있는 가곡을 쓰기 시작하였다. 20세기 전반을 대표하는 영국의 작곡가로는 독일유학파인 프랑크푸르트 그룹의 일원인 로저 켈터를 비롯하여, 본 윌리엄스, 존 아일랜드, 구스타프 홀스트, 제랄드 핀지 등이 있으며 이들의 작곡 스타일은 20세기 영국가곡의 핵심이 되었고, 동시대 작곡가들에게도 많은 영향을 미쳤다.²⁾ 이 시기에는 19세기 후반에 그랬던 것처럼 민요가 음악적 소재로 쓰여 졌고, 독일 낭만주의, 프랑스의 인상주의, 표현주의, 신고전주의, 실용주의, 12음기법 등의 다양한 대륙의 음악적 스타일이 나타났다. 20세기 후반에 들어서는 음렬주의나 전자음악 등도 등장하여 자연스럽게 발라드 양식은 쇠퇴하고, 성악곡의 반주 형태는 주로 피아노였는데 실내악의 형태도 등장하였다. 이 시기의 대표적 영국 작곡가로는 찰스 윌프레드 오어(Charles Wilfred

---

2) Carol Kimball, **Song: A Guide To Style and Literature**. Seattle: Pst Inc. 1996. p.308

Orr, 1893-1976) 벤자민 브리튼(Benjamin Britten, 1913-1976)등이 있다. 벤자민 브리튼은 20세기에 가장 많은 작품을 썼는데, 퍼셀의 영국 전통기법에 시와 음악을 이용한 성악곡, 오페라, 합창곡, 성악과 악기를 위한 연가곡 등 수많은 장르의 곡들을 작곡 하여 퍼셀 이후 영국 음악을 주도하는 인물이 되었다.

Ⅲ. Ralph Vaughan Williams의 생애와 작품세계

3.1. Ralph Vaughan Williams의 생애

20세기 전반에 걸쳐 영국음악 발전에 큰 공헌을 한 본 윌리엄스는 1872년 10월 12일, 글로스터셔(Gloucestershire) 성공회 교구 목사인 아서 본 윌리엄스(Arthur Vaughan Williams)의 아들로 태어났다. 그는 3형제 중 막내로 외가인 서레이(Surrey)의 리스 힐(Leith Hill Place)에서 성장했고, 그의 나이 3살 때인 1875년 아버지가 돌아가시자 다운 앰프니(Down Ampney)로 이사했다. 그의 가계는 대대로 지식인 집안이었다. 그의 아버지 집안은 전통적으로 법률가 집안이었으며, 외가의 조부모도 조슈아 웨지우드 3세, 찰스 다윈의 누나로 줄곧 학풍이 있는 가문이었다. 이러한 가족 배경으로 인하여 본 윌리엄스는 평생 성공회 교회의 종교적인 영향과 다윈의 과학적인 사고의 영향에서 갈등하며 정체성을 형성하게 되었다. 그의 음악 교육은 웨지우드 이모에게서부터 어린 시절 받은 피아노 레슨으로 시작되었는데 레슨의 시작 연도는 정확히 알 수 없다.

그녀는 조카에게 피아노 뿐만 아니라 「*The Child's Introduction to Thorough Bass and Strainer's Harmony*」를 통하여 통주저음과 화성악을 가르쳐 본 윌리엄스에게 후에 작곡가의 길을 생각 할 수 있는 초석을 놓아 주어, 그는 6살 때부터 피아노곡을 작곡하기 시작했다. 그는 서섹스 주에 있는 로팅딘(Rottingdean)의 사립학교에 입학 할 때까지 피아노와 오르간 뿐 아니라 바이올린도 어느 정도 연주 할 수 있었고 그는 1887년 차터하우스

(Charterhouse School)에 입학하면서 비올라를 공부 하였다. 1890년 왕립음악원(Royal College of Music)에 입학하여 휴버트 패리(Hubert Parry, 1848-1918)와 찰스 스탠포드(Charles Villers Stanford, 1852-1924)에게서 음악이론과 작곡, 오르간을 2년동안 공부 하였다. 이후 캠브리지의 트리니티 대학(Cambridge Trinity College)에서 3년을 공부하여 1894년 음악학 학사 학위를 받고 1895년 예술학 학사학위를 얻었다. 이 시기는 왕립음악원에서 처음 만났던 작곡 스승인 패리, 스탠포드를 다시 만나 공부한 중요한 시기였다. 그가 전문적인 작곡가가 되기 위하여 더 노력해야만 한다는 것을 느끼고 있던 차 1890년 독일 뮌헨(Munich)을 방문해 그는 독일음악을 접할 기회를 갖게 되었다. 1896년 다시 Bayreuth의 방문 후, 두 번의 독일 방문을 계기로 1897년 베를린에 있는 막스 부르흐(Max Bruch, 1838-1920)의 아래에서 공부하게 되었다.

1900년을 전후하여 그의 음악을 초기, 중기로 나눌 수 있는데 본 윌리엄스는 초기에는 주로 가곡을 많이 썼다. 초기에 쓰여진 가곡 「*Linden Lea* (ca 1901)」는 본 윌리엄스의 가곡 중 가장 잘 알려진 가곡 중 하나이다.

1901년 캠브리지(Cambridge)대학에서 박사 학위를 받은 본 윌리엄스는 1903년에 첫 번째 민요인 「*Bushes and Briars*」를 수집한 이후 1905년 까지 Norfolk의 King's Lynn에서 인류학자들과 함께 민요를 수집하였다. 또한 1895년 왕립음악원에서 만난 구스타브 홀스트와 친밀한 우정을 유지하면서 그와 홀스트는 서로의 작품에 많은 영향을 주었을 뿐만 아니라 함께 민요 수집에도 힘을 썼다. 이렇게 본 윌리엄스가 평생 모은 민요는 800여 곡이나

되었다.

그는 1904년부터 1906년까지 영국 교회와 캐나다와 미국의 교회에서 사용되는 영어 찬송 위원회(English Hymnal)의 편집직을 맡아 작곡 이외의 분야에도 손을 대기 시작하였다. 1905년부터 1953년까지 48년 동안 본 윌리엄스는 Leith Hill 음악 페스티벌의 지휘자로 있으면서 이 페스티벌을 국가적인 행사로 발전시켰다. 그는 이 페스티벌에서 상임 지휘자로 있으면서 바흐의 「*St. Mathew passion*」을 비롯한 많은 바흐 작품을 연주하였다. 매년 행했던 「*St. Mathew passion*」의 연주는 하나의 거국적 행사가 되었으며 그의 바흐 연주 및 해석은 극적이고도 명성이 있는 연주로 평가되었다. 이러한 활발한 활동 중에도 본 윌리엄스는 1908년에 프랑스로 건너가 모리스 라벨(Maurice Joseph Ravel, 1875-1937)에게 3개월 동안 관현악 작곡을 배웠다. 이러한 라벨과의 공부는 1914년에 발표한 「런던 교향곡 (*London Symphony*), 1914」의 관현악 편성에 지대한 영향을 주었다. 뿐만 아니라 현악 사중주와 피아노반주로 구성된 테너를 위한 연가곡인 「웬록크 벼랑에서 (*On Wenlock Edge*), 1908-1909」는 라벨과의 관현악 공부와 그의 민요연구가 결집되어 얻어진 대표적 작품이다. 「웬록크 벼랑에서」와 「토머스 탈리스에 주제에 의한 환상변주곡 (*Fantasia on a Theme by Thomas Tallis*), 1910」을 필두로 본 윌리엄스의 음악이 알려지기 시작했으며 그는 1914년까지 2개의 심포니를 작곡 하였다.

1914년 세계 제 1차 대전이 발발하여 영국의 수많은 예술가들은 자원하여 입대하였다. 그도 이러한 대열에 참여하여 그의 나이 42세에 왕립 의료부대의 웨곤 운전 잡역병, 포병장교로 프랑스에 주둔하면서 군대 내의 아마

추어들의 음악활동을 조직하는 활동을 하다가 1919년 군대를 제대하였다. 그의 이러한 전쟁터에서의 군복무는 전쟁 전과 전쟁 후 그의 외형적 음악 스타일에는 변화를 가져오지 않았지만 내면의 정신세계에는 갈등을 가져왔다. 그의 유년기와 젊은 시절을 주도하던 종교관이 내부에서 소리 없이 무너져가고 있었던 것이다. 이러한 갈등은 전쟁에서 전사한 친구의 부재에 대한 추모를 선율 속에 잘 드러낸 「8번 교향곡, 1953-1956」에서 엿볼 수 있다.

그는 1919년 다시 왕립음악원에 돌아와 교수가 되었고, 이때 옥스퍼드 명예훈장인 D. Mus(Doctor of Music)를 받았다. 본 윌리엄스는 1920부터 1928년까지는 바흐 합창단과 헨델 소사이어티 (Händel Society)에서 지휘하여 바로크 음악에 대한 열정을 보여 주었다. 아울러 전쟁으로 인하여 중단된 Leith Hill 페스티벌을 다시 열고 확장하는데 주력하면서 1921년 「전원 교향곡 (Pastoral Symphony) No.3」을 완성하였다. 1922년 신진 지휘자 아드리안 볼트(Adrian Boult, 1889-1983)가 그의 전원 교향곡을 지휘한 것을 계기로 본 윌리엄스와 친분을 쌓게 되었는데, 그는 이후 본 윌리엄스 작품의 가장 뛰어난 해석자로 간주되었다. 1924에서부터 1931년에 이르기까지 쾰른 부르그, 베니스, 프라하, 제네바, 런던에서 그의 교향곡이 볼트와 자신에 의해 지휘되었고 그는 교향곡 작곡가로서의 국제적 명성을 얻게 되었다.

1929년 그는 다시 도르킹(Dorking)에 정착하고 1932년 English Folk Dance and Song Society의 회장직을 맡아 민속음악과 춤에 대한 열정을 지속 시켰다. 1930년 이후를 본 윌리엄스 생애의 후반기로 보는데, 그는 1937년 영국음악 발전에 끼친 큰 공적을 인정받아 영국정부로부터 메리트 훈장

인 OM(Order of Merit)을 수여 받는 영예를 얻었다. 본 윌리엄스는 1937년 함부르크대학에서 수여하는 ‘셰익스피어 상’을 수상하였으며 이례적으로 나치 독일 하에 벌어지는 모든 전투에 반대함을 밝히고, 이후 독일 체제를 반대하여 난민이 된 사람들을 적극 돕는 일을 하였다. 이로 인하여 1939년 나치에 의해 독일 점령지에서 그의 모든 음악 연주가 금지되는 일을 겪게 되었다.

이 무렵부터 그는 한 번도 시도해 보지 않았던 영화음악이라는 새로운 장르에 관심을 갖게 되어 「위도 49도 (*Forty ninth Parallel*), 1940-1941」, 「남극의 스코트 (*Scott of the Antarctica*), 1948」 등의 대표적인 작품을 작곡하였다. 그가 영화음악을 쓰게 된 것은 장르에 자신을 제한하지 않고 음악의 모든 분야에 도전하는 열린 마음과 그의 일반 대중을 사랑하는 겸손함에서 나온 것이라고 생각된다. 1951년은 본 윌리엄스에게 여러 면에서 시련의 한 해였다. 54년 동안 함께해온 아내 아들린 피셔(Adeline Fisher)가 병으로 세상을 떠나 크게 상심한데다가 무려 40년 동안 작업해온 야심작 「천로역정 (*The Pilgrim's Progress*), 1906-1951」이 코벤트 가든에서 개작을 거듭하여 공연으로 올려 졌지만 실패로 끝나자 그는 깊은 절망감에 사로잡히게 되었다. 이렇게 어려운 시기를 보내던 중 1953년 무려 81세의 나이로 그는 가까운 친구였던 유르술라 우드(Ursula Wood)와 결혼해 오랫동안 살던 도르킹(Dorking)을 떠나 런던 중심부로 거주를 옮기면서 인생의 전환을 꾀하였다. 이후 미국을 방문해서 코넬 대학에서 National Music을 강의하였고 미국 각 지역을 순회하며 「런던 교향곡」을 직접 지휘하면서 음악에 대한 열정이 식지 않았음을 보여 주었다. 1953년부터 1956년까지 그는 8번째 교향

곡을 작곡 하였고, 1956년부터 2년의 기간 동안 무려 86세의 나이에 그의 9 번째 교향곡을 완성함으로써 그의 끊임없는 창작력을 재확인 시켰다. 본 윌리엄스는 1958년 9월 19일에 런던에서 그의 활동적인 생을 마쳤고, 그의 업적이 인정되어 웨스트민스터 성당에 안치되었다.

3.2 Vaughan Williams의 음악적 성향

본 윌리엄스의 음악은 그 성향이 민족주의적이며(nationalism), 영국적(English)이고, 전원적(pastoral)이라고 알려져 있다³⁾. 그의 음악성향이 민족주의적이라고 특징지어진 데에는 그가 자국 음악의 정체성과 입지 확립을 위하여 그 기원이라고 볼 수 있는 800여곡의 민요를 수집하고 편곡한 그의 활동이 큰 역할을 하였다. 그와 홀스트의 민요 채집 및 편곡은 영국음악의 이면인 평민들의 음악 계보확립에 큰 역할을 하였다. 그는 민요 편곡에 있어서도 단지 영국의 민요 뿐만 아니라 독일과 프랑스 민요까지도 편곡하는 전반적인 민요 자체에 대한 관심을 보였다. 하지만 그는 초기 몇 작품에만 민요를 넣어 작곡 하고 그의 대표작 및 성숙기의 음악에는 민요를 쓰지 않았다. 이러한 이유는 그가 민요는 주류계층의 음악이 아니고 민요의 작곡가 중 어느 누구도 음악의 정사에 기록될 만큼 수준 있는 작품을 남기지 않았다는 믿음⁴⁾에서 비롯된 것으로 보여 진다. 따라서 그의 민족주의적 성향은 19세기 바르톡과 코다이 같이 자신들의 작품에 민요를 사용한 다른 민족주

---

3) Alain Frogley, **Vaughan Williams Studies, Cambridge**: Cambridge University Press. 1996. p.5

4) Ibid. p.11

의 음악가들의 신념과는 확연히 다르다. 따라서 그의 민족주의적 성향은 어떤 면에서는 제한적이라고도 볼 수 있다.

본 윌리엄스의 음악이 영국적이라는 데에는 그의 음악이 영국의 국가적 성향과 영국의 풍경, 영국의 언어를 표현했다는 믿음에서 그렇게 알려져 왔다. 이러한 ‘영국적’이라는 특징의 대표작으로 여겨지는 「토마스 탈리스 주제에 의한 환상변주곡」은 사실상 그의 튜더 왕조(1485-1603년)시대의 음악 및 사회에 대한 열정⁵⁾을 보여주는 것이다. 그에게 있어서 ‘영국적’이라는 것은 스코트랜드나 웨일즈와 같은 지방색이 아니라 튜더왕조시대라는 한 시대를 말한 것이다. 그가 또 영국적이라고 여겨지는 데에는 그가 국교회인 성공회를 위하여 많은 종교곡을 작곡한 데에도 기인한다. 즉 영국적이라는 데에는 국교회적이라는 공식이 성립된다는 것이다. 그는 대중이 생각하는 것처럼 교회중심의 신앙심이 깊은 인간이 아니었다. 교회음악과 성경을 소재로 사용한 많은 본 윌리엄스의 음악은 그의 개인적 신앙과 믿음의 표현이 아니고 성공회를 영국이라는 나라의 중요한 기관으로 인정한 그의 인식에서 비롯된 것이다. 그는 성경원문을 부분적, 선택적으로 인용하였다. 그의 사후, 그의 아내 유르술라에 의해서 말해진 것처럼 그는 무신론자에서 불가지론적인 입장을 가진 것으로 언급된 것을 볼 때도 열렬한 성공회 신자여서 그런 곡들을 작곡한 것이 아니라는 것이 객관적으로 증명된다고 본다.⁶⁾

또한 그가 영국의 국가적 성향을 나타낸다는 이미지는 그의 「런던 교향곡」에 의해서 생겨났는데 실상은 이 작품에서 반음계적인 표현을 통하여 부

---

5) Ibid. p.9

6) Frogley, *Vaughan Williams Studies*, p.6

정적인 도시의 모습을 그리고 있다. 이러한 산업화에 대한 부정적 관점은 그의 사회주의자로서의 신념⁷⁾이 반영된 것이다. 교향곡의 제목이 런던 교향곡이라고 해서 ‘국가적 성향’에 동의하는 것은 아니라는 것이다. 그는 평소에 빈곤층과 교육을 받지 못한 사람들에게 극히 동정적이었으며 자신을 런던사람으로 간주하고 있는 만큼 런던이 이렇게 냉혹한 도시로 변해가는 것에 대한 안타까움을 가지고 이 작품을 작곡한 것이다.

영국의 풍경을 그가 표현했다는 평은 그가 「*Lark ascending*, 1914」을 BBC방송의 다큐멘터리를 위하여 작곡한 이후부터 듣게 된 말인데, 사실상 그를 제외하고 어떤 영국의 작곡가도 본 윌리엄스의 음악처럼 음악이 영국의 전원적 풍경을 묘사한다는 평을 들은 작곡가는 없었다⁸⁾. 이것은 단지 BBC 방송이란 매체를 통하여 만들어진 대중적인 이미지에 국한된다고 볼 수 있다.

그의 음악이 영국언어를 표현했다는 것 또한 그가 King James 성경과 셰익스피어를 바탕으로 한 성악곡을 작곡했다는 것에 근거를 두는데⁹⁾ 사실상 그의 작품 중 영어를 가사로 한 성악곡들이 로저 켈터나 벤자민 브리튼의 작품들만큼 영어 억양을 정확하게 살렸다고는 보기 어렵다는 생각이 든다.

그의 음악이 전원적이라는 일반적인 속성은 그의 「전원 교향곡」 이후 확산 되었다. 본 윌리엄스는 아버지를 일찍 여의고 런던 근교 도심으로 이사한 후 도시에서 줄 곳 생활 하였다. 일반적인 상상처럼 그가 시골에서 전원엔 둘러 싸여 작품 활동을 한 적은 없다. 그의 전원엔 대한 관심은 도시

---

7) Ibid. p.12

8) Ibid. p.6

9) Ibid. p.5

사람들의 전원 동경을 표현한 것으로 보여지며 이것이 전원적이라는 것으로 규정 되는 데에는 무리가 있다고 본다. 아울러 이 교향곡은 1916년 그가 프랑스에서 군 복무를 할 때부터 구상 되었다고 알려져 있는데 이 교향곡의 느린 악장에서 나오는 군대 나팔소리가 이 가설의 가장 확실한 정황증거로 꼽힌다.¹⁰⁾ 이 교향곡의 대조되는 템포, 다이내믹, 주제의 변화 등을 살펴볼 때 제목이 제시하는 목가적인 작품이 아닌 변화 있는 드라마틱한 작품으로 볼 수 있다. 따라서 이 교향곡은 전쟁의 한 가운데서 항상 자신을 런던사람이라고 여겼던 그가 전쟁으로 인한 그의 내면의 갈등과 상처를 치유하려는 의도로 쓴 교향곡이라 보여 진다. 따라서 그의 음악에 대해 일반적으로 말 하였던 ‘민족주의적’ ‘영국적’ ‘전원적’이라는 규정은 그의 음악 세계를 너무나 단편적으로 표현한 것이라 여겨진다.

3.3. Vaughan Williams의 가곡과 그 특징

본 윌리엄스의 가곡은 소수의 작품을 제외하고는 주로 1930년까지 쓰여 졌다.¹¹⁾ 그 이후부터 가곡작품이 현저히 적어지는 경향을 보이고 있다. 본 윌리엄스의 음악에 많은 영향을 준 작곡가는 그의 스승이었던 패리와 스탠 포드를 들 수 있는데 가곡 작곡 스타일에 있어서도 역시 이 두 사람의 영향이 나타난다. 본 윌리엄스의 가곡을 전반적으로 살펴보면 그가 패리로 부터

---

10) Ottaway Hugh, "Vaughan Williams, Ralph," in **The New Grove Dictionary of Music and Musician**, vol. 20, ed. Stanley Sadie, London: MacMillan Publishers Ltd.2001. p.573

11) 가곡과 연가곡 부록 참조.

영어의 억양을 반영하는 성악 선율의 작곡법을 계승하였고¹²⁾, 아울러 뛰어난 선생으로서 당시 수많은 제자를 두었던 스탠포드에게서 그 시대에 유행하였던 감상주의를 떠나 성악부와 반주부의 균형을 유지하며 작곡하는 기법¹³⁾을 그와 공부하는 동안 자연스럽게 습득한 것으로 보여 진다. 하지만 패리가 바그너의 음악에 심취하여 바그너를 만난 뒤부터 영어 가사의 곡을 작곡할 때 좀 더 가사의 억양을 살린 선율을 만든 것과 달리 본 윌리엄스는 그의 800여곡에 이르는 많은 민요 수집을 통하여 받은 민요의 영향으로 영어가 좀 더 자연스럽게 들리면서도 듣는 사람이 가사의 뜻을 잘 알 수 있도록 가사 전달을 고려한 선율의 곡을 작곡한 면에서 영국가곡의 수준을 한 차원 높였다고 본다.

또한 스탠포드와 달리 본 윌리엄스에게 있어서 가곡 작곡은 어떠한 작곡기법의 전시장이 아닌 자연스럽게 떠오르는 멜로디를 따라 자신의 생각을 표현한 것이었다. 스탠포드가 평생 아일랜드라는 주제에 사로잡혀 아일랜드 시와 아이리쉬 민요를 바탕으로 한 아이리쉬 정서가 반영된 곡을 쓴 것¹⁴⁾과는 달리 본 윌리엄스는 문학적으로 가치가 있는 시인의 시를 골라 인간의 희노애락을 표현한 점에서 그의 노래들은 예술적 깊이를 갖추고 있다고 생각 한다.

그는 연가곡을 포함한 가곡을 112여곡 작곡 하였다. 이러한 성악곡의 분량은 그의 전체적인 작품 분량에 비하여 많은 것은 아니지만 오늘날 공연

---

12) Stephen Banfield, **Sensibility and English Song**. Cambridge: Cambridge University Press. 1985. p.21-25

13) Ibid. p.39

14) Stephen Banfield, **Sensibility and English Song**. Cambridge: Cambridge University Press. 1985. p.31-41

되는 빈도수를 고려한다면 가곡은 그의 작품 중 중요한 위치를 차지한다. 대표적 연가곡은 중,저음 목소리를 위한 노래로 스티븐슨의 시를 사용한 「여행의 노래」와 로제티의 시를 사용한 「생명의 집 (*The House of Life*), 1903」이다. 「생명의 집」은 총 6곡의 구성으로 되어있으며, 그 중 제 2번 「*Silent Noon*」은 그의 가곡 중 가장 많이 알려져 불리어지는 곡 중 하나이다.

본 윌리엄스의 성악곡 작곡기법은 영어의 운율을 반영한 성악부의 자유로운 리듬과 낭송적 선율, 변박자의 잦은 사용, 선법적 선율, 5음계의 사용, 병행 3화음의 반복 사용, 보수적인 조성과 눈에 띄는 불협화음이 없는 일반적인 화성, 화성적으로 치밀하기 보다는 선율을 중심으로 한 기법으로 동시대의 독일이나 프랑스의 가곡과는 성격이 다르다. 그는 영국적인 ‘온음계적 인(diatonic)’ 음악에 뿌리를 두고 가곡을 작곡하였다. 그는 듣기 좋은 음향을 추구하는 전형적인 영국 민족적 성향을 지켜나간 보수적인 작곡가로 이러한 성향은 그의 오케스트라 곡 뿐만 아니라 가곡 장르에서도 중요하게 반영 하여 친근하고 서정적인 가곡을 작곡하였다.

그는 또한 다른 가곡 작곡가들과는 달리 가곡의 반주를 피아노로 국한하지 않고 그동안 솔로 악기로만 사용되었던 악기를 반주 악기로 사용하는 과격을 보여주었고, 현 앙상블을 다른 작곡가들보다 빈번하게 반주로 사용하였다. 본 윌리엄스를 제외하고는 그가 시도한 것처럼 가곡에서 피아노 반주부를 다른 악기로 대체한 작곡가들은 소수에 국한된다. 그 예를 들면 본 윌리엄스가 관현악법을 배웠던 라벨이 「*Trois poèmes de Stéphane Mallarmé*, 1913」에서 voice, piano, quartet, 2 flutes, 2clarinet의 구성으로

곡을 썼고 「*Chansons madécasse*, 1925-1926」에서 flute, violin, cello, piano로 가곡을 썼다. 아울러 알버트 로셀(Albert Roussel, 1869-1937)이 그의 「*Deux Poèmes de Ronsard*, 1924」에서 voice와 flute이라는 구성으로 가곡을 썼다. 이러한 소수의 곡을 제외하고는 본 윌리엄스의 나열한 가곡 반주부 구성은 관심을 끌만큼 특징적이다. 아래에 나열된 작품들은 그가 남긴 112여곡의 가곡 중 반주가 피아노외의 다른 악기나 악기그룹이 포함된 가곡들로 숫자적으로 그가 남긴 112여곡의 가곡 중 사분의 일에 해당한다.

Two Vocal Duets (1904) : soprano, baritone, piano, violin obbligato와 string quartet

On Wenlock Edge (1908-1909) : tenor, string quartet과 piano

Four Hymns (1913-1914, 1920) : tenor, viola와 string quartet

(또는 piano, 또는 piano quintet)

Merciless Beauty (1922) : high voice, 2 violins와 cello

Along the Field (ca1927, 1954) : voice와 violin을 위한 9개의 노래

The willow whistle (1938) ; voice와 pipe

10 Blake Songs(1957-1958) : voice와 oboe를 위한 10개의 노래

3 Vocalises (1958, 1960) : soprano와 B flat clarinet

그가 가곡 작곡에서 선호한 시인은 문학성이 높다고 평가되는 시인들이었다. 예를들어 본 윌리엄스의 「Orpheus with Lute, 190-1903」와 「Dirge for Fidele, 1922」는 셰익스피어(Shakespeare)의 시를 바탕으로 했는데, 그는 영국 최고의 문호로 20여년동안 극작에만 전념하여 37편의 작품을 발표하고 3권의 시집을 남겼다. 154편의 연시집 「소네트 (Sonnets), 1593-1600」는 1609년에 출판 되었고 기타작품으로 「비너스와 아도니스 (Venus and Adonis), 1592」와 「루크리스의 겁탈 (The Rape of Lucrece), 1593-1594」등이 있다. 또 본 윌리엄스가 선호한 시인으로는 단테 가브리엘 로제티(D. G. Rossetti, 1828-1882)가 있는데 단테 가브리엘 로제티는 영국의 시인이자 화가, 통역가이다. 1861년 「The Early Italian Poets」라는 60편의 이탈리아 시를 번역한 시집을 발표하였고, 아내의 죽음으로 그의 작품 경향은 염세주의로 빠지게 되었다. 그는 1872년 자살을 시도하였고 그런 와중에도 그는 작품 활동을 지속하였다. 본 윌리엄스는 「Willow-Wood, 1902-1903」와 연가곡 「The House of Life, 1903」를 그의 시를 바탕으로 작곡하였다. 이 외에도 본 윌리엄스가 선호하여 가곡을 작곡한 시인으로는 월터 휘트만(Walt Whitman, 1819-1892)과 알프레드 하우스만(Alfred Edward Housman, 1859-1936)이 있다. 휘트만의 시는 전통적인 형식에서 벗어나 자유로운 형식과 내용을 다루었다. 그는 영혼과 육체에 대한 동등한 존중, 열린 정신, 정치적 자유, 자연의 찬양을 주로 소재 삼았다. 본 윌리엄스는 그가 미국의 시인이었지만 평생 그의 시를 애송하며 그의 작품인 「Two Vocal Duets, 1904」을 작곡하였다. 알프레드 하우스만은 런던 캠브리지 대학의 라틴어과 교수였다. 그는 문체가 간결하고 고전적인 시를 쓴 것으로 알려져 있다. 그

의 문체는 19세기말의 다른 작가와 구별되어 영국 빅토리아 시대의 대표시인으로 꼽힌다. 대표작품으로는 「슈롭셔의 한 젊은이 (*A Shropshire Lad*), 1896」, 「*Last Poems*, 1922」, 「*More Poems*, 1936」등이 있다. 본 윌리엄스는 테너를 위한 연가곡 「*On Wenlock Edge*」와 「*Along the Field*, 1927, 1958」를 그의 시에 작곡 하였다. 위에서 예를 든 시인들은 모두 예술성이 높게 평가 받는 시인들이로 그가 가곡 작곡가로서 갖추어야 할 가사에 대한 안목이 뛰어났음을 알 수 있게 한다. 가곡을 제외한 그의 기타 성악곡과 기악곡에는 성경을 노래가사와 소재로 사용한 작품도 다수가 있다. 그는 약 25개의 작품에 성경을 사용하였는데 대표작품으로는 성경 읊기서에서 구절을 인용한 「*The Voice out of the Whirlwind*, 1947」, 다섯 악장 각각의 제목을 성경에서 인용한 실내 관현악을 위한 「*Flos Campi*, 1925」, 성경에서 가져온 가사를 내용으로 하는 「*The Souls of the Righteous*, 1947」와 「*Let us Now Praise Famous Men*, 1923」 등이 있다. 하지만 가곡은 성경을 직접적으로 인용하여 가사로 쓴 작품은 드물어 특이하다 할 수 있겠다. 가곡에서는 「*Five Mystical Song*(George herbert), 1905-1911」, 「*Four Hymns*, 1913-1914, 1920」 등과 같이 기독교적 성향을 보이는 노래들이 다수 존재한다.

IV. Songs of Travel

4.1 Robert Louis Stevenson

4.1.1. Victoria 시대의 문학적 특징과 루이스 스티븐슨

빅토리아 시대의 문학적 특징

빅토리아 시대란, 빅토리아 여왕이 재위하던 기간(1837-1901)동안을 칭하는 말이다. 이 시대에는 셰익스피어와 낭만시대 여러 작가들의 소설, 시, 희극이 대중들 사이에 널리 읽혀졌다. 아울러 1830년대에서부터 1890년대에는 일반 대중들이 함께 공감할 수 있는 소설들이 여러 작가에 의하여 쓰여졌다. 이러한 작품들은 문학적 가치는 없지만 작가들에게 상업적 성공을 가져다주었다. 또한 몇몇 역사소설을 제외하고는 이 시기 소설들은 그 주제가 다양하고 사실주의적인 기법을 보여주는데 주로 동시대를 배경으로 하고, 도시이건 농촌이건 등장인물의 계급의 높고 낮음에 상관없이 인물들의 삶과 그들이 이루는 인간관계 속에서의 사회상과 세태를 세밀하고도 충실한 묘사로 생생하게 재현하였다. 따라서 소설은 그 시대 사회 현실을 총체적으로 엿볼 수 있는 통로가 되었다. 이후 빅토리아시대 후기에는 토머스하디가 사회의 지배적 가치관에 대항하는 소설을 썼다. 그의 대표작으로는 「테스, 1891」가 있다. 그의 작품은 문학적 가치가 있는 것이었지만 기존의 스타일

에 젖어있는 독자들의 공감을 사기에는 너무나 내용이 과격적이었다. 이 시대에 활동한 소설 「보물섬」의 작가 로버트 루이스 스티븐슨 (Robert Louis Balfour Stevenson, 1850-1894)은 독자의 감각적 몰입을 중요시하여 주저 없이 오락적 장르의 구성과 문체를 사용하였고 그 자신도 상업적 성공에 대한 관심을 갖고 있었다. 이러한 여러 이유로 스티븐슨은 버지니아 울프 (Adeline Virginia Woolf, 1882-1941)와 같은 작가들로부터 전혀 긍정적인 평가받지 못하였으며 한동안 어린이 책을 쓰는 사람으로 폄하되었다. 그의 작품들은 기독교 정신에 바탕을 두었지만 이중적인 도덕적 가치관과 구조를 가지고 있었던 빅토리아 시대를 벗어나고 싶은 탈출구로서 쓰여 졌으며 현대에 와서는 이러한 면이 높이 평가된다.

이 시대의 대표 시인으로는 존 키츠(John Keats, 1795-1821)로부터 영향을 받은 알프레드 테니슨과 퍼시 셸리(Percy B. Shelley, 1792-1822)의 영향을 받은 로버트 브라우닝(Robert Browning, 1812-1889), 토머스 하디 등이 있다. 희극에 있어서는 가정 문제를 다룬 멜로드라마나 소극(farce)을 써내는 사람들이 있었지만 지속적인 흥미를 끌지는 못하였다. 그러나 1890년대가 되어서 오스카 와일드(Oscar Wilde, 1854-1900)와 조지 버나드 쇼(George Bernard Shaw, 1865-1950)등의 극작가가 등장하여 희극에 있어서 새로운 장이 시작되었다.

4.1.2 Robert Louis Stevenson의 생애와 작품.

로버트 루이스 스티븐슨은 영국 19세기의 대표적 작가로 소설, 평론, 기

행문 등의 폭 넓은 문필 활동을 하였다. 그는 1850년 11월 13일 스코트랜드 에든버러에서 등대 설계가인 아버지의 외아들로 태어났다. 그는 아버지의 기질을 닮아 모험을 좋아했고, 가업을 잇기 위해 1868년 에든버러 대학의 공과대에 입학했다. 그러나 전공을 법과로 바꾸어 1875년 변호사 자격을 갖게 되었다. 하지만 그는 작가가 되기를 위하여 변호사 개업을 하지는 않았다. 대학시절 그는 여름방학마다 친구들과 모여 여행을 즐겼는데 그의 첫 번째 작품집은 이때의 여행담을 담고 있는 「내륙 여행기 (An Inland Voyage), 1878」이다. 그는 자신의 약한 체력을 단련하기 위해 영국의 여러 지역을 포함하여 프랑스, 이탈리아, 스위스, 독일 등을 여행하며 훗날 기행문의 소재를 쌓아 갔다. 여행은 그의 창작에 있어 중요한 소재를 제공하는 영감의 원천이었다. 그가 여행하며 머무르던 남태평양의 사모아 섬에서 쓴 소설 「팔레사의 해변 (The Beach of Falesa)」, 「썰물 (The Ebb-Tide), 1894」, 1876년 프랑스와 벨기에의 여행담을 담은 통나무배 기행문 「내륙 여행기, 1878」, 「당나귀 여행 (Travels with a Donkey), 1897」 등이 이러한 예이다.¹⁵⁾

1881년부터 1882년에 그는 ‘콘힐’지에 발표했던 수필들을 모아서 그의 첫 수필집 「*Virginibus Puerisque*」와 「*Familiar Studies of Men and Book*」을 묶어 내놓았다.¹⁶⁾ 1873년에는 수필 「길」이 ‘포트폴리오’지에 실렸고 1874년에는 「질서가 있는 남쪽」이 ‘맥밀런스 매거진’에 실리게 되었다.

여행기와 수필 외에도 스티븐슨은 1877년경부터 단편을 게재하기 시작

15) Dudley Miles and Robert C. Pooley, **영국문학사** (개정증보판), 송관식 역. 서울: 한신문화사. 1985. p.207

16) 김홍근 외, **세계의 유명작가 명수필**, 맹난자 역 서울: 청조사. 2006. p.61

하였다. 독일이나 미국, 러시아 등과 비교할 때 단편소설의 전통이 취약했던 영국에서 그의 단편들은 이 분야를 개척한 선구적 작품들로 인정되었다. 1882년에 나온 단편집 「신 아라비안나이트, 1882」는 제목에서도 나타나듯이 공상 요소들을 포함 하고 있는 단편소설로 심각한 현실 문제를 다루던 당시 영국 문학의 경향과는 구분되는 새로운 문학 세계였다.

이러한 단편들에서 그는 현실 속에 숨겨진 어두운 범죄 요소들에 대하여 깊이 고찰하였다. 스티븐슨이 태어난 스코틀랜드의 문화는 엄격한 도덕성과 절대적 신의 섭리를 강조한 칼빈주의를 그 중심에 두고 있다. 이러한 칼빈주의적 문화는 현실과 충돌하게 되고 욕구와 규칙사이에서 이중성을 갖게 된다. 스티븐슨은 이러한 이중성을 현실과 환상이 잘 결합된 형태의 「지킬박사와 하이드씨, (*The Strange Case of Dr. Jekyll and Hyde*), 1886」로 탄생 시켰는데, 어느 날 그가 심한 불면증으로 괴로워하다가 약간의 아편을 먹고 잠이 들어 꿈을 꾸었는데 잠에서 깨어난 후 그것을 소재로 하여 사흘 동안 꼬박 소설 쓴 것이다. 이러한 이중성의 문제를 다룬 그의 다른 작품으로는 「발란트라이의 주인 (*The Master of Ballantrae*)」과 그의 사후에 나온 「허미스톤의 웨어 (*Weir of Hermiston*)」가 있는데, 특히 「허미스톤의 웨어」는 스코틀랜드의 일상적인 언어인 스코트 방언을 전면적으로 사용한 소설로 20세기 후반에 번성하기 시작한 스코틀랜드 토착어 문학의 좋은 예이다. 스코틀랜드 문학은 인간의 이중성과 현실 이면에 숨은 어두운 세계를 다뤘기 때문에 스티븐슨은 전형적인 스코틀랜드 작가로 평가받는다.

스티븐슨은 1879년 파리 외곽 퐁텐블로의 숲 속에서 남편과 별거 중인 11살의 연상의 여인 패니 오스본(*Fanny Osbourne*)이라는 부인을 우연히 만

나게 되었다. 그녀는 두 아이를 둔 미국인이었는데 2년 후 그녀가 이혼을 결심하고 미국으로 돌아갈 때 스티븐슨도 그녀를 따라 미국으로 건너가 그녀와 결혼하게 되었다. 그의 신혼여행기인 「평온을 지나서, 1882」와 「푹내기 이주자, 1883」가 이 당시 쓰여 졌다. 또한 이 무렵 그는 부인과 전남편 사이에 태어난 로이트 오스본을 위하여 공상 지도를 바탕으로 한 이야기를 들려주곤 하였는데 이것이 훗날 욕망이 잘 실현되는 어린이 세상을 이야기하는 「보물섬 (*Trasure Island*), 1882」의 모태가 되었다.

낭만주의시대 영국의 시인들은 전통적 문학세계를 벗어나고자하여 해외로 이주하는 풍토가 잦았다. 그러나 스티븐슨은 그런 이유에서가 아니라 그의 건강상의 문제로 여행 하였다. 1887년 아버지의 죽음을 계기로 그는 그의 부인과 양자, 또 혼자된 어머니와 함께 미국으로 건너갔다. 1887년 8월 21일 그는 그의 재산을 정리하여 이듬해인 1888년 6월 28일 요트 'Casco'를 집으로 삼아 남태평양을 향해한 끝에 사모아 섬의 우폴로에 영주의 집 바이리마(Vailima=Five rivers)를 세웠다. 이는 다섯 물줄기가 합수하는 집이라는 뜻을 가진다. 그는 집을 짓고 황무지를 개척하고 지역사회에 봉사하였으므로 이웃에게 환영 받아 '투스탈라(Tusitala=Tale-teller, 이야기꾼)라는 존칭을 듣기도 하였다. 그리하여 그의 집으로 향하는 길의 이름은 'The Road of the Loving Heart'(사랑하는 마음의 길)이라고 불렸다. 베일리마에서 건강을 회복한 스티븐슨은 집필에 정진 할 수 있었다. 그 시기 그의 작품은 「데이비 벨푸어, 1893」, 「썰물」, 「베일리마 편지들, 1895」이 있고, 이밖에도 미완성으로 남겨진 것은 A.T.Quiller-Couch가 6장을 완성해 1867년 출판한 「*St. Ives*, 1867」등이 있다. 그는 이후 「허미스톤의 독」을 집필하던 중 뇌

졸중으로 갑자기 쓰러져 이튿날인 1894년 12월 3일 남태평양의 사모아에서 세상을 떠나게 되었다.

스티븐슨의 「*Songs of Travel*」은 스티븐슨의 사후 1895년 미발표된 그의 시를 모아 「*Songs of Travel and other verses*」라는 타이틀로 출간되었다. 그의 시들은 주로 그가 Vailima에 거주할 때 Saranac 호수를 여행하는 기간에 쓰여 졌다. 그의 많은 시들은 스티븐슨의 고향이었던 스코틀랜드의 도덕적 관점에서 쓰여졌고 나머지 시들은 그가 죽음을 맞이했던 남태평양의 사모아 정서를 반영하였다. 여기서 ‘방랑(*The Vagabond*)’은 단순한 여행이 아니라 인생여정을 순례의 길이라고 보는 그의 관점이 담겨져 있다.¹⁷⁾

---

17) http://rober_louis_stevenson.org/poetry/37_songs_of_travel_1895

4.2 The Vagabond

4.2.1. 가사의 내용과 발음에 관한 연구

The Vagabond (방랑자)

Give to me the life I love,

[gɪv tu mi ðə laɪf aɪ lʌv]

내가 사랑하는 삶을 주오,

Let the lave go by me,

[lɛt ðə leɪv ɡoʊ baɪ mi]

나머지는 필요 없네,

Give the jolly heaven above,

[gɪv ðə dʒɔli heɪvən əbʌv]

머리 위로는 유쾌한 하늘,

And the byway nigh me.

[ænd ðə baɪweɪ naɪ mi]

그리고 지나갈 길을 다오.

Bed in the bush with stars to see,

[bed ɪn ðə bʊʃ wɪð stɑ:rz tu si]

덤불에 누우면 별이 보이고,

Bread I dip in the river.

[brɛd aɪ dɪp ɪn ðə rɪvər]

강물에 빵을 담가 보네.

There's the life for a man like me,

[ðɛərz ðə laɪf fɔːr ə mæn laɪk mi]

나와 같은 사람의 삶도 있네,

There's the life for ever.

[ðɛərz ðə laɪf fɔːr evər]

영원한 삶이 있네.

Let the blow fall soon or late,

[let ðə bləʊ fɔːl sun ɔr leɪt]

가을이 조만간 지나가도록,

Let what will be o'er me;

[let hwʌt wɪl biː oʊər mi]

나에게 달려있지

Give the face of earth around,

[ɡɪv ðə feɪs ʌv ɜrə əraʊnd]

드넓은 대지의 얼굴과,

And the road before me.

[ænd ðə roʊd bɪfɔːr mi]

내 앞에 펼쳐진 길을 주오.

Wealth I seek not, hope nor love,

[wɛlə aɪ sɪk nɔːt hoʊp nɔːr lʌv]

부귀도 , 희망도 사랑도 찾지 않네,

Nor a friend to know me;

[nɔː ə frɛnd tu nəʊ mi]

날 알아줄 친구도 찾지 않네

All I seek, the heaven above

[ɔːl aɪ siːk ðə heɪvən əbʌv]

내가 바라는 것은 오직 하늘 위

And the road below me.

[ænd ðə roʊd biːləʊ mi]

그리고 발 밑의 길 뿐이라네.

Or let autumn fall on me

[ɔːr lɛt ɔːtəm fɔːl ɔn mi]

가을이 올테면 오라지

Where a field I linger,

[hwɛr ə fiːld aɪ lɪŋgər]

내가 시간을 보내는 들뜬에,
Silencing the bird on tree,

[saɪlənsɪŋ ðə bɜːrd ɔn tri]

나무의 새들은 잠잠하고,

Biting the blue finger.

[baɪtɪŋ ðə blu fɪŋgə]

핑핑 언 손 에이라지.

White as meal the frosty field

[hwaɪt æz mi:l ðə frɒstɪ fi:ld]

서리 낀 들녘은 곡식처럼 새하얗고

Warm the fireside haven

[hwɔːrm ðə faɪərsaɪd heɪvən]

모닥불은 따스한 쉼터

Not to autumn will I yield,

[nɒt tu ɔ:təm wɪl aɪ ji:ld]

가을한테 양보하지는 않아,

Not to winter even!

[nɒt tu wɪntər ivən]

겨울한테는 더욱이!

4.2.2. 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형 식

총 84마디의 곡으로 A - A - B - A' 의 형식

마 디 수	형 식
제1 - 6 마디 (6마디)	진 주
제7 -22 마디 (16마디)	A
제23 -26 마디 (4마디)	간 주
제27 -42 마디 (16마디)	A'
제43 -60 마디 (18마디)	B
제61 -64 마디 (4마디)	간 주
제65 -80 마디 (16마디)	A'
제81 -84 마디 (4마디)	후 주

b. 조 성

A부분과 B부분으로 크게 나누어 볼 수 있다. A부분은 c minor로 시작해서 10마디에 e b minor - c b minor - D b Major - c minor 로 이루어져 있고, B부분은 e minor로 시작하여 g minor - b minor - g# minor로 진행되다가 다시 c minor로 돌아오게 된다.

c. 빠르기, 리듬, 선율의 특징

연가곡의 첫 번째 곡으로 “*Alla marcia*(행진곡풍)”라고 쓰여진 지시어대로 행진곡풍의 방랑자의 발걸음을 왼손 반주부에 의해 묘사 한다. 반주부에서 제1마디 “*sempre pesante il basso*”는 계속해서 베이스음을 무겁게 하라고 지시하고 있으며, 이어 7마디에 “*risoluto*” 단호하고 힘차게 라는 지시어를 표시하여 곡의 분위기가 잘 표현되도록 구체적으로 제시해 준다.

지시된 악상기호는 *p, ma sempre marcato* 이므로 큰소리는 아니지만, 곁의 찬 젊은 방랑자의 씩씩함이 느껴지는 발걸음이 되도록 연주한다.

반주부의 왼손에서 첫 시작은 c minor의 C와 D음정으로 진행되고, 주제 동기는 셋잇단음표로 나타나다가 제3마디에서는 1옥타브 하행 하여 다시 반복하고 있다. (악보 2-1)

(악보 2-1) 마디.1-4

시의 연이 바뀔 때마다 c minor의 완전정격중지로 진행되고, 그 뒤에 이어

서 바로 간주가 따른다. 시의 절이 끝날 때 마다, 마디(21-23, 41-43, 79-80) 중간에 여러 번의 전조가 이루어지지만 같은 선율(주로 단3도 음정)을 반복적으로 사용하여 통일성을 갖게 한다. 곡의 클라이막스에 이르러서는 선율부와 반주부를 같은 리듬과 음정으로 *ff* 의 악상을 쓰고 있다. 38마디에 이르러서 선율이 *D b* 이후 완전5도 하행 *g b* 으로 진행되고, 다시 A에서 *B b* 음정으로 상행한다. 전반적으로 반주부의 음향을 고려한 반주형태이며, 왼손 베이스부분에 긴 박자 음표, 옥타브 사용으로 오르간적인 음향효과를 의도하였다.

4.3. Let Beauty Awake

4.3.1. 가사의 내용과 발음에 관한 연구

Let Beauty awake (아름다운 여인이 깨어나라!)

Let Beauty awake in the morn from beautiful dreams.

[lɛt bju:tɪ əweɪk ɪn ðə mɔ:rn frʌm bju:tɪfəl dri:mz]

아름다운 여인이여 깨어나라, 아름다운 꿈의 아침에.

Beauty awake from rest!

[bju:tɪ əweɪk frʌm rɛst]

아름다운 여인이여 안식에서 깨어나라!

Let Beauty awake

[lɛt bju:tɪ əweɪk]

아름다운 여인이여 깨어나라

For Beauty's sake

[fɔ:r bju:tɪz seɪk]

오로지 아름다움을 위해

In the hour when the birds awake in the brake

[ɪn ðə aʊər hwɛn ðə bɜ:rz əweɪk ɪn ðə breɪk]

새들도 덤불에서 깨어날 시간

And the stars are bright in the west!

[ænd ðə star:z a:r braɪt ɪn ðə west]

별빛은 서편에서 빛나고!

Let Beauty awake in the eve from the slumber of day,

[let bju:tɪ əweɪk ɪn ði: i:v frʌm ðə slʌmbər ʌv deɪ]

아름다운 여인이여 저녁이니 깨어나라, 낮잠에서,

Awake in the crimson eve!

[əweɪk ɪn ðə kɪmzɪn i:v]

노을 진 저녁에 깨어나라!

In the day's dusk end

[ɪn ðə deɪz dʌsk ɛnd]

낮은 황혼에 저물고

When the shades ascend,

[hwɛn ðə ʃeɪz əsɛnd]

땅거미가 질 때,

Let her wake to the kiss of a tender friend,

[let hɜr weɪk tu ðə kɪs ɔv ə tendər frɛnd]

아름다움이여 깨어나라, 달콤한 친구의 입맞춤에,

To render again and receive!

[tu rændər əgeɪn ænd rɪsi:v]

또 다른 입맞춤으로 화답하라!

4.3.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형 식

총 29마디로 이루어진 A -A' 의 형식으로 구성 되어 있다.

마 디 수	형 식
제 1마디	전 주
제 2마디 - 11마디 (10마디)	A
제 12마디 - 14마디 (3마디)	간 주
제 15마디 - 24마디 (10마디)	A'
제 25마디 - 29마디 (5마디)	후 주

b. 조 성

제 2곡에서는 본 윌리엄스가 좋아했던 Thomas Tallis의 음악에서 보여지는 선법(mode)이 사용 되었다. F# Major의 조성을 갖는데 반주부에서는 아르페지오로 Dorian 선법(D-E-F-G-A-B-C-D)을 사용하였다.

c. 빠르기, 리듬, 선율적 특징

*Moderato*의 빠르기이지만 반주부의 음표가 32분음표로 묶여있어 매우 가볍고, 가사의 내용과 같이 마치 신선한 바람이 불어오는 듯 한 느낌으로 연주해야 한다.

이것은 반주부의 트레몰로와 아르페지오의 음형이 그 효과를 가질 수 있게 한다.(악보 3-1)

(악보 3-1) 마디.1, 마디.12

The image shows two staves of musical notation for a piano. The top staff is measure 1, starting with a treble clef, a key signature of three sharps (F#, C#, G#), and a 9/8 time signature. It is marked 'Moderato' and 'poco f'. The melody consists of eighth notes, and the bass line features a tremolo pattern. A large slur covers the entire measure. The bottom staff is measure 12, starting with a treble clef, the same key signature, and a 9/8 time signature. It is marked 'poco rall.' and 'pp'. The melody consists of quarter notes, and the bass line features a tremolo pattern. A large slur covers the entire measure, and a second slur is present over the final two notes of the measure.

또 간주와 후주(마디 12-14, 25-29)에서는 앞에 등장한 성악 선율이 반복되고 있으며, 두 번째에서는 옥타브 아래로 모방하면서 *pp* 에서부터 *ppp* 의 다이내믹을 가지고, *molto rall.*(매우 점점 느려지게)를 더하여 메아리치며 사라지는 듯 한 효과를 의도하였다. (악보 3-2),(악보 3-3)

(악보 3-2) 마디.14-15

14 *p* tranquillo
Voice
Let Beau - ty a - wake
pno.
p
2
2
tranquillo

(악보 3-3) 마디.24-29

24 *p* *morendo* *pp*
pno.
2
2
27 *ppp* *molto rall.*
pno.
5

14마디에서부터 반주부의 형태가 3박자의 리듬 형태에서 2박자의 리듬 형태로 달라지지만 노래 선율은 변하지 않는다. (악보 3-2)

간주가 끝난 후 제15마디에서는 *p* 와 *tranquillo*(고요한, 평화로운, 부드러운)를 제시하여 처음 시작의 느낌을 다시 찾게 하였다.(악보 3-2)

왼손 베이스부의 코드진행이 F#- E- D#- C#- A- E- D#- C#- G#- C#- G#- F#으로 두 번 반복되는데, 그 위에 선율을 노래할 때 점음표와 16분음표, 2잇단음표의 리듬과 반주의 일치에 유의해서 연주하는 것이 요구된다. (악보 3-2)

가사의 운율에 충실하기 위하여 제8마디와 21마디에서 6/8박자에서 9/8박자로 변박하지만 어떠한 긴장감을 조성하기보다는 자연스러운 흐름을 더하는 효과를 준다. (악보 3-4),(악보 3-5)

(악보 3-4) 마디8-9

8

Voice

birds a - wake in the brake And the

pno.

p

p

(악보 3-5) 마디.21-22

21

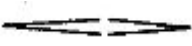
Voice

kiss of a ten_ der friend, To

p

pno.

곡의 클라이막스인 제5마디부터 7마디에서는 *f* 를 제시하고, 제18마디부터 20마디에 *mP caritabile* 를 제시하여 가사 전달을 더 적극적으로 표현하도록 의도하였다.

마지막 가사가 있는 제23마디에 이르러서는 *f* 의 다이내믹을 제시하였고 곡의 곳곳에 사용한 ‘’ 표시와 테누토를 사용하여 더욱 극적인 클라이막스를 표현하였다.

4.4 The Roadside Fire

4.4.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구

The Roadside Fire (길가의 모닥불)

I will make you brooches and toys for your delight

[aɪ wɪl meɪk ju brʊtʃz ænd tɔɪz fɔːr jɔːr dɪlaɪt]

당신이 좋아하실 브로치와 장난감을

Of bird song at morning and star shine at night.

[ɔv bɜːz sɔŋ æt mɔːnɪŋ ænd stɑː ʃaɪn æt naɪt]

아침엔 새소리로, 밤엔 별빛으로 만들겠어요.

I will make a palace fit for you and me

[aɪ wɪl meɪk ə pælɪs fɪt fɔːr ju ænd mi]

당신과 내가 살 궁전을 짓겠어요

Of green days in forests, and blue days at sea.

[ɔv grɪn deɪz ɪn fɔːrɪsts ænd blu deɪz æt si]

숲에서는 푸른 날들을, 바다에서는 파란 날들을 지내요.

I will make my kitchen, and you shall keep your room,

[aɪ wɪl meɪk maɪ kɪtʃən ænd ju ʃæl kɪp ʃɔːr rum]

나는 부엌을 정리하고, 당신은 방을 치우지요,

Where white flows the river, and bright blows the broom;

[hwɛər hwaɪt fləʊz ðə rɪvər ænd braɪt bləʊz ðə blu:m]

하얀 강물이 흐르고, 금작화가 환하게 훑날리는 곳

And you shall wash your linen, and keep your body white

[ænd ju ʃæl wɔʃ ʃɔːr lɪnən ænd kɪp ʃɔːr bɑːdɪ hwaɪt]

당신의 옷도 몸도 깨끗이 씻겨 하얗죠

In rainfall at morning and dewfall at night.

[ɪn reɪnfɔːl æt mɔːnɪŋ ænd djuːfɔːl æt naɪt]

아침에는 비가 내리고, 밤에는 이슬이 내리네.

And this shall be for music when no one else is near,

[ænd ðɪs ʃæl bɪ fɔːr mjuzɪkɪ wɛn noʊ wʌn els ɪz nɪər]

아무도 없이 단 둘이라면 이게 바로 음악이겠죠,

The fine song for singing, the rare song to hear!

[ðə faɪn sɔŋ fɔːr sɪŋɪŋ ðə rɛər sɔŋ tu hɪər]

부르기에 좋은 노래, 드물게 듣는 노래!

That only I remember, that only you admire,

[ðæt oʊnli aɪ rɪmɛmbə ðæt oʊnli ju ædmɪər]

내가 생각나는 것은 오직 당신이 감탄했다는 것이죠,

Of the broad road that stretches and the roadside fire.

[ʌv ðə brɒd roʊd ðæt streɪtʃz ænd ðə roʊdsaɪd faɪə]

넓게 펼쳐진 길과 모닥불.

4.4.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형 식

총 63마디로 A - A' - B

마 디	형 식
제 1마디 - 제 18마디	A
제 19마디 - 제 38마디	A'
제 39마디 - 제 63마디	B

b. 조 성

제 1곡 「*The Vagabond*」의 단조에서 벗어나 D b Major로 시작된다. 이런 조성의 변화는 시간적인 흐름과 공간적 이동을 표현하여, 경쾌하고 즐거운 느낌을 준다.

c. 빠르기, 리듬, 선율 연구

제 1곡의 반주에서 보여진 3도 5도 간격의 반복화음을 사용하여 마치 빠른 심장박동을 표현하는 듯 느끼게 한다. 하지만 제1곡 보다는 더욱 경쾌하고 가벼운 느낌이 들도록 *staccato*와, *Allegretto*와 *leggiero*가 제시되었다. (악보 4-1)

(악보 4-1) 마디.1-3

1 *Allegretto* *poco scherzando.*

Voice

I - will make you

Piano

p leggiero

노래가 시작되는 제3마디에서는 *scherzando*(조금은 장난스럽고, 익살스럽게)가 쓰여 있고 반주부는 처음 시작 제1마디부터 6마디에 이르기까지 동일한 형태를 유지한다. 박자는 4/4박자로 시작하여 제53마디에 잠깐 3/4박자로 변하지만 곧 돌아온다.(악보 4-2)

(악보 4-2) 마디.53-54

53
Voice *tranquillo.*
broad road that stretch
Pno.

제 1곡과 달리 D b Major로 시작하는 조성의 변화는 주인공이 그동안 공간과 시간의 이동을 보여주는 예로 볼 수 있다. 또 제 1곡의 c minor에서 반음 상승 시켜 단조에서 장조로 변화를 통해 분위기를 경쾌하고 즐거운 느낌을 자연스럽게 표현하게 한다. 노래가 시작되는 제3마디 부분에서 가사 T'(나)를 두 박자 반의 음가를 제시함은 자아를 강조하는 것으로 볼 수 있다. (악보 4-1) 제39마디에 이르러 반주의 음형이 아르페지오로 바뀌고 제 41마디에는 D b Major에서 c# minor로 전조되고 템포 역시 *meno mosso* (덜 빠르게)로 바뀐다. (악보 4-3)

(악보 4-3) 마디.38-40

Pno.

38

pp

rall. - *en* - *tan* - *do.*

이것은 사랑하는 연인에 대한 변화하는 감정을 표현하려고 *largamente* (폭넓고, 느리면서 장엄하게)를 제시하여 앞의 분위기와는 확연히 다르게 보다 진지하고 간절한 느낌의 표현을 요구한다. 이 곡의 클라이막스는 제44마디부터 46마디까지로 ‘사랑하는 연인과의 들만의 순간이 바로 가장 아름다운 노래’라고 노래 가사에 절정의 표현을 한다. 반주부에 나오는 스타카토나 아르페지오, 또 지시어로 표시한 레찌에로, 스케르잔도 등을 염두하여 노래하는 동안 무거워지거나 쳐지지 않도록 특히 주의 하여야 한다. B부분 중 제53마디부터 63마디에 들어가서는 주로 *tranquillo* 와 *pp*, *una corda*(하나의 현, 약음 페달을 밟으라는 지시어)가 나타나므로 반드시 염두 하여 피아노와 보이스의 앙상블이 적절 하도록 사전에 성악가와 협의가 있어야 순조로운 연주가 이루어 질 것이다. (악보 4-4)

(악보 4-4) 마디.53-63

53 *tranquillo.*

Voice: broad road that stretch

Pno. *Péd.*

55

Voice: - es and the road - - - side

Pno. *

58

Voice: fire

Pno. *pp una corda.* *Péd.* *

4.5 Youth and Love

4.5.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구

Youth and Love (젊은이와 사랑)

To the heart of youth the world is a highwyside.

[tu ðə hart ɔv juə ðə wɜ:ld ɪz ə haɪwɪsaɪd]

젊은이의 가슴에 세상은 탄탄대로.

Passing for ever, he fares, and on either hand,

[pasɪŋ fɔ:r evər hi feəz ænd ɔn iðər hænd]

젊은이는 끝없이 가네, 살아가네 양손으로,

Deep in the gardens golden pavilions hide,

[di:p ɪn ðə ɡɑ:dnz goʊldən pəvɪlɪən haɪd]

정원 속에 금빛 오두막들은 꼭꼭 숨어 있고,

Nestle in orchard bloom, and far on the level land

[nesəl ɪn ɔ:tʃərd blum ænd fɑ: ɔn ðə levəl lænd]

꽃핀 과수원엔 새들이 둥지를 틀고, 멀리 지평선 너머에선

Call him with lighted lamp in the eventide.

[kɔ:l hɪm wɪθ laɪtɪd læmp ɪn ðə ɪvəntaɪd]

저녁에 등불 밝혀 젊은이를 부르네.

Thick as stars at night when the moon is down

[θɪk æz stɑːz æt naɪt hwɛn ðə muːn ɪz daʊn]

달이 지면 더욱 도드라지는 별처럼

Pleasure assail him. he to his nobler fate fares;

[ˈpleʒər əseɪl hɪm hi tu hɪz nɒblər feɪt feəz]

쾌락은 엄습하네. 고귀한 운명을 향해 길을 가네

And but waves a hand as he passes on

[ænd bʌt weɪvz ə hænd æz hi pɑːsɪz ɒn]

그가 가면서 손 한번 흔들면 그 뿐

Cries but a wayside word to her at the garden gate,

[kraɪz bʌt ə weɪsaɪd wɜːd tu hɜːr æt ðə ɡɑːdn geɪt]

외친다네, 하지만 정원 문간에 선 그녀에게 지나가는 말 한 마디 뿐,

Sings, but a boyish stave and his face is gone.

[sɪŋz bʌt ə bɔɪʃ steɪv ænd hɪz feɪs ɪz ɡɒn]

노래한다네, 하지만 소년의 기골과 얼굴은 이제 볼 수 없다네.

4.5.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형 식

총 63마디의 곡으로 조성변화에 따라 A - B - C - A'

마 디 수	형 식
제 1마디 - 5마디 (5마디)	전 주
제 6마디 - 30마디 (25마디)	A
제 31마디 - 32마디 (2마디)	간 주
제 33마디 - 45마디 (13마디)	B
제 45마디 - 55마디 (11마디)	C
제 56마디 - 63마디 (8마디)	A'

b. 조 성

전체적인 조성은 G Major 로 이루어져 있다. A부분은 제16마디에서 C Major로 잠깐 전조될 때를 제외하고는 G Major로 진행되지만, B부분에서는 E Major - b minor - a minor등의 다양한 전조를 보여준다. C부분에서는 클라이막스로 가기 위한 효과로 G Major로 일관시키고 있다.

c. 빠르기, 리듬, 선율적 특징

이 곡은 본 윌리엄스의 1903년 연가곡 「*The House of Life*」(D.G. Rossetti) 중의 제 2곡인 「*Silent Noon*」과 비슷한 느낌을 갖게 하지만, 구성이나 기법적인 면에 있어서 보다 발전된 형태를 보인다. 앞의 작품에서는 리듬패턴의 반복만 있는데 이 곡에서는 셋잇단음표와 음들의 작은 변화가

보다 세련미를 나타낸다. (악보 5-1)

(악보 5-1) 마디.1-3

Piano

mp sonore

simile

Andante sostenuto 와 *p* 이면서 *espressivo*.(감정을 담은) *tempo rubato*(음악적인 표현을 위해 미묘하게 박자를 변화시켜 연주하는 것)를 곡의 처음에 제시하고 있는데 반주부가 2마디를 한 흐름으로 두 번 반복한다.

(악보 5-2)

(악보 5-2) 마디.1-6

Pno.

p espressivo. tempo rubato.

p

1

4

같은 음이 반복되어 정지된 것 같지만 작은 변화음을 사이에 두어 한가로운 전원 풍경이나 평화로움을 묘사하려는 듯 하고, 각 마디마다 3잇단음표를 첨가함으로써 정지와 움직임의 반복 현상을 극대화 하고 있다. 이런 정지된 것 같지만 그 안의 작은 움직임은 가사에 나오는 고요한 밤을 표현한 것 이라고 볼 수 있다. 이것이 앞서 언급한 「*Silent Noon*」과 가장 확연한 차이 이다. 제12마디와 39마디의 반주부분에서 제 1곡에 나오는 모티브를 더하여 연가곡적인 연관성과 곡 전체의 통일성을 더 해준다. (악보 5-3),(악보 5-4)

(악보 5-3) 마디.1-4

Pno.

p ma sempre marcato.

sempre presanta il basso.

(악보 5-4) 마디.12, 마디.39

이것은 뒤 부분에도 등장하는데 제45마디부터 48마디의 반주부는 제 3 곡의 제3마디부터 6마디의 선율을 모방하여 옥타브로 나타내고 있다. (악보 5-5)(악보 5-6)

(악보 5-5) 마디.1-4

(악보 5-6) 마디.45-48

또 제52마디부터 53마디의 반주 역시 제 3곡의 제53마디부터 55마디 선율의 변형된 형태로 나타나고 있다. (악보 5-7),(악보 5-8)

(악보 5-7) 마디.52-57

(악보 5-8) 마디.52-55

특히 *p* 의 악상기호를 유지하다가 제12마디 반주에서 제 1곡의 모티브가 등장 할 때는 *poco f* 를 제시하여 보다 강조하는 것을 알 수 있다. (악보 5-3)

제16마디에 이르러서는 *pp* 의 악상기호가 주어지면서 제21마디에는 *misterioso*(신비한, 비밀스러운)까지 제시하므로 긴장감을 늦추지 않는 자세가 요구된다. 제33마디에는 *poco animando*(점점 빠르고 경쾌하게)로 반주형태도 분산화음의 패턴으로 변하면서 그러나 여전히 *pp* 의 악상을 유지하면서 왼손 성부와 오른손 성부는 2:3 의 리듬형태를 제시하여 특별히 곡의 클라이막스로의 고조된 분위기를 이끌고 있다. (악보 5-9)

(악보 5-9) 마디.33-36

The image shows a musical score for piano (Pno.) covering measures 33 to 36. The key signature is G major (one sharp). The time signature is 3/4. Measure 33 begins with a 3:2 time signature change. The music is characterized by a 2:3 rhythmic pattern between the hands. The dynamics are marked as *pp* (pianissimo) and *f* (forte). Pedal markings are indicated at the bottom of the staves: *Ped.* under measure 33, and ** Ped.* under measures 34, 35, and 36.

제39마디에 한 번 더 제 1곡의 모티브를 보이는데 역시 *f* 와 *risoluto* 를 제시하여 강조하고 있다. (악보 5-4)

이것은 제42마디에 이르러 *affrettando*(성급하게)와 반주부에 *sempre f cresc.* 를 표시하여 45마디에는 곡의 최고조에 이르게 된다. 이때 반주부의

왼손 역시 트레몰로 패턴이 등장하여 한층 더 긴장감을 고조 시키고 폭발적인 느낌을 강하게 하고 있다.(악보 5-10)

(악보 5-10) 마디.42-45

The musical score for measures 42-45 is for piano. It features a complex texture with tremolos in the left hand and chords in the right hand. The tempo is marked 'affrettando' and the dynamics are 'sempre f cresc.' and 'ff Più mosso.'

제51마디 간주는 7마디째 이어오던 *f*의 다이내믹에서 *dim.*를 표시하고 바로 이어 52마디에는 *pp più mosso*(매우 여리게, 더욱 많이)로 왼손은 F코드를 2마디 유지하면서 오른손 성부가 제 3곡의 선율을 모방 진행 하게 된다.

55마디의 반주부에 *rall.*을 제시하여 점점 느려지면서 곡의 마무리를 준비하게 된다. (악보 5-11),(악보 5-12)

(악보 5-11) 마디.49-52

The musical score for measures 49-52 is for piano. It features a transition from a complex texture to a simpler one with triplets in the right hand and sustained chords in the left hand. The tempo is marked 'rall.' and the dynamics are 'pp Più mosso.'

(악보 5-12) 마디.54-55

Pno.

54

55

rall.

Ed.

*

제56마디에 다시 Tempo I로 반주패턴 역시 도입부의 반복으로 진행되다가 59마디에 낮은음 자리로 옥타브 아래까지 내려와 *sempre rall e dim.* (쉼 새 없이, 끊임없이, 점점 느려지면서, 점점 여리게)로 곡이 마무리 된다.(악보 5-13)

(악보 5-13) 마디.56-63

Pno.

56

Tempo I

pp

59

pp

sempre rall e dim.

3 3

이렇게 C부분 제45마디부터 55마디의 대조적 변화는 곡에 등장하는 방랑자의 오랜 방랑동안의 지치고 외로움을 표현한 것으로 미루어 볼 수 있다.

기본 3/4박자의 박자표가 주어지지만 곡의 중간 클라이막스인 제45마디에 4/4박자의 변박의 시도는 감정의 흥분과 고조됨을 잘 표현하도록 도와주고 (악보5-9), 다시 tempo I. 제56마디에 이르러 원래의 3/4박자로 돌아온 것은 주인공이 마음을 정하고 길 떠남을 표현한 것으로 알 수 있다.(악보 5-14)

(악보 5-14) 마디.54-57

4.6 In Dreams

4.6.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구

In Dreams (꿈에)

In dreams unhappy, I behold you stand

[ɪn dri:mz ʌnhæpi aɪ bihəʊld ju stænd]

불쾌한 꿈에서 당신을 보았네

As heretofore;

[æz hɪətəfɔː]

지금까지는

The unremember'd tokens in your hand

[ðə ʌnrɪmɛbərd tɔːkənz ɪn jɔːr hænd]

당신 손안에 있던 징표를 기억할 수 없지만

Avail no more.

[əveɪl noʊ mɔː]

이젠 쓸 데 없네.

No more the morning glow, no more the grace,

[noʊ mɔːr ðə mɔːrnɪŋ gləʊ noʊ mɔːr ðə grɛɪs]

찬란한 아침도, 우아함도 사라지고,

Enshrines, endears.

[ɪnˈʃraɪnz ɪndɪərz]

소중한 마음도 귀여움도 이젠 없네.

Cold beats the light of time upon your face

[kəʊld bi:tz ðə laɪt ʌv taɪm əpən jɔːr feɪs]

시간의 빛 차갑게 당신 얼굴을 스치고

And shows your tears.

[ænd ʃoʊz jɔːr tiərz]

당신 눈물 보였네.

He came and went. Perchance you wept awhile

[hi keɪm ænd went pɜːtʃæns ju wept əhwaɪl]

그 사람 왔다 가버렸네. 아마 당신은 잠깐 눈물 흘리고는

And then forgot.

[ænd ðen fərgat]

그리고는 잊었을 것이요.

Ah me! but he that left you with a smile

[a mi bʌt hi ðæt left ju wɪð ə smaɪl]

아! 웃음 남기고 떠난 그 사람은

Forgets you not.

[fərgets ju nat]

당신을 잊지 않는 다네.

4.6.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형 식

총 45마디로 A - A'의 형식으로 구성되어 있다.

마 디 수	형 식
제 1 - 2마디 (2마디)	전 주
제 3 - 23마디 (21마디)	A
제 24 - 26마디 (3마디)	간 주
제 27 - 39마디 (13마디)	A'
제 40 - 45마디 (6마디)	후 주

b. 조 성

c minor 로 시작하여 제19마디에서 d minor로 전조 되었다가 25마디에서 다시 c minor로 돌아간다. 제33마디에서 F Major로 전조 되었다가 37마디에 다시 원래의 c minor로 간다.

c. 빠르기, 리듬 선율의 특징

이 곡은 오랜 방랑으로 지친 주인공이 꿈 에서 연인의 냉담한 태도에 낙심하며 깨어난 후 연인에 대한 그리움에 슬픔과 안타까움을 표현한 곡이

다. 제목에서 나타나듯이 꿈꾸는 듯 한 몽상적인 분위기와 현실의 냉혹한 분위기를 잘 살려야 한다. 제 1마디부터 26마디까지를 꿈 의 관점으로 볼 수 있고, 27마디부터 끝까지를 현실로 나눠 볼 수 있다. 반주가 c minor 의 조성 으뜸음인 c음정을 가지고 당김음 음형으로 시작한다. (악보 6-1)

(악보 6-1) 마디.1-5

1 **Andantino**

Voice: *p* In dream un - hap-py I be - hold you

Piano: *p*

제12마디부터 14마디(악보 6-2), 19마디부터 20마디(악보 6-3)를 통해 알 수 있듯이 단3도 화음이 첫째 자리바꿈 할 때 생기는 5도 음정을 반음계 적으로 병진행 함으로써 꿈속의 불길함이나, 연인을 향한 그리움과 우울한 느낌을 한층 증가시킨다. (악보 6-2),(악보 6-3)

(악보 6-2) 마디.11-14

11

Voice

hand a - vail no more. No more the morn - ing

Pno.

poco f *mf* *poco animato*

(악보 6-3) 마디.19-21

19 *poco animato*

Voice

Gold beats the light og time up - on your face and

Pno.

f

노래선율에 있어서도 6도 음정(제20-21마디)의 도약이나 반음계적 진행, 당김음의 리듬패턴을 반주부와 불일치, 대비시켜 더욱 꿈과 현실의 교차함을 드러낸다. 여기서 보이는 당김음(syncopation)리듬 패턴은 브람스 가곡

의 「*immer leise*」의 리듬을 연상 시키는데 분위기 역시 죽음의 잠으로 빠져드는 느낌으로 비슷한 분위기를 불러 일으킨다. (악보 6-4),(악보 6-5)

(악보 6-4) 마디.1-2

(악보 6-5) 마디.44-45

피아노의 전주는 하나의 음정으로 4번 반복된 후 바로 뒤이어 노래가 나오는데 잠에서 바로 깨어난 듯 한 다급함을 느끼게 한다. (악보 6-1) 첫 동기에 나타나는 선율은 곡 중간 반주부에도 후주에도 상징적으로 다시 나타난다. *Andantino* 와 *p* 로 시작하는데 노래의 중요 단어 ‘**dreams**’ 와 같은 위치에 짧은 다이내믹 < > 을 더하여 단어를 강조하여 표현하도록 유도했다. (악보 6-1) 특히 제16마디에서는 *f*, *p* 를 한마디에 붙여 표시함으로 더욱 극적인 전환을 연주자에게 요구하였다. (악보 6-6)

(악보 6-6) 마디.15-17

이때 왼손 반주부(제16마디)에서 B $\flat$ 화성을 펼침 리듬 패턴으로 배치하여 자연스럽게 다음 프레이즈를 연결하고 있음을 알 수 있다. (악보 6-6) 또 제19마디에서는 D음정을 베이스음정으로 길게 끌면서 노래선율의 반음계적 하행선율을 오른손 5도 화음으로 동형 진행 하고 있다. (악보 6-3) 이 곡의 클라이막스 제21마디에 이르러서는 ‘**upon your face**’의 가사에 집중 할 수 있도록 크레센도의 진행으로 *f* 에까지 도달하게 한다. (악보 6-3)

이때 이미 제19마디부터 *poco animando* 를 제시함으로 미리 클라이막스로의 진행을 준비하고 있다. (악보 6-3) 이어지는 뒤의 가사 ‘**shows your tears**’에는 *smorzando*(작아지는, 사라지는, 흐려지는)를 제시하면서 더욱 가사의 충실한 표현을 의도한다. 또 제23마디부터 25마디의 간주는 A 부분을 마무리하는 함축적 의미를 포함하므로 더욱 신중하게 연주해야 한다. (악보 6-7)

(악보 6-7) 마디.23-25

A'에 포함되는 제31마디에 *Poco rit.* 와 *pp* 에 이어 'fogot'의 노래 가사에 이르는데 이때 반주부의 g b 코드가 더욱 몽롱함을 증가시킨다. (악보 6-8)

(악보 6-8) 마디.30-32

현실에 돌아온 것을 표현 하듯이 바로 뒤 마디에 *f* 와 *a tempo* 를 제시하고 가사 역시 꿈에서 깨어난 현실을 외치듯 'Ah me!'가 뒤따른다.(악보 6-9)

(악보 6-9) 마디.33-38

33 *f a tempo*

Voice: Ah me! but he that left you with a

Pno. *f*

36 *pp* *morendo.*

Voice: simile for - gets you

Pno. *f* *pp* *colla voce.*

선율은 불안정한 반음계 하행진행을 제34마디 반주부가 단3도 화성으로 동형진행 한 후 (악보6-9) 제37마디에는 또다시 *pp* 와 반주 왼손 베이스에 f# 음정에 *colla voce*(음정을 가지고, 유지하고)를 제시해 노래를 자연스럽게 이어받아 계속적으로 여운을 갖도록 한다.(악보 6-10)

(악보 6-10) 마디.39-44

39

Pno.

a tempo sempre rall.

반복

42

Pno.

이때 전주에서는 오른손이 연주했지만, 후주에 와서는 왼손 배치로 바뀌었으며 두 번 반복하고 두 번째에는 한 옥타브 아래로 진행된다. (악보 6-10) 마지막 끝 2마디, 제44마디부터 45마디는 첫 전주에서와 같은 음형을 가지고 있으나, 전주에서는 오른손에 나왔던 것이 후주에는 왼손 배치되어 더욱 어두운 느낌과 가라앉는 듯 한 분위기를 표현한다.(악보 6-4)

4.7 The Infinite Shining Heavens

4.7.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구

The Infinite Shining Heavens (한량없이, 빛나는 하늘)

The infinite shining heavens

[ðə ɪnfɪnɪt ʃaɪnɪŋ heɪvənz]

한량없이 빛나는 하늘

Rose, and I saw in the night

[roʊz ænd aɪ sɔ ɪn ðə naɪt]

우뚝 서서, 그리고 나는 밤 하늘을 바라보았네

Uncountable angel stars

[ʌnkaʊntəbəl eɪdʒəl stɑːz]

수없이 많은 천사의 별들

Showering sorrow and light.

[ʃəʊərɪŋ sɔːrəʊ ænd laɪt]

슬픔의 빛이 쏟아짐을 보네.

I saw them distant as heaven,

[aɪ sɔ ðəm dɪstənt æz heɪvən]

하늘처럼 먼데서,

Dumb and shining and dead,

[dʌm ænd ʃaɪnɪŋ ænd dɛd]

말 없이 빛나며 죽어 감을 보네,

And the idle stars of the night

[ænd ðə aɪdl stɑːz ɔv ðə naɪt]

고요한 밤별은

Were dearer to me than bread.

[wɛrː dɪərər tu mi ðæn brɛd]

내가 빵보다 더 소중한 것.

Night after night in my sorrow

[naɪt æftər naɪt ɪn maɪ sɔːrɔʊ]

밤이면 밤마다 내 슬픔 속에

The stars looked over the sea,

[ðə stɑːz lʊkt oʊvər ðə si]

별들은 바다를 굽어보네,

Till lo! I looked in the dusk

[tɪl loʊ aɪ lʊkt ɪn ðə dʌst]

그때! 어스름 속에서

And a star had come down to me.

[ænd ə stɑr hæd kʌm daʊn tu mi]

별 하나 내게 내려움을 보네.

4.7.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형식

총 47마디의 A -A'의 형식으로 구성되어 있다.

마디	형식
제 1마디 - 제 2마디	전주
제 3마디 - 제 28마디	A
제 29마디 - 제 33마디	간주
제 34마디 - 제 45마디	A'
제 46마디 - 제 47마디	후주

b. 조성

d minor의 조성을 가지고 있지만 시작부터 으뜸음이 아닌 5음으로 시작하여 신비스러운 느낌을 더한다. 제20마디에 가서는 E♭ Major로 전조됐다가 또 F Major로 전조 후 다시 D Major로 마친다.

c. 빠르기, 리듬, 선율적 특징

제목에서 느낄 수 있듯이 밤하늘에 별이 반짝거리는 모습을 피아노의 글리산도 주법으로, 음을 1, 2, 3, 4음 더해가면서 드넓은 공간적 표현을 시도했고, 2박자의 단순한 리듬형태를 일관되게 유지함은 정적이고 조용한 밤하늘을 잘 표현하도록 하였다. (악보 7-1)

(악보 7-1) 마디.1-4

The image shows a musical score for piano, measures 1 through 4. The score is written for a piano and is in 3/2 time. The first measure is marked with a '1' above it. The dynamics are marked 'pp molto legato.' The score features a glissando effect in the right hand, which is circled. The bass line consists of a steady rhythm of quarter notes.

Andante sostenuto 의 3/2박자 곡이므로 분위기를 살리기 위해 템포가 늦어지지 않도록 유지해야하며 제6마디에 가서는 2/2 박자의 변박이 나오지만 2분 음표를 기준삼아 진행함으로 어색하지 않을 수 있다. 자주 등장하는 *pp* 이지만 *molto legato*(매우 많이, 음과 음 사이를 매끄럽게 연결하여)가 제시 되어있는데, 피아노는 글리산도 할 때 패달을 동반하여 음이 몰리거나 섞이지 않도록 주의 하고 노래가 자연스럽게 스며드는 느낌이 나오도록 유도해 주어야 한다. 제1마디부터 3마디를 보면 시작 음은 단음 (한 음정)으로 시작되지만 음정이 하나씩 더해져 갈수록 많은 비화성음을 첨가 한

다. (악보 7-1) 그러나 이것이 복잡해지거나 시끄러운 느낌으로 표현 되지 않도록 각별히 유의해야 한다. (악보 7-1)

제12마디에서는 반주 패턴이 살짝 바뀌어 감6도 화성의 동형 진행을 두 번 반복하고 바로 이어 모방 기법을 사용하여 19마디까지 진행된다. (악보 7-2), (악보 7-3), (악보 7-4)

(악보 7-2) 마디.12-13 (악보 7-3) 마디.20-21 (악보 7-4) 마디.16-17

제20마디에서는 e b Major로 조성을 바꿔 가사의 ‘dead’를 더욱 주목하게 한다. 여기서 한 가지 더 눈여겨 볼 것은 작곡자의 다이내믹을 사용하여 가사를 표현하는 기법인데 가사표현의 극대화를 위하여 제19마디에 *cresc.*를 제시하다가 갑자기 20마디에 *pp* 로 바꾼다. (악보 7-5)

(악보 7-5) 마디.19-21

Musical score for voice and piano, measures 19-21. The voice part has lyrics "shi-ning and dead, And the". The piano part has a *pp* dynamic marking. A box highlights measures 20-21.

그리고 가사 'dead'에는 4박자를 테누토로 유지하도록 한 것은 연주자가 특별한 해석을 굳이 하지 않아도 가사의 표현이 최대화 될 수 있도록 작곡자가 의도한 것으로 보여진다. 제26마디에서는 이 곡 안의 가장 높은 음정 e_b 이 나타났고 이 부분은 *f*로 강조 하도록 한다. 여기서 클라이막스에 이르러 다음부터는 피아노 반주부의 선율이 C음정에서부터 반음계 하향 진행 하면서 간주한다.(악보 7-6)

(악보 7-6) 마디.26-3

Musical score for piano, measures 26-3. The score shows a piano part with a *f dim* dynamic marking and a box highlighting measure 26.

제34마디 A'부분에서는 다시 처음 박자인 3/2박자로 돌아와서(악보 7-7) 38마디부터는 *pp* 의 *animando* 로 43마디까지 긴장감이 풀리지 않게 계속 유지시키다가 44마디에 이르러 *cresc, f* 로 절정을 이루고 곧 *dim.*하면서 *pp* 로 여운을 가지고 사라지듯 노래한다.

(악보 7-7) 마디.33-38

The image shows a piano score for measures 33 to 38. The music is written for piano (Pno.) in 3/2 time. Measure 33 starts with a treble clef and a key signature of one flat. The score includes various musical notations such as chords, single notes, and rests. Dynamic markings include *pp* (pianissimo) and *f* (forte). The tempo/mood marking *animando* is present. The score ends with a double bar line and a repeat sign.

여기서 *f, pp* 의 대조적인 악상구조를 가지고 더욱 주체적 가사 전달 'me'(나)를 극대화 한 것으로 볼 수 있다.

이 곡은 전반적으로 낭송체적 요소를 가지고 있어 반주부와 성악선율의 리듬형태가 같이 움직이고 있다. 이것은 보다 가사의 자유로운 표현을 도울 수 있으며, 음정의 도약이 많은 성악 선율의 노래에 있어서도 좀 더 자유로움을 허락한 것으로 볼 수 있다. 그러나 마지막 후주 제46마디부터47마디에서는 제 5곡 제16마디에서 보여준 것 같이 지금까지와는 다른 반주 패턴의 D Major코드의 펼침을 사용하여 또 다른 느낌으로 마무리하는 것이 곡을 마지막까지 지루하지 않게 하는 작은 요소로 알 수 있다. (악보 7-8) (악보

7-9)

(악보 7-8) 마디.43-47

Musical score for measures 43-47. The score is in 2/4 time and features a key signature of one flat (B-flat major or D minor). The Voice part (treble clef) begins at measure 43 with a whole note G4, followed by a half note A4 in measure 44, and a whole note B4 in measure 45. The lyrics "to me." are written under the notes. The dynamic markings are *f dim.* over the first two notes and *pp* over the third. The Piano part (grand staff) consists of a dense texture of chords and arpeggios. It starts with a *f* dynamic and gradually decreases to *pp* by measure 47. A *Ped.* (pedal) marking is present at the start of measure 47. A double bar line with an asterisk (*) is at the end of measure 47.

(악보 7-9) 마디.16

Musical score for measure 16. The score is in 2/4 time and features a key signature of one flat (B-flat major or D minor). The Piano part (grand staff) consists of a dense texture of chords and arpeggios. It starts with a *f* dynamic and gradually decreases to *p* by the end of the measure. A double bar line is at the end of the measure.

4.8 Whither must I Wander

4.8.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구

Whither Must I Wander? (어디로 갈까?)

Home no more home to me, Whither must I wander?

[hoʊm noʊ mɔr hoʊm tu mi hwɪðər mʌst aɪ wɔndər]

집이 더 이상 집이 아니니, 어디로 가나?

Hunger my driver, I go where I must.

[hʌŋgər maɪ draɪvər aɪ goʊ wɛər aɪ mʌst]

굶주림에 내몰려, 가야 하는 데로 가야지.

Cold blows the winter wind over hill and heather:

[kɔʊld blɔʊz ðə wɪntər wɪnd oʊvər hɪl ænd heðər]

언덕 넘어, 들판 넘어 찬 겨울 바람 불고

Thick drives the rain and my roof is in the dust.

[θɪk draɪvz ðə reɪn ænd maɪ ruːf ɪz ɪn ðə dʌst]

장대비 내리는데 내 지붕엔 먼지만 가득.

Love'd of wise men was the shade of my roof-tree,

[lʌvd ʌv waɪz mɛn wəz ðə ʃeɪd ʌv maɪ ruːf tri]

사람들의 칭송을 받던 내 집 처마,

The true word of welcome was spoken in the door

[ðə tru wɜːd ɒv wɛlkəm wəz spəʊkən ɪn ðə dɔːr]

누구나 문 앞에 오면 진실로 환대 받았지

Dear days of old with the face in the firelight,

[dɪər deɪz ɒv oʊld wɪð ðə feɪs ɪn ðə faɪərlaɪt]

모닥불 빛에 둘러싸고 앉아 놀던 아름다운 옛날이여,

Kind folks of old, you come again no more.

[kaɪnd fəʊks ɒv oʊld ju kʌm əgeɪn noʊ mɔː]

그때 그 사람들, 다시는 오지 않네.

Home was home then, my dear, full of kindly faces,

[həʊm wəz hoʊm ðen maɪ dɪər fʊl ʌv kaɪndli feɪsɪz]

그 땐 집이 집이었지, 나의 친애하는, 상냥한 얼굴들이 있던 곳,

Home was home then, my dear, happy for the child.

[həʊm wəz hoʊm ðen maɪ dɪər hæpi fɔːr ðə tʃaɪld]

그 땐 집이 집이었지, 나의 친애하는, 아이의 행복이 있는 곳.

Fire and the windows bright glittered on the moor land

[faɪər ænd ðə wɪndəʊz braɪt glɪtəd ɒn ðə muːər lænd]

광야 위로 모닥불과 창문은 밝게 빛나고

Song, tuneful song, built a palace in the wild.

[sɒŋ tʃunfəl sɒŋ bɪlt ə pælɪs ɪn ðə waɪld]

아름다운 노래, 황무지에 궁전 이루었지.

Now when day dawns on the brow of the moorland,

[naʊ hwɜn deɪ dɔnz ɔn ðə braʊ ɔv ðə muərlænd]

이제 광야위로 날이 밝으면,

Lone stands the house, and the chimney-stone is cold.

[ləʊn stændz ðə haʊs ænd ðə tʃɪmni stəʊn ɪs kəʊld]

집만 외로이 서 있네, 굴뚝의 돌은 식었네.

Lone let it stand, now the friends are all departed,

[ləʊn let ɪt stændz naʊ ðə frenz ar: ɔl dɪpɑrtɪd]

외로이 선 집, 벗들은 뿔뿔이 흩어졌지,

The kind hearts, the true hearts, that loved the place of old.

[ðə kaɪnd hɑrts ðə tru hɑrts ðæt lʌvd ðə ples ɔv ɔʊld]

따스한 마음들, 진실한 마음들, 오래된 이곳을 사랑하던 사람들.

Spring shall come, come again, calling up the moorfowl,

[sprɪŋ ʃæl kʌm kʌm əgeɪn kɔlɪŋ ʌp ðə muərfəʊl]

새봄 다시 와 광야의 새들이 돌아오라 부르네,

**Spring shall bring the sun and the rain, bring the bees and
flowers;**

[sprɪŋ ʃæl brɪŋ ðə sʌn ænd ðə reɪn brɪŋ ðə bi:z ænd

flaʊərz]

봄에는 햇빛 비치고 비가 오고, 벌이 날고 꽃이 피겠지

Red shall the heather bloom over hill and valley,

[red ʃæl ðə heðər blum oʊvər hɪl ænd væli],

언덕과 골짜기의 헤더도 붉게 꽃피고,

Soft flow the stream through the even-flowing hours.

[sɒft fləʊ ðə strɪm θrəʊ ðə ɪvənfləʊɪŋ aʊərz]

흐르는 시간 따라 시냇물도 부드럽게 흐르겠지.

Fair the day shine as it shone on my childhood-

[feɪər ðə deɪ ʃaɪn əz ɪt ʃəʊn ɔn maɪ tʃaɪldhəʊd]

내 어릴 적처럼 빛나는 그날이여

Fair shine the day on the house with open door.

[feɪər ʃaɪn ðə deɪ ɔn ðə haʊs wɪθ ɒpən dɔːr]

빛나는 그날, 내 집문 다시 열리네.

Birds come and cry there and twitter in the chimney-

[bɜːz kʌm ænd kraɪ ðer ænd twɪtər ɪn ðə tʃɪmni]

새들 날아와 울고 굴뚝에서 조잘 거리네

But I go for ever and come again no more.

[bʌt aɪ goʊ fɔːevər ænd kʌm əgeɪn noʊ mɔː]

난 그러나 아주 떠나 다시 오지 않으리.

4.8.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형 식

크게는 A - A' - A''의 3부분 형식으로 구성되어 있다.

마 디	형 식
제 1마디 - 제 2마디	전 주
제 3마디 - 제 20마디	A
제 20마디 - 제 21마디	간 주
제 22마디 - 제 39마디	A'
제 39마디 - 제 40마디	간 주
제 41마디 - 제 58마디	A''

b. 조 성

곡 전체적 조성은 c minor의 자연단음계로 되어 있고 각 절의 시작을 나란한조인 E b Major로 자주 전조 한다. 마지막은 다시 원조인 c minor로 끝을 맺는다. 이것은 제 1곡의 모티브를 차용한 것이다.

c. 빠르기 , 리듬, 선율적 특징

이 곡은 연가곡 중 제7곡에 배치되어 있지만 작곡자가 1901년에 작곡한 것으로 연가곡 중 가장 먼저 만들어진 곡이다. 그래서 3도진행의 영국 민요풍의 소박한 노래 선율에 유절형식을 갖는다. 그러나 반주부의 변화를 주

어 곡 전체적인 단조로움을 피하였다. 이 곡에서 자주 보여지는 노래 선율과 반주부의 동일한 리듬 진행, 단순한 화성의 사용, 화성 병진행은 초기 작품의 성격을 잘 나타낸다. 전주는 보기 드물게 *f* 의 악상기호로 시작되어 *dim.* 하게 한다. (악보 8-1)

(악보 8-1) 마디.1-2

이러한 전주는 처음 방랑을 시작할 때의 패기와 의지 있음을 나타낸 것으로 짐작 할 수 있고, 방랑 생활로 몸과 마음의 피곤하고 지침을 디미누엔도로 표현 한 것으로 해석 할 수 있다고 생각 한다.

노래 선율이 나오는 제3마디에 *mf* 이지만 *tranquillo* 를 표시하여, 회상적인 느낌이 나도록 했는데, 이것은 가사 전달의 분위기를 지시한 것이다. 이때 반주부의 오른손은 6도의 연속진행으로 노래선율과 동형진행 하는데 화음을 칠 때 소리가 끊이지 않으면서 패달로 인하여 소리가 섞여 지지분하게 들리지 않도록 각별히 유의하는 것이 요구 된다. (악보 8-2)

(악보 8-2) 마디.3-4

3 *f tranquillo*

Voice

Home no more home to me, ... whi-ther must I wan - der?

Pno. *p legato*

이 곡은 특별히 가사에 많은 인생의 여정을 노래하고 있으므로 강박 비트에 떨어지는 가사 단어 '**Home**' 표현에 집중하는 것이 중요하다고 볼 수 있다. *f* 의 악상기호가 긍정적인 단어(제12마디의 '**love**', 53마디 '**house**') (악보 8-3),(악보 8-4) 뿐 만 아니라 부정적인 단어(제15마디 '**spoken**', 31마디의 '**now**')에서도 나타내고 있으므로 이러한 의미의 차이를 잘 파악해서 연주하는 것이 필요하다고 생각한다. *pp* 역시 뉘앙스가 상반되는 단어에 동일하게 쓰여 있음으로 의미의 차이를 두고 표현하는 것이 필요하다고 보여진다.

(악보 8-3) 마디.12-13

12 31

Voice

Lov'd of... wise men was the Now when day dawns on the

Pno.

f

(악보 8-4) 마디.15-16

15

Voice

ff *poco rit.* *a tempo* *p*

spo-ken in the door. Dear days of old... with the

Pno.

ff *poco rall.* *pp a tempo*

이 곡은 유난히 단호함을 강조하는데 이것의 표현은 제12마디와 31마디 *risoluto* 에 뒤이어 15마디와 34마디 53마디에 *ff* 까지 이르러 바로 다음 마디 해결까지 *poco rit.* 를 거쳐 *a tempo, p* 로 진행 하는 것에서 알 수 있다. (악보 8-5),(악보 8-6)

(악보 8-5) 마디.53-54

Musical score for measures 53-54. The score is in a key with two flats (B-flat and E-flat) and a 4/4 time signature. It features a Voice part and a Piano (Pno.) accompaniment. The Voice part starts at measure 53 with a *ff* dynamic and a *poco rit.* marking. The lyrics are "house with o - pen door. Birds come and cry there and". The Piano part also starts at measure 53 with a *ff* dynamic and a *poco rit.* marking. The dynamics change to *pp* and the tempo marking changes to *a tempo* at measure 54.

(악보 8-6) 마디.34-35

Musical score for measures 34-35. The score is in a key with two flats (B-flat and E-flat) and a 4/4 time signature. It features a Voice part and a Piano (Pno.) accompaniment. The Voice part starts at measure 34 with a *ff* dynamic and a *poco rit.* marking. The lyrics are "chim-ney-stone is cold. Lone let it stand now the". The Piano part starts at measure 34 with a *ff* dynamic and a *poco rit.* marking. The dynamics change to *p* and the tempo marking changes to *a tempo* at measure 35.

또 반주는 전주에서 보였던 동일한 형식으로 간주 제20마디부터 21마디 (악보 8-7), 제39마디부터 40마디(악보 8-8)에 반복되고 있으며, 11마디나 30마디, 49마디(악보 8-9)의 반주는 한마디지만 *pp* 에서부터 *cresc.* 하여 *f* 에 도달하게 하는 중요한 브릿지 역할을 한다.

(악보 8-7) 마디.20-21

(악보 8-8) 마디.39-40

20 39

Voice

Pno.

f *p* *f* *p*

more. old.

(악보 8-9) 마디.11, 30, 49

11 30 49

Voice

Pno.

pp *pp* *pp*

dust. wild. hours.

제55마디에서는 노래 선율과 피아노 베이스가 반진행하여 더 폭넓은 음향효과를 가지고 제57마디에 가서 피아노 베이스의 음가를 길게 (8분음표에서 4분음표로)바뀌 중지 효과를 더 하였다. (악보 8-11)

(악보 8-10) 마디.54-55

Pno.

a tempo

(악보 8-11) 마디.55, 57

Pno.

colla voce

4.9 Bright is the Ring of Words

4.9.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구

Bright is the Ring of Words (밝게 울리는 목소리는)

Bright is the ring of words

[braɪt ɪz ðə rɪŋ ɔv wɜːz]

밝게 울리는 목소리는

When the right man rings them

[hwɛn ðə raɪt mæn rɪŋz ðɛm]

제대로 된 사람에게서 나오는 것

Fair the fall of songs

[fɛɪər ðə fɔ:l ʌv sɔŋz]

낭랑하게 울려 퍼지는 노래는

When the singer sings them.

[hwɛn ðə sɪŋər sɪŋz ðɛm]

가수가 부를 때 나오는 것.

Still they are carolled and said

[stɪl ðeɪ a:r kærələd ænd seɪd]

아직도 불리우고 말이 전해지네

On wings they are carried

[ɔn wiŋz ðeɪ a:r kærɪd]

그들의 날개로

After the singer is dead

[æftər ðə sɪŋər ɪz dɛd]

노래부른 이가 죽고 난 후

And the maker buried.

[ænd ðə meɪkər bɛrɪd]

그는 묻히게 되네.

Low as the singer lies

[loʊ æz ðə sɪŋər laɪz]

노래부른 이가 낮게

In the field of heather,

[ɪn ðə fi:ld ɔv heðər]

헤더가 핀 들판에 누워 있어도,

Songs of his fashion bring

[sɔŋz ʌv hɪz fæʃən brɪŋ]

아름다운 그의 노래는

The swains together.

[ðə swɛɪnz tuɡeðər]

시골 젊은이들을 불러모은다.

And when the west is red

[ænd hwɛn ðə wɛst ɪz rɛd]

서쪽이 붉게 물들 때

With the sunset embers,

[wɪð ðə sʌnsɛt ɛmbərz]

노을로 붉게 타올라,

The lover lingers and sings,

[ðə lʌvər ɪŋgərz ænd sɪŋz]

연인은 머물며 노래를 부르고,

And the maid remembers.

[ænd ðə meɪd rɪmɛmbərz]

소녀는 추억에 잠긴다.

4.9.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형 식

A - A' 의 총 40마디

마 디 수	형 식
제 1마디 (1마디)	전 주
제 2 - 19마디 (17마디)	A
제 20 - 40 마디 (21마디)	A'

b. 조 성

처음은 C Major로 시작하여 제10마디에서 D b Major로, 18마디에서 다시 C Major로 돌아간다. A'부분에서는 C Major - A Major - D b Major로 전조 되었다가 마지막 마디에서 시작조인 C Major로 돌아가서 끝마친다.

c. 빠르기, 리듬, 선율의 특징

전주라고 말하기 애매하게 첫마디 시작을 페르마타가 붙은 C코드 *f* 로 시작하여 앞으로 전개될 곡의 강함과 단호함을 암시한다. (악보 9-1)

(악보 9-1) 마디.1-3

템포는 *Moderato risoluto* 이다. 처음 시작의 박자 표시는 3/4박이지만 제4마디에서 4/4박으로 바뀌고 다시 두 마디 후 3/4박자로 변박된다. 이런 형식은 계속되고 중간 17마디에서는 5/4박자로 바뀐다. 이것은 작곡자가 박자에 얽매이지 않고 시의 운율과 음악의 어울림을 중요하게 여겼던 그의 작곡 스타일로 미루어 볼 수 있다. (악보 9-2)

(악보 9-2) 마디.5-8

제1마디의 짧은 전주에 이어 나오는 노래는 반주와 반진행하면서 피아

노의 넓은 음역이 장엄한 분위기를 더한다. (악보 9-2) 하지만 제10마디부터는 앞과 대조적으로 *p* 와 *legato* 로 D $\flat$ 화성의 고유한 맑고 깨끗한 색채감으로 느끼게 한다. (악보 9-3)

(악보 9-3) 마디.10-13

10
Voice *mp*
Still they are ca - rolled and said on wings they are

Pno. *mp legato*

피아노가 노래 선율과 동형진행 하지만 3도 음정의 화성을 더해서 단순함을 줄이고 있다. 제17마디에서부터 박자의 변화와 *poco rit.* 하여 18마디 *pp* 에 이르고 피아노가 이어받아 C코드의 펼쳐진 화음으로 마무리하면서 A'로 자연스럽게 이어간다. (악보 9-4)

(악보 9-4) 마디.17-20

17 *poco rit.* *pp*
Voice dead And the mak-er bur - ied Low as the
Pno.

앞의 제6곡에서 나왔던 반주의 클리산도 주법이 다시 나와 제목에 나타나는 'bright'(밝고 빛나는)의 느낌을 극대화하였다. (악보 9-5),(악보 9-6)

(악보 9-5) 마디.20-22

20 *pp*
Pno.

(악보 9-6) 마디.1-3

Pno. *pp molto legato.*

제28마디부터는 8분음표의 분산 화음을 사용하여 지금까지와는 다른 분위기를 갖는데 이때 왼손 반주의 베이스 지속음을 유지시켜 음향적으로 풍성할 수 있게 한다. (악보 9-7)

(악보 9-7) 마디.28-29

Pno. *p.*

특히 제34마디에서는 피아노에 먼저 주선율이 주어지므로 오른손의 D^b, C음정을 코드 안에서도 잘 살려 주어야 한다. (악보 9-8)

(악보 9-8) 마디.34-35

34

Voice

la melodia ben marcato The lov - er

Pno.

p

마지막 제28마디부터 끝까지는 가사에서 나오듯이 ‘**And the maid remembers**’(소녀는 추억에 잠긴다) 과거의 회상과 그리움을 노래한다. 반복되는 제38마디부터 끝음까지는 *pp molto piu lento, rall.*의 반주는 A b, B b, C코드로 압축하여 긴장감을 이어가고, 39마디에 화음의 패턴이 분산되어 나타난다. 이때 리듬이 연속적인 4개의 8분음표와 4분음표의 셋잇단음표로 바뀌어져 곡의 분위기가 더욱 승화하는 듯 한 분위기를 들도록 하고 있으므로 한음 한음에 의미를 부여하여 신중하고 여운을 느끼며 연주하는 것이 요구된다. (악보 9-9)

(악보 9-9) 마디.38-40

38 *pp* *molto più lento*

Voice

And the maid re - mem - - bers.

colla voce

Pno. *pp* *molto più lento* *rall.*

A $\flat$ B $\flat$ C

Detailed description: This is a musical score for voice and piano. The voice part is in the upper staff, starting at measure 38 with the lyrics 'And the maid re - mem - - bers.' The piano accompaniment is in the lower staff, featuring chords in the left hand and a melodic line in the right hand. The tempo is marked 'molto più lento' and the dynamics are 'pp'. The piano part includes a 'colla voce' marking and a 'rall.' marking. The key signature has one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is common time (C). The piano part has a triplet in the right hand. The chords A-flat, B-flat, and C are indicated below the piano staff.

4.10 I Have Trod the Upward and the Downward Slope

4.10.1 가사의 내용과 발음에 관한 연구

I Have Trod the Upward and the Downward Slope

(나는 오르막 내리막을 다 겪었네)

I have trod the upward and the downward slope;

[aɪ hæv trɒd ðə ʌpwərd ænd ðə daʊnwərd sloʊp]

나는 오르막 내리막을 다 겪었네

I have endured and done in day before;

[aɪ hæv ɪndʒʊəd ænd dʌn ɪn deɪz bɪfɔː]

나는 참아도 보고 겪어도 봤네, 그 시절엔

I have longed for all, and bid farewell to hope;

[aɪ hæv lɔŋd fɔːr ɔːl ænd bɪd fɛərweɪl tu hoʊp]

나는 모든 것 다 추구해 봤지만, 이젠 희망 버렸네

And I have lived and loved, and closed the door.

[ænd aɪ hæv lɪvd ænd lʌvd ænd kloʊzd ðə dɔːr]

나는 살며 사랑했네, 그리고 이제 문을 닫네.

4.10.2 악곡 분석 및 표현에 관한 연구

a. 형식

24마디의 전체 하나의 형식으로 구성 된다.

마디 수	형식
제 1마디 (1마디)	전주
제 2 - 16마디 (15마디)	A
제 17 - 25마디 (9마디)	후주

b. 조성

전체 조성은 d minor이며, 제8마디부터 25마디에서는 같은 으뜸음조인 D Major로 전조된 후 끝마친다.

c. 빠르기, 리듬, 선율적 특징

제9곡은 「*Songs of Travel*」의 마지막 곡으로 윌리엄스가 죽은 후 그의 미망인에 의하여 발견되어 1907년에 9곡을 모아 Boosey and Hawkes에서

순서를 올바르게 교정하여 연가곡으로 완전한 출판을 하게 되었다.¹⁸⁾ 이 곡 역시 인생을 뒤 돌아보며, 지난날을 추억하는 분위기로 가사가 매우 함축적이다. 음악 구성에서도 마찬가지로 마지막 곡 임에도 불구하고 짧은 구성으로 함축시켰다. 그래서 노래와 피아노에 있어서도 더 농축적인 표현이 요구된다. 하지만 앞에서 등장했던 리듬패턴이나 선율을 차용했으며, 그래서 더욱 종합적이고 마무리된 느낌을 갖는다. (악보 10-1),(악보 10-2)

(악보 10-1) 마디.1

Andante sostenuto

Piano

p *maestoso*

(악보 10-2) 마디.1

Pno.

p *ma sempre marcato.*

sempre presanta il basso.

18) Neil Butterworth, **Ralph Vaughan Williams A Guide to Research**, Garland Publishing, ING. NewYork & London, 1990, p.95

첫 마디 전주가 제1곡의 주제 모티브로 나타나고 왼손은 순차 하행하는 단순한 리듬형식으로 과거 회상의 감정을 느끼기에 충분하다. (악보 10-1) 노래는 낭송적이어서 박자에 매이지 않고 자유스럽게, *quasi rit.*(점점 느려지듯이)로 연주하는 것이 좋다. (악보 10-3)

(악보 10-3) 마디.2

2 *mf quasi rit.* *a tempo*

Voice

I have trod the up-ward and the down - ward

Pno.

제3마디 가사에서 나타나듯이 과거를 회상 할 때는 젊은 시절을 표현하도록 *f* 와 *risoluto* 하게 연주하는 것을 요구했다.(악보 10-4)

(악보 10-4) 마디.3

3 *risoluto*

Voice

slope; I have en

Pno.

risoluto

제8마디부터는 더 가사의 내용에 집중하여 표현해야 하는데 이 부분이 어쩌면 이 연가곡 전체를 대변하는 문장으로 정의해 볼 수 있다.

‘I have lived and loved and closed the door’(나는 살았었고,
사랑했었고, 이제 그 문을 닫는다.)

이 가사의 내용은 모든 인간의 평등함을 나타내면서, 또 누구라도 경험할 수 있는 감정을 통하여 한층 철학적이게 한다. 끝 후주는 곡 구성 비중에 비해 긴 9마디로 편성 됐는데, 모방 기법으로 하행하다가 D Major의 IV-I 코드로 종지 한다. (악보 10-5)

(악보 10-5) 마디.16-22

The musical score for piano (Pno.) consists of two systems of staves. The first system covers measures 16 to 19, and the second system covers measures 20 to 22. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 4/4. The score includes various musical notations such as chords, melodic lines, and dynamic markings. A specific section at the end of the score is highlighted with a box and labeled 'IV → I', indicating a chord progression from the IV chord to the I chord.

제22마디에 *rall.* 부터 마지막 마디까지는 점점 희미해지는 기억과 발걸음이 연상 되도록 음 하나하나에 의미를 부여하면서 끝까지 신중하게 소리 내야 한다. 이것은 제1곡 도입부에 나오는 발걸음 모티브 선율과 비슷한 음형을 갖는데, 제1곡의 활기차고 결연한 느낌과는 다른 인생이 마무리되고 함축적이며 조금은 지친 듯 한 느낌이 들도록 분위기를 전환해서 표현해야 한다. (악보 9-6),(악보 9-2)

(악보 10-6) 마디.23-25

본 윌리엄스의 연가곡 「*Songs of Travel*」 9곡을 연주하는 시간이 총 35여분이나 걸리므로 연주시 연주자는 곡 분위기의 적절한 전달과 그에 맞는 뉘앙스 표현을 위하여 집중력과 지구력을 가지고 연주에 임하여야 된다. 또 피아노 파트와 성악 파트의 모두에 극적인 다이내믹과 *pp* 와 같은 지시어가 자주 나오는데 연주자들이 상호 협의하여 다이내믹이 통일된 적절한 앙상블을 이루어야 효과적인 연주가 될 수 있다고 생각한다. “*risoluto*(단호함)”라는 지시어가 많아 자칫 프레이즈의 표현에 있어서 끊어지는 듯한 연주를 할 수 있지만 근본적으로는 선율적인 곡이므로 노래 할 때 덕선의 모

음 발음을 잘 연결하여 *legato* 하면서 노래하는 것이 필요하다.

또 디션에 있어서는 'r' 발음에 유의하여야 하는데 'r'을 생략하지는 않으면서도 혀가 뒤로 들어가는 미국식의 'r'은 사용하지 말아야 한다. 특히 마지막 자음이 쉼표가 있는 휴지부에 있어서는 독일 가곡에서의 자음 디션처럼 확실히 발음하는 것이 필요하고 노래 선율의 강약이 가사의 억양과 정확히 일치하지 않은 경우가 있을 때에는 성악가가 노래를 부를 때 가사의 억양을 고려하여 노래하는 주의가 필요하다.

Songs of Travel의 조성과 주제

제 목	조 성	주 제
제 1곡 The Vagabond	c minor	방 랑
제 2곡 Let Beauty Awake	F # Major	만 남
제 3곡 The Roadside Fire	D b Major	사 랑
제 4곡 Youth and Love	G Major	이 별
제 5곡 In Dreams	c minor	절 망
제 6곡 The Infinite Shining Heavens	d minor	고 독
제 7곡 Whither must I Wander	c minor	향 수
제 8곡 Bright is the Ring of Words	C Major	방랑의 결의
제 9곡 I Have Trod the Upward and the Downward Slope	d minor	종 착

V. 결 론

20세기 전반부의 영국음악을 대표하는 본 윌리엄스의 음악은 그의 가곡을 포함하여 거의 모든 작품이 우리나라에서는 아직 잘 알려지지 않았다. 그는 영국이 산업혁명으로 인하여 경제적인 부흥과 빅토리아 여왕의 치세로 그 국력이 드높았던 시대에 태어나 전사회적으로 음악에 대한 관심과 후원이 있는 배경에서 장수하며 영국음악의 각 분야에 큰 족적을 남기었다. 먼저 그는 음악의 다양한 장르에서 영국음악사에 남을만한 작품들을 쓴 작곡가이다. 특히 그는 음악사에 있어서 교향곡과 합창음악에 기여한 작곡가로 평가 되는데, 그의 9개에 달하는 교향곡은 대중성과 예술성을 동시에 갖춘 것으로 평가 받는다. 그는 800여곡에 이르는 민요 수집으로 사라질 위기에 있었던 영국음악의 보전적인 측면에서 영국음악의 뿌리를 지킨 업적을 세웠다고 한다. 따라서 그의 마음속에 있었던 민족주의가 어떠한 성격이었건 간에 그의 음악은 이러한 이유에서 민족주의적이라 할 수 있는 것으로 보여진다. 그는 신앙인은 아니었지만 영국 국교회인 성공회 교회를 위한 많은 작품을 남겼다. 이러한 그의 모습은 과학의 발전과 자신의 신앙심 사이에서 갈등하던 당시의 많은 지식인들의 모습을 투영한 것으로 생각되어진다. 본 윌리엄스가 신앙의 문제에 있어 갈등하면서도 여러 작품들을 남겼기 때문에 영국인들은 영어를 가사로 가진 많은 교회합창곡을 갖게 되었고, 그러므로 그가 영국 교회음악에도 기여한 바가 크다고 할 수 있다.

그의 가곡은 그가 남긴 엄청난 수의 작품 분량 중 숫자적으로는 미비할지 모르지만 연주되어지는 빈도수를 고려해 볼 때 간과될 수 없는 부분이

다. 그는 젊은 시절 부르흐와 라벨과 함께 공부하면서 대륙음악에 대하여 관심을 갖게 되었다. 하지만 그는 이러한 외국음악에 대한 관심을 그저 그의 작곡기법의 함양의 수단으로만 국한하여 작품 활동을 하였다. 그리하여 본 윌리엄스는 영국음악이 갖는 화성의 보수성과 선율 우선적인 전통을 계승하여 영어의 억양과 의미가 보다 잘 전달되고, 문학적 가치가 높은 가사를 가진 가곡을 남김으로 영국 가곡사에 있어서 아주 큰 기여를 하였다. 그는 다수의 그의 가곡에서 반주부에 그동안 솔로 악기로만 사용되어진 악기를 과감하게 편성하고 독창적인 악기 구성으로 작곡하였는데, 이것은 그의 가곡만이 가진 특징이라 생각되며 이것에 관하여 더 많은 연구가 진행되는 것도 의미 있는 일이라 사료된다. 특별히 본 논문에서 집중적으로 분석한 본 윌리엄스의 연가곡 「*Songs of Travel*」은 초기작품이기는 하지만 일반적인 그의 가곡 스타일을 잘 포함하는 작품으로, 모티브의 반복 사용과 시의 연관성이 이 작품 전체를 관장하여 연가곡으로서 완성도를 높게 한다고 생각된다. 이 작품은 영미가곡 문헌에서 종종 슈베르트 연가곡 「겨울 나그네」와 곧잘 비교되는 작품¹⁹⁾이기는 하지만, 방랑이라는 주제만 유사할 뿐 많은 면에 있어서는 서로 다르다. 이 문제는 앞으로 더 깊은 연구가 필요한 부분이라고 생각된다. 이 작품에서 본 윌리엄스는 19세기에 유행하였던 테마인 방랑을²⁰⁾ 단편적으로 다루었다기보다는 인생 자체를 방랑으로 보고 살았던 그의 인생관을 투영시킨 작품이라고 생각된다. 이러한 근거로는 그가 1906년부터 무려 40여년간 애착을 가지고 개작을 거듭하며 매달렸던 「천로역

---

19) Stephen Banfield, **Sensibility and English Song**. p.83

20) Ibid. p.35

정」 역시 그 주제에 있어서 인생을 순례자의 끝없는 방랑으로 묘사하고 있다. 아직도 많이 연구되어 지지 않은 본 윌리엄스의 가곡은 음악사적인 측면에서 볼 때 대단히 흥미로운 부분이 많기 때문에 좀 더 체계적인 연구가 계속되어야 한다고 생각된다.

VI. 부록 : Vaughan Williams의 작품 목록

1. 가곡과 연가곡

Songs and Song cycles

No.	제 목	시 인 (작 가)	년 도	특 이 사 항
1	A Cradle Songs	S.T. Coleridge	1894	
2	Claribel	A. Tennyson	1896	
3	The Splendour Falls	Tennyson	1896	
4	Dreamland	C. Rossetti	1898,1905	
5	Linden Lea	W. Barnes	1901	
6	Orpheus with his Lute	Shakespeare	1901,1903	
7	Songs of Travel	R.L. Stevenson	1901,1904	9곡의 연가곡
8	Boy Johnny	C. Rossetti	1902	
9	If I were a Queen	C. Rossetti	1902	
10	Tears, Idle Tears	Tennyson	1902	
11	Willow-wood	D.G. Rossetti	1902,1903	cantata

12	The House of Life	D.G. Rossetti	1903	6곡의 연가곡
13	When I am dead, my dearest	C. Rossetti	1903	
14	The Willow Whistle	M. E. Fuller	ca.1938-9	목소리와 파이프를 위한 곡
15	Buonaparty	T. Hardy	1908	
16	On Wenlock Edge	A.E. Housman	1908,1909	테너를 위한 6곡의 연가곡 반주는 피아노, 현, 콰르텟
17	The Sky above the Roof	P.Verlaine, trans.	1908	
18	Merciless Beauty	G. Chaucer	1921	소프라노와 테너를 위한 곡 2개의 바이올린과 첼로반주 3곡 수록
19	Dirge for Fidele	Shakespeare	1922	2명의 메조소프라노를 위한 곡
20	4 Poems by Fredegond Shove		1922,1925	4곡 수록
21	2 Poems by Seumas O' Sullivan		1925	2곡 수록
22	3 Poems by Walt Whitman		1925	3곡 수록
23	Along the Field	A.E. Housman	1927,1954	솔로와 바이올린 반주 9곡의 연가곡
24	7 Songs from The Pilgrims's Progress	Bunyan	1951	

25	In the Spring	Barnes	1952	
26	4 Last Songs	U. Vaughan Williams	1954,1958	4곡 수록 윌리엄스의 부인이 가사 씀
27	10 Blake Songs		1957	바이올린과오보에 반주 10곡의 연가곡
28	3 Vocalises		1958	소프라노와 클라리넷을 위한 곡 3곡 수록
29	Two Vocal Duets	W. Whitman	1904	소프라노와 바리톤 곡 피아노, 현 콰르텟, 바이올린
30	How can the tree but wither	Load.Vaux	1896	
31	3 Songs from Shakespeare		1925	두 번의 편곡이 있었음 3곡 수록
32	Wishes	T	1893	
33	Blackwore by the Stour	William Barnes	1902	
34	Ye Little Birds	Thomas Heywood	1905	
35	Four Hymns		1914	피아노와 비올라의 오블리가토 테너를 위한 곡
36	Let Us Now Praise Famous Men		1923	피아노, 오르간 반주의 유니즌 노래

37	Dearest Thou Now, O Soul	Walt Whitman	1925	피아노나 현반주
38	Hands Eyes and Heart	Ursula Vaughan Williams	1955	
39	The Winter's Willow	Barnes	1903- 1914	

2. 민요 편곡

Folk Song Arrangements: British Isles

1. The Willow Song English -1897
2. Folk Songs from the Eastern Counties -1908
  - i) Songs from Essex - 6 songs
  - ii) Songs from Norfolk - 7 songs
  - iii) Songs from Cambridgeshire - 2 songs
3. The Jolly Ploughboy, Sussex -1908
4. Down Among the Dead Men, English -1912
5. The Spanish Ladies -1912
6. Alister McAlpine's Lament, Scottish -1912
7. The Winter is Gone, English -1912
8. Folk Songs for Schools - 11 songs -1912
9. Folk Songs of England Vol.V. Folk Songs from Sussex -15 songs
10. Wars the Pirate, English -1912
11. Tarry Trowsers, English -1912
12. And All in the Morning (On Christmas Day), English -1912
13. The Carter, English -1912
14. Mannin Veen (Dear Mona), Manx 1913
15. Five English Folk Songs - 5 songs -1913
16. Selection of Collected Folk Songs Vol. I (36 songs) -8 songs

17. Motherland Song Book III, Sea Songs - 2 songs -1919
18. Eight Traditional English Carols -8 songs -1919
19. The Turtle Dove - 2 songs -1919
20. Twelve Traditional Carols from Herefordshire -12 songs -1920
21. The Mermaid -1921
22. The Farmer's Boy, English -1921
23. Loch Lomond, Scottish -1921
24. A Farmer's Son So Sweet -1921
25. Ca' the Yowes, Scottish -1922
26. High Germany -1923
27. An Acre of Land, English - 2 songs -1934
28. John Dory, English -1934
29. I'll Never Love Thee More -1934
30. The World It Went Well With Me Then -1934
31. Tobacco's But an Indian Weed, English -1934
32. The Ploughman, English - 2 songs -1934
33. Folk Songs, Vol.II -3 songs -1935
34. Two English Folk Songs -2 songs -1935
35. Six English Folk Songs -6 songs -1935
36. Three Gaelic Songs -3 songs -1954
37. God Bless the Master of this House -1956

Folk Song Arrangements: Newfoundland

1. Folk Songs from Newfoundland -1934

Vol. I

- i) Ballads - 4 songs
- ii) Songs - 3 songs

Vol. II

- i) Ballads - 4 songs
- ii) Songs - 4 songs

Folk Song Arrangements: French

1. Réveillez-vous, Piccars -1903
2. Jean Renaud - 1904
3. L' Amour de Moy -1904
4. Two French Folk Songs -2 songs -1904
5. Two French Folk Songs -2 songs -1904
6. Le Paradis -1952

Folk Song Arrangements: German

1. Entlaubet ist der Walde (Abschied) -1902
2. Der Morgenstern -1902
3. Wanderlied -1902
4. Adieu -1903

5. Think on Me -1903
6. Cousin Michael -1903

Folk Dance Arrangements

1. Minehead Hobby-Horse, English Folk Dance -1912
2. Phil the Flutter's Dancing, English Folk Dance -1912
3. Twelve Traditional Country Dances -12 songs -1931
4. Mr. Isaacs Maggot -1924

Arrangements: Orchestra

1. BEETHOVEN: Piano Sonata Op. 7
Piano Sonata Op. 2
2. J. S. BACH: The Giant Fugue -1925

Arrangements: Instrumental

1. J. S. BACH: Choral and Chorale Prelude -1932
2. J. S. BACH: Schmucke Dich, O Liebe Seele -1956

Arrangements: Vocal Music

1. HENRY PURCELL: 5 songs -1905
2. HENRY PURCELL: 4 songs -1910
3. HENRY PURCELL: Evening Hymn. Arranged for voice and strings

-1912

4. WILLIAM SHIELD: The Arethusa -1919
5. HENRY PURCELL: Our Love Goes Out to English Skies 1920
6. CHARLES DIBDIN: The Lass That Loves a Sailor -1921
7. WILLIAM BOYCE: Heart of Oak -1921
8. STEPHEN FOSTER: Old Folks at Home -1921
9. ANTONIN DVORAK: Te Deum in F Op.103
10. JACOB MEYERBEER: The Blessing of the Swords (Les Huguenots)
11. PATRICK HADLEY: Fen and flood -1956

3. 성악 작품의 가사 출처

ARNOLD, Matthew (1822-1888)

1. Dover Beach
2. A Wanderer is Man from His Birth
3. An Oxford Elegy (The Scholar Gypsy: Thyrsis)

BARNES. William (1801-1886)

1. Linden Lea
2. Blackmowre by the Stour
3. The Winter's Willow
4. In the Spring

BIBLE

1. I heard a voice from heaven
2. Super Flumina
3. O Praise the Lord of Heaven
4. O Clap Your Hands
5. Lord, Thou Hast Been Our Refuge
6. Let Us Now Praise Famous Men
7. Flos Campi
8. Sancta Civitas

9. Benedicite
10. The Hundredth Psalm
11. Magnificat
12. O How Amiable
13. Dona Nobis Pacem
14. Flourish for a Coronation
15. A Song of Thanksgiving
16. Chant for Psalm 67 "Deus Misereatur"
17. The Souls of the Righteous
18. The Voice Out of Whirlwind
19. Fantasia on the Old 104th Psalm Tune
20. Psalm 23
21. O Taste and See
22. The Old Hundredth
23. Hodie
24. A Vision of Aeroplanes
25. A Choral Flourish

BLAKE, William (1757-1827)

1. Job: a masque for dancing
2. Ten Blake Songs - 10 songs

BUNYAN, John (1622-1688)

1. Music for The Pilgrim's Progress
2. The Shepherds of the Delectable Mountains
3. Valiant for Truth (The Pilgrim's Progress)
4. The Pilgrim's Progress - Incidental music for radio
5. The Pilgrim's Progress - A Morality
6. Pilgrim's Journey

HARDY, Thomas (1840-1928)

1. Buonaparty (The Dynasts)
2. The Mayor of Casterbridge - Incidental music
3. Hodie

HERBERT, George (1593-1633)

1. Sweet Day (Three Elizabethan Songs)
2. The Five Mystical Songs - 5 songs
3. Hodie

HOUSMAN, A. E. (1859-1936)

1. Is My Team Ploughing (A Shropshire Lad)
2. On Wenlock Edge - 6 songs
3. Along The Field - 9 songs

JONSON, Ben (1572-1637)

1. Echo's Lament of Narcissus
2. Pan's Anniversary: a Masque
3. See Shakespeare: Sir John in Love

ROSSETTI, Christina (1830-1894)

1. Rest
2. Boy Johnny
3. If I Were a Queen
4. Sound Sleep
5. When I Am Dead, My Dearest
6. Dreamland

ROSSETTI, Dante Gabriel (1828-1882)

1. Silent Noon
2. Willow Wood
3. The House of Life - 6 songs

SHAKESPEARE, William (1564-1616)

1. A Poor Thing But Mine Own
2. The Willow Song (3 Elizabethan Songs)

3. O Mistress Mine (3 Elizabethan Songs)
4. Come Away, Death
5. Orpheus with his Lute
6. Merry Wives of Windsor - Incidental music
7. King Richard II
8. King Richard III
9. King Henry IV
10. King Henry V
11. Dirge for Fidele
12. It Was a Lover and His Lass
13. Take O Take Lips Away (Three Songs from Shakespeare)
14. When Icicles Hang by the Wall
15. Orpheus with his Lute
16. Sir John in Love
17. Henry V Overture
18. Serenade to Music
19. King Richard II: Incidental music
20. Song of Thanksgiving
21. Three Shakespeare Songs - 3 songs

SHELLEY, Percy Bysshe (1792-1822)

1. Music When Soft Voices Die

2. Six Choral Songs to be Sung in Time of War - 6 songs
3. Sinfonia Antartica

SHOVE, Fredegond (1889-1929)

1. Four Poems. - 4 songs

STEVENSON, Robert Louis (1850-1894)

1. Songs of Travel - 9 songs

TENNYSON, Alfred, Lord (1809-1892)

1. Peace, Come Away
2. Spring
3. Vine, Vine and Eglantine
4. Winter
5. Claribel
6. Tears, Idle Tears
7. The Splendour Falls

WHITMAN, Walt (1819-1892)

1. Two Vocal Duets - 2 songs
2. Toward the Unknown Region
3. Three Nocturnes

4. Aethiopia Saluting the Colours
5. A Sea Symphony - 5 songs
6. Three Poems
7. Dearest Thou Now, O Soul
8. Dona Nobis Pacem - 3 songs

WOOD, Ursula (1911-)

1. Hymn for St. Margaret
2. The Sons of Light
3. Silence and Music
4. Hodie
5. Menelaus on the Beach at Pharos
6. Song For A Spring Festival
7. Hands, Eyes, and Heart
8. Tired
9. Procris

4. 교향곡

1. A sea Symphony 1909
2. A London Symphony 1913: rev. 1918-1920
3. A Pastoral Symphony 1921
4. Symphony No. 4 in F Minor 1931-1934
5. Symphony No. 5 in D Major 1938-1943: rev. 1951
6. Symphony No. 6 in E Minor 1944-1947
7. Sinfonia Antartica 1949-1952
8. Symphony No. 8 in D Minor 1953-1955
9. Symphony No. 9 in E Minor 1956-1957

5. 관현악곡

1. Five Valses - 1892
2. Fantasia a la Valse - 1892
3. Serenade in A Minor for Small Orchestra -1898
4. Bucolic Suite - 1900
5. Heroic Elegy and Triumphal Epilogue 1900: rev. 1902
6. Two Impressions: In the New Forest - 1903
7. Symphonic Rhapsody - 1904
8. In the Fen Country 1904: rev. 1907
9. Harnham Down 1904-1907

10. Norfolk Rhapsody No. 1 in E Minor 1905-1906: rev. 1914
11. Norfolk Rhapsody No. 2 in D Minor - 1906
12. Norfolk Rhapsody No. 3 in G Minor and Major - 1906
13. Fantasia on English Folk Song - 1910
14. Fantasia on a Theme by Thomas Tallis - 1910
15. Prelude and Fugue in C Minor 1921: rev. 1923-1930
16. The Running Set - 1933
17. Fantasia on Green sleeves - 1934
18. Two Hymn Tune Preludes for Small Orchestra - 1936
19. Partita for Double String Orchestra 1938/ 1946-1948
20. Five Variants of "Dives and Lazarus" - 1939
21. Concerto Grosso - 1950
22. Prelude on Old Carol Tune - 1952
23. Flourish for Glorious John - 1957

6. 춤곡

1. Old King Cole, a ballet - 1923
2. Job, a masque for dancing - 1930
3. Music for English Folk Dance Society Masque - 1937

7. Incidental Music

1. The Pilgrim's Progress - 1906
2. The Wasps - 1909
3. Bacchae - 1911
4. Iphigenia in Tauris - 1911
5. Electra - 1911
6. The Death of Tintagiles - 1913
7. The Merry Wives of Windsor - 1913
8. King Richard II - 1913
9. King Henry IV - 1913
10. King Richard III - 1913
11. King Henry V - 1913
12. The Devil's Disciple - 1913
13. The Pageant of Abinger - 1934
14. England's Pleasant Land - 1938
15. The Pilgrim's Progress - 1942
16. Richard II - 1944
17. Solemn Music for The Masque of Charterhouse - 1950
18. The Mayor of Casterbridge - 1950

8. Solo Instruments and Orchestra

1. Fantasia for Piano and Orchestra 1902: rev. 1904
2. The La가 Ascending, romance for violin and orchestra - 1920
3. Concerto in D Minor (Concerto Accademico) 1924-1925
4. Fantasia on Sussex Folk Tunes - 1929
5. Concerto in C Major for Piano and Orchestra 1926-1931
6. Suite for Viola and Small Orchestra - 1934
7. Concerto in A Minor for Oboe and Strings - 1944
8. Romance in D Flat for Harmonica, String Orchestra and Piano -
1951
9. Flemish Farm - 1943
10. Stricken Peninsula - 1944
11. The Loves of Joanna Godden - 1946
12. Scott of the Antarctic - 1948
13. Dim Little Island - 1949
14. Bitter Springs - 1950
15. The England of Elizabeth - 1955

9. 기악곡

1. Pianoforte Trio in G - 1888
2. Finale of a String Quartet - 1891
3. Pianoforte Trio in C - 1895

4. String Quartet in C Minor - 1897
5. Quartet in D - 1898
6. Quartet in C Minor 1903: rev. 1904-1905
7. Ballade and Scherzo 1904: rev. 1906
8. String Quartet in G Minor 1908: rev. 1921
9. Phantasy Quintet - 1912
10. Suite de Ballet - 1920
11. Two Pieces for Violin and Piano - 1923
12. Six Studies in English Folk Song - 1926
13. Double Trio - 1938
14. Suite for Pipes 1938-1939
15. Household Music: Three Preludes on Welsh Hymn Tunes
1940-1941
16. Fantasia on "Linden Lea" 1942-1943
17. String Quartet No. 2 in A Minor - 1944
18. Flourish for Three Trumpets - 1951
19. Sonata in A Minor for Violin and Piano - 1954
20. Diabelleries - 1955
21. Romance, for viola and Piano

10. 피아노

1. The Robin's Nest - 1878

2. Sonatina in E Flat - 1890
3. Theme with Variations - 1891
4. Variations on a Ground Bass by Lully - 1892
5. Suite for four hands on one piano - 1893
6. Reminiscences of a Walk at Frankham - 1894
7. Andante Sostenuto - 1904
8. Pezzo Ostinato - 1905
9. Suite of Six Short Pieces - 1920
10. Hymn Tune Prelude on "Song 13" by Orlando Gibbons - 1928
11. Six Teaching Pieces - 1934
12. A Winter Piece - 1943
13. Introduction and Fugue for two pianos - 1946
14. The Lake in the Mountains - 1947

11. 오르간

1. Organ Overture - 1890
2. Three Preludes, founded on Welsh Hymn Tunes - 1920
3. Passacaglia on B. G. C. - 1933
4. A Wedding Tune for Ann, 27 October 1943 - 1943
5. A Wedding Canon - 1947
6. Two Organ Preludes founded on Welsh folk songs - 1956

참 고 문 헌

1. 국내서적

- 김정길. 1997. **20세기의 새로운 음악**. 서울: 서울대학교출판부
- 문경수. 1997. **성악문헌 (영미가곡 편)**. 서울: 세종출판사
- 민병선. 2009. **19세기 영미시**. 서울: 명지문고
- 박덕은. 1997. **명작 속 명작**. 서울: 우리 문학사
- 이경옥. 2007. **영미시 산책**. 서울: 형설출판사
- Miles, Dudley, and Robert C. Pooley. 1985. **영국 문학사(개정 증보판)**.
송관식역. 서울: 한신문화사
- EBS독학사연구회. 2009. **독학사영국문학개관(영어영문학과2단계)**. 서울:
지식과미래

2. 외국서적

- Banfield, Stephen. 1985. ***Sensibility and English Song***. Cambridge:
Cambridge University Press
- Butterworth, Neil. 1990. ***Ralph Vaughan Williams: A Guide to
Research***. New York & London: Garland Publishing, INC

- Kimbal, Carol. 1996.*Song: A Guide To Style and Literature*. Seattle:
Pst Inc
- Foss, Hubert James. 1950.*Ralph Vaughan Williams: A Study*. London:
Harrap & Co. Ltd
- Frogley, Alain, ed.1996.*Vaughan Williams Studies*. Cambridge:
Cambridge University Press
- Kennedy, Michael. 1964.*A Catalogue of the Works of Ralph Vaughan
Williams*. London: Oxford University Press
- _____. 1964.*The Works of Ralph Vaughan Williams*. London:
Oxford University Press

3. 사 전

- Daniel Jones, A. L. Gimsom, and Susan Ramsaram.1988. *Everyman's
English Pronouncing Dictionary*. London: J.M.Dent and Sons Ltd.
- Ottaway, Hugh, and Alain Frogley. 2001."Vaughan Williams, Ralph." *In
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol.20. ed.
Stanley Sadie*. London: MacMillan Publishers Ltd. p.569-80

4. 논문

- 김민경. 2005. Valerie Martin's Mary Reilly as a Reinterpretation of Robert Louis Stevenson's Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 석사학위논문. 서강대학교
- 나기윤. 2008. 연주자적 관점에서 본 Benjamin Britten의 연가곡 On This Island Op. 11 연구. 석사학위논문. 숙명여자대학교
- 오정희. 1999. Ralph Vaughan Williams의 가곡 「The House of Life」에 관한 연구. 석사학위논문. 성신여자대학교
- 오지희. 2006. 19세기 영국음악 부흥기에 있어서 르네상스 개념의 재조명. 세계음악학회
- 원유경. 2004. 로버트 루이스 스티븐슨의 재평가. 「영어영문학」 50/2: 343-36
- 최연수. 2001. Ralph Vaughan Williams의 「Songs of Travel」 Op.7에 대한 음악적 소견. 석사학위논문. 부산대학교
- 황성혜. 1998. Ralph Vaughan Williams의 가곡 「Five Mystical Songs」에 관한 연구. 석사학위논문. 이화여자대학교

5. 약 보

Argento, Dominick. "To Be Sung Upon The Water." High Voice, Piano

and Clarinet(also Bass Clarinet). Boosey&Hawkes.

Vaughan Williams, Ralph. "Along The Field." Oxford: Oxford University Press.

_____. "Songs of Travel." Low Voice, Boosey & Hawkes.

_____. "The House of Life." Edwin Ashdown Limited.

6. 음 반

Anthony Rolfe Johnson, Tenor, Simon Keenlyside, Bariton. Graham Johnson, Piano, Duke Quartet, *Ralph Vaughan Williams. "On Wenlock Edge Five Mystical Songs."* NAXOS, 1996.

7. 웹 사이트

<http://rober-louis-stevenson.org/poetry/37-songs-of,travel-1895>

ABSTRACT

A Study of Ralph Vaughan Williams' *Songs of Travel*

Han, Su Kyoung

June of Accompanying

Graduate School of Music

Sungshin Women's University

Great Britain in the 19th century, music was revived greatly after the long recession of Baroque period. Progress was made possible thanks to the improving social, political, and economical situation which were resulted by the British Industrial Revolution in the 19th century. Those members of the middle class who accumulated wealth became sponsors of professional music institutions and associations for music, and organizing various musical activities which became the foundation of the

revival of music in Britain. Popular 18th-century Ballad songs were continually flourished in the song literature. But it did not transformed into an art song as German Lied did in the 19th century.

In the beginning of 20th century, operas, songs and instrumental works were produced by the composers who studied in France and Germany. Ralph Vaughan Williams was a composer, conductor and collector of folk song who had established the musical tradition in Britain in the first half of the 20th century. He collected more than 800 folk songs and took a significant role to form the identity of the British music through his choral works, symphonies, operas, songs and film music.

Though Vaughan Williams' songs are not well known in Korea yet, it is significant to study one of his well-known song cycle *Songs of Travel* (1901-1904) since it shows his character in music despite the fact that it is from his early period. In this cycle, under beautiful melody which delivers the texts, he produced the British art songs by using repetitious motives, various rhythmic patterns, conservative harmony, and accompaniments which compliment the sound effects.