

박 경 희 지도교수
석사학위 청구논문

Roger Quilter의 가곡
<Seven Elizabethan Lyrics>
op.12에 관한 연구

2004

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공
정 화 균

Roger Quilter의 가곡
<Seven Elizabethan Lyrics>
op.12에 관한 연구

박 경 희 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2004년 5월

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

정 화 균

인 준 서

정화균의 석사학위 논문으로 인준함

심사위원_____인

심사위원_____인

심사위원_____인

성신여자대학교 대학원

논문개요

본 논문은 20세기 영국 작곡가 Roger Quilter(1877-1953)의 <Seven Elizabethan Lyrics> op.12(1908)에 대하여 연구한 것이다. Quilter는 시를 아름다운 선율로 이끌어내는 데 뛰어난 능력을 가지고 있는 작곡가이며, 그의 작품에서는 영국적이고 낭만적인 그의 취향이 나타난다. 이 작품은 Quilter의 전성기 때 완성된 것으로, 그의 언어적·음악적인 감각을 볼 수 있으며, 그가 많이 다루었던 엘리자베스 I 세 시대의 시를 자신의 작품으로 옮겨 아름다운 음악으로 완성시켰다.

이 작품은 ‘Weep you no more’, ‘My life’s delight’, ‘Damask roses’, ‘The faithless shepherdess’, ‘Brown is my love’, ‘By a fountainside’, ‘Fair house of joy’의 7곡으로 되어 있다. 두 곡은 Thomas Campion과 Ben Jonson의 시로 되어 있고, 나머지 다섯 곡의 시는 작자를 알 수 없으며, 자연과 더불어 사랑을 노래한 내용이 대부분이다.

전체적으로 변형 유절 형식으로 되어 있고, 박자와 조성, 음역의 변화는 크지 않다. 선율은 단순하나 반주가 선율과 함께 시를 잘 그려내고 있다. 7개의 곡들은 서로 내용상으로는 연관이 없지만, 박자와 빠르기가 긴밀하게 연결되어 하나의 작품을 이루며, 시에 의한 선율이 돋보이는 작품이라 하겠다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
II. 이론적 배경	
1. Roger Quilter의 생애	2
2. Roger Quilter의 가곡	5
III. <Seven Elizabethan Lyrics> op.12 분석	
1. <Seven Elizabethan Lyrics>의 작곡배경	15
2. 작품 분석 연구	
1) 제1곡 Weep you no more	17
2) 제2곡 My life's delight	24
3) 제3곡 Damask roses	32
4) 제4곡 The faithless shepherdess	36
5) 제5곡 Brown is my love	46
6) 제6곡 By a fountainside	50
7) 제7곡 Fair house of joy	58
IV. 결론	66

참고문헌

ABSTRACT

표 목 차

(표1) Quilter의 가곡	8
(표2) 제1곡의 악곡구성	18
(표3) 제1곡의 성악성부와 반주 상성부 비교	19
(표4) 제1곡의 마디 13, 15, 18, 19의 특징	22
(표5) 제1곡의 A와 A' 비교	22
(표6) 제2곡의 악곡구성	25
(표7) 제2곡의 마디 5-6, 7-9, 9-11의 성악선을 비교	26
(표8) 제2곡의 A와 A' 비교	29
(표9) 제3곡의 악곡구성	33
(표10) 제4곡의 악곡구성	37
(표11) 제5곡의 악곡구성	47
(표12) 제5곡의 마디 3, 4, 9, 13, 18, 19, 20의 성부진행과 가사비교	48
(표13) 제6곡의 악곡구성	51
(표14) 제6곡의 마디 6-8, 8, 33-35, 50-51의 특징	53
(표15) 제7곡의 악곡구성	60
(표16) 제7곡의 A와 A' 비교	62

I. 서 론

Roger Quilter는 20세기 전반에 걸쳐 활동한 작곡가로 Edward Elgar(1857-1934), Ralph Vaughan Williams(1872-1934), Gustav Holst(1874-1934)와 함께 영국 성악음악을 대표하고 있다. 낭만적이고, 섬세한 프레이즈의 표현에 뛰어났던 그는 시에 대한 안목도 높고, 시를 음악적으로 만드는 데도 탁월한 능력을 가지고 있었다. Quilter는 셰익스피어를 비롯한 엘리자베스 I 세(1533-1603) 시대의 시인들의 작품으로 많은 가곡을 작곡하였는데, 본 논문에서 연구하고자 하는 <Seven Elizabethan Lyrics>도 그 시대의 시를 사용하였다.

이 작품은 필자가 졸업연주 때 연주하게 되면서 접하였는데, 시가 음악적으로 잘 조화되어 그의 음악적 특성이 잘 나타나 있다. 그의 작품으로 가장 많이 알려지고 연구되어온 <Three Shakespeare Songs>에 비교하였을 때, 적지 않게 연주되고 있음에도 불구하고 연구된 바가 없었다는 것에 본 논문의 연구 의의가 있으며, 그의 작품에서 시와 음악에 대한 배경을 먼저 이해하고 연주하는 데 도움이 되기를 바란다.

본 논문에서는 Quilter의 생애와 그의 가곡을 중심으로 연구하고, <Seven Elizabethan Lyrics>의 음악적 특성을 곡의 형식, 선율, 리듬, 반주형태와 함께 시를 음악적으로 어떻게 표현하였는지 연구하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. Roger Quilter의 생애

개성 있고 감각적인 선율의 가곡으로 알려져 있는 Roger Cuthbert Quilter는 1877년에 영국 남부지방인 Sussex의 Hove에서 출생하였다. Quilter는 유능한 사업가인 William Cuthbert Quilter와 어머니 Mary Ann Bevington 사이의 5명의 아들 중 셋째로 태어나 어린 시절부터 매우 부유하게 보냈다.

어린 시절의 그는 수줍음이 많고, 말을 더듬었으며, 매우 허약하였다. 어머니는 그런 Quilter에게 많은 관심과 사랑을 기울였으며, 그의 음악적 재능을 알고 음악을 시작할 수 있게 해주었다. 그는 1892년에 Famborough에 있는 예비학교에 다녔고, 그 후 Eton에서 음악을 공부하기 시작하였으나, 선천적으로 약했던 Quilter에게 그곳에서의 생활은 힘들었다.¹⁾

Eton을 떠나게 된 후, 그는 독일 Frankfurt의 Hoch Conservatory에서 1897년부터 1901년까지 음악공부를 계속하였다. 그곳에서 시기적으로 다같이 공부하지는 않았지만, Quilter를 포함하여 Balfour Gardiner, Percy Grainger, Norman O'Neill, Cyril Scott는 후에 'Frankfurt Group'으로 널리 알려지게 된다. 그들은 자신들의 소망처럼 음악으로 세상을 바꾸지는 못하였으나, 각자 현대음악 역사에 주목할 만한 업적을 남겼다.²⁾

Hoch Conservatory에서 Quilter는 먼저 Ernst Engesser에게 피아노 교육을 받았고, 몇 달이 지난 후부터 작곡을 공부하기 시작하여 Ivan Knorr에게 작곡을 사사하였다. 그때 그가 처음 작곡한 곡이 오늘날에도

1) <http://www.minuet.demon.co.uk/quilter.htm>

2) Stanley Sadie, 『New Grove Dictionary of Music and Musicians』, Macmillan Publishers Limited, p.674.

많이 알려진 'Now Sleeps Crimson Petal'이다. 이 곡은 1897년에 작곡된 것으로, Tennyson의 시를 사용하였다. 같은 해에 Christina Rossetti의 3편의 시로 가곡을 작곡했는데, 그 중 'Come Spring! Sweet Spring!'과 'The Reign of the Stars'만 출판되었고, 그 작품들은 그의 어머니께 바쳐졌다. 그 당시 그는 발표하는 작품마다 자신의 이름을 사용할 자신이 없어서, 자신의 이름에서 이니셜을 따온 'Ronald Quinton'이라는 이름을 대신 사용하기도 하였다.³⁾

1901년 3월, Denham Price가 Crystal Palace에서 <Four Songs of the Sea> op.1을 연주하면서 Quilter는 유명해지기 시작했고, 그 해 6월에 영국으로 돌아왔다. 이때에 오보에와 피아노를 위한 Sonata를 연주하였는데, 이것은 악보가 남아 있지 않다.

Quilter는 1905년 <To Julia> op.8, <Three Shakespeare Songs> op.6과 1908년 <Seven Elizabethan Lyrics> op.12 등의 작품을 발표하였고, 이 작품들이 Harry Plunket Greene, Ada Crossly, John Coates, Gervase Elwes등의 유명한 음악가들에 의해 연주되면서 '완벽한 시에 의한 완벽한 음악'이라는 찬사를 받았다.⁴⁾ Quilter는 영국 가곡 연주의 대가였던 테너 Elwes를 위하여 그의 목소리에 어울리는 노래들을 작곡하며, 함께 활발한 연주활동을 하였다. 1921년 Elwes가 사망하면서, Quilter는 그를 추모하기 위해 The Musicians' Benevolent Fund를 설립하고 후원하였다.

1923년 젊은 바리톤인 Mark Raphael 을 만나게 된 Quilter는 1934년에 그와 함께 17곡의 가곡을 녹음하였다. 1933년에 소품오페라 <The Blue Boar>가 BBC에 의해 방송되었고, 1936년에는 재 작업한 <Julia>가 Covent Garden에서 공연되었다.⁵⁾

3) Valerie Langfield, 'Roger Quilter, His Life and Music', The Boydell Press, 2002, p.12

4) Carol Kimball, 'Song', Pst...Inc Seattle, p.316

5) Stanley Sadie, 앞의 글, p.675

매우 부유한 가정환경 덕분에 Quilter는 많은 작품활동을 하였고, 또한 자신의 작품이 나올 때마다 출판을 할 수 있었다. 그러나 꾸준한 작품활동에 비하여 대표작들의 대부분이 제1차 세계대전 전에 작곡된 것들이었고, 노년기의 작품들은 그의 전성기 때만큼의 명성을 얻지는 못하였다. Quilter는 그의 명성과 완벽한 작품들에 비해 잦은 병치레로 작곡하는데 많은 어려움을 겪었지만, 전쟁 때에도 병원을 다니며 연주를 하는 등 쉬지 않고 연주활동을 하였다.

Quilter는 자선 사업가인 Robert Allerton과 시인, 미술가 등 여러 분야의 사람들과 교류하였으며, 음악적 취향도 Bach부터 Sullivan⁶⁾, Stravinsky까지 매우 다양하였다.⁷⁾ 동성연애자라는 의심을 받기도 했던 그는 노년에 정신질환을 앓았고, 1952년 75세 생일을 기념으로 Leslie Woodgate에 의해 열린 BBC에서의 축하 음악회를 마지막으로 다음해 1953년 9월 London에서 생을 마감하였다.

6) 설리번 (Sir Arther Sullivan, 1842-1900) 영국 작곡가, 지휘자, 오르가니스트, 교육자, 코믹오페라 작곡가. 대표작으로 <테스피스(1871)>, <군함 피나포(1878)>, <펜젠스의 해적(1879)>, <미카도(1885)>, <곤돌라의 사공(1889)>, <아이반호(1891)>등이 있다.

7) Stanley Sadie, 앞의 글, p.675

2. Roger Quilter의 가곡

Quilter는 많은 가곡을 작곡하였는데, 독일에서 음악을 공부하였음에도 불구하고 매우 영국적이고 보수적인 성향을 가지고 있다.⁸⁾ 그가 작곡한 112곡의 가곡은 애국심, 사랑, 자연, 계절과 가정을 주제로 하였으며, 색채감 있는 화성과, 화려하기보다는 편안한 느낌의 선율로 이루어져있어 처음 듣는 이에게도 익숙하게 다가온다.

그는 시(詩)를 음악적으로 표현하는 데 있어 매우 탁월하였다. 시어(詩語)와 문장의 운율과 강세를 잘 파악하여 음악에 적절하고 정확하게 반영해내었으며, 이러한 선율과 시의 완벽한 일치는 Quilter 가곡의 대표적인 특징이다. 영국의 시를 사랑하였던 Quilter는 엘리자베스 I 세(1533-1603) 시대⁹⁾의 유명한 시인들의 작품을 비롯하여 William Blake(1757-1827), William Shakespeare(1564-1616), Robert Herrick(1591-1674), Percy Bysshe Shelley(1792-1822), Alfred Tennyson(1809-1892)과 수많은 무명 시인들의 작품까지도 곡으로 표현해내었다.

그 중에서도 셰익스피어의 작품에 곡을 붙인 것이 많은데, 주로 <Three Shakespeare Songs>, <Five Shakespeare Songs> 등 여러 개의 가곡을 묶은 연가곡 형태로 되어 있다. 1905년에 작곡된 <Three Shakespeare Songs> op.6은 ‘Come away death’(죽음이여, 떠나라), ‘Blow, blow, thou winter wind’(불어라, 불어라, 겨울바람아), ‘O mistress mine’(오, 나의 사랑이여)의 세 곡으로 되어 있는데, 이 곡들

8) Stanley Sadie, 앞의 글, p.674

9) 엘리자베스 I 세(1533-1603) 시대는 서정시와 희곡 분야에 있어서 영국 문학 최고의 시대로 여왕 자신이 시를 쓰기도 했다. 시의 주제는 다양했으나, 애정시가 지배적이었다. 그 당시의 시 쓰기는 돈벌이나 사교의 목적이 아니었고, 출판도 하지 않았기 때문에 그 시대 서정시 상 당수가 익명으로 되어 있다.

은 가사가 단순하면서도 선율이 아름다우며, 유절 형식을 효과적으로 사용하여 시(詩)가 가지고 있는 다양한 의미들을 나타내었다.

같은 시기의 작품 중 <Three Songs> op.3은 Shelley, Tennyson, Henley의 시를 기반으로 작곡한 것이며, 그 첫 번째 곡인 ‘Love’s philosophy’(사랑의 철학)는 열정적인 반주와 서정적인 선율로 이루어져, 곡 전체가 생기 넘친다. 또 두 번째 곡 ‘Now sleeps the crimson petal’(붉은 꽃잎은 지금 잠을 잔다)은 느리면서 섬세한 감정을 표현하였다.

역시 같은 해에 작곡된 <To Julia> op.8은 Herrick의 시에 처음으로 곡을 붙인 것으로, 6개로 이루어진 노래들 사이에 피아노 솔로로 전주곡과 간주곡이 있다. 이 가곡집에서는 선율이 매우 중요한 부분을 차지하는데, Quilter의 정확한 강세 표현과 신선한 선율이 아름다운 화성과 조화를 이루어, 시와 함께 완전한 음악으로 탄생되었다. 네 번째 곡인 ‘To Daisies’(테이지에 붙임)는 3개의 절(節)로 이루어진 곡으로, 대중 발라드 곡 ‘I hear you calling me’와 닮았지만, 그의 뛰어난 선율적 재능과 풍부한 화성적 감각이 돋보이는 작품이다.

그는 많은 가곡뿐 아니라 여러 개의 기악곡과 피아노 곡, 오페라, 극장용 부수 음악도 남겼다. 그 중 1911년 초연된 크리스마스 요정극인 <Where the Rainbow Ends>(무지개가 끝나는 곳)는 크리스마스 시즌 때마다 공연되곤 했다.

또한 ‘A Children’s Overture’(어린이의 서곡)는 자장가의 음률을 사용한 음악으로, 1919년 Promenade에서 처음 연주되었다. 대규모의 오케스트라 곡으로 작곡되었던 이 곡은, 1921년 소규모 오케스트라를 위한 대중적인 스타일로 편곡하면서 많이 연주되었다. 그 외의 작품으로 부수

음악¹⁰⁾ <As you like it>, 소품음악¹¹⁾ <Love Calls Through the Summer Night>, 소품 오페라¹²⁾ <The Blue Boar>, 피아노 곡 ‘Summer Evening’, 관현악 곡 ‘Serenade’, 실내악 곡 ‘Gipsy Life’ 등이 있다.

10) incidental music : 극의 사이에 연주되도록 작곡된 곡.

11) light music : 클래식 악곡 중 소품 또는 가벼운 음악.

12) light opera : 오페레타. 통속적인 노래와 대사에 의한 가볍고, 낭만적인 음악극.

Quilter의 가곡 작품¹³⁾

(표 1) Quilter의 가곡

작 품 시기	곡	명
1897	Two Songs Come Spring! Sweet Spring! The Reign of the Stars	두 개의 노래 오라 봄이여! 따뜻한 봄이여! 별들의 지배
1901	Four Songs of the Sea(op.1) I have a Friend The Sea-Bird Moonlight By the Sea	바다의 네 개 노래 나는 친구가 있다 해조 달빛 바닷가에서
1903	Four Songs of Mirza Schaffy(op.2) Neig'schöne Knospe dich zu mir Und was die Sonne glüht Ich fühle deinen Odem Die helle Sonne leuchtet Two Songs Come back A Secret	네 개의 Mirza Schaffy의 노래 아름다운 꽃봉오리가 너를 향 해 인사한다 그리고 태양은 작렬한다 나는 너의 숨결을 느낀다 태양이 밝게 빛난다 두 개의 노래 돌아오라 비밀

13) Stanley Sadie, 앞의 글, p.675-676

작 품 시 기	곡	명
1904	The Answer At Close of Day A London Spring Song	대답 해질 무렵 런던의 봄 노래
1905	Three Songs(op.3) Love's Philosophy Now sleep the crimson petal Fill a glass with golden wine June	세 개의 노래 사랑의 철학 붉은 꽃잎은 지금 잠을 잔다 금빛와인으로 잔을 채우다 6월
1914	Four Child Songs(op.5) A Good Child The Lamplighter Where go the boats? Foreign Children	네 개의 어린이 노래 착한 아이 등대 배는 어디로 가는가? 외국 어린이들
1905	Three Shakespeare Songs (op.6) Come away, death O Mistress Mine Blow, Blow, thou winter wind	세 개의 셰익스피어의 노래 죽음이여, 떠나라 오, 나의 사랑이여 불어라, 불어라, 겨울바람아

작 품 시 기	곡	명
1906	To Julia(op.8) Prelude The Bracelet The Maiden Blush To Daisies The Night Piece Julia's Hair Interlude Cherry Ripe	줄리아에게 전주곡 팔찌 소녀의 홍조 데이지에게 야경화 줄리아의 머리칼 간주곡 체리 라이프
1908	Songs of Sorrow(op.10) A Coronal Passing Dreams A Land of Silence In Spring	슬픔의 노래 화관 흘러간 꿈 침묵의 땅 봄에
1908	Seven Elizabethan Lyrics (op.12) Weep you No more My Life's Delight Damask Roses The faithless Shepherdess Brown is my Love By a Fountainside Fair House of Joy	일곱 개의 엘리자베스 시 대의 노래 더 이상 울지 마오 내 삶의 기쁨 담홍색 장미 지조 없는 양치기 소녀 갈색은 내 사랑 분수가에서 기쁨의 집

작 품 시 기	곡	명
1910	Four Songs(op.14) Autumn Evening April A last year's Rose Song of the Blackbird	네 개의 노래 가을저녁 4월 지난해의 장미 지빠귀의 노래
1913	Three Songs(op.15) Cuckoo Song Amaryllis at the Fountain Blossom Time	세 개의 노래 빼꾸기 노래 샘가의 아마릴리스 꽃피는 계절
1914	Three Songs(op.18) To Wine and Beauty Where be you going? The Jocund Dance Spring is at the Door	세 개의 노래 술과 아름다움에게 당신은 어디로 가나요? 명랑한 춤 봄이 다가왔다
1917	Three Songs of William Blake(op.20) Dream Valley The Wild Flower's Song Daybreak	세 개의 William Blake의 노래 꿈의 계곡 야생화의 노래 새벽

작 품 시 기	곡	명
1921	Three Pastoral Songs(op.22) I will go with my father a-ploughing Cherry Valley I wish and I wish	세 개의 목가 나의 아버지와 쟁기 갈러 가리라 버찌계곡 나는 소망하고 소망한다
1921	Five Shakespeare Songs (op.23) Fear no more the heat o'the Sun Under the Greenwood Tree It was s Lover and his Lass Take, O take those Lips away Hey, ho, the Wind and the Rain	다섯 개의 셰익스피어의 노래 저 태양의 열기도 더 이상 두려워 마라 푸른 숲 나무 아래서 젊은이와 그의 연인 가져가요, 그 입술을 헤이, 호, 바람과 비
1922	Five English Love Lyrics (op.24) There be none of Beauty's daughters Morning Song Go, Lovely Rose O, the month of May The Time of Roses	다섯 개의 영국 서정노래 아름다움의 딸들은 아무도 없다 아침의 노래 가라, 사랑스런 장미여 오, 5월이여 장미의 계절

작 품 시 기	곡	명
1922	Six Songs(op.25) Song of the Stream The fuchsia Tree An Old Carol Arab Love Song Music, when soft voices die In the bud of the morning-O	여섯 개의 노래 시내의 노래 퓨셔 나무 오래된 축가 아랍의 사랑노래 음악, 아름다운 노래가 사라 질 때 아침의 꽃봉오리에서
1922	Two Songs(op.26) In the Highlands Over the land is April	두 개의 노래 고원에서 대지 넘어 4월이다
1926	Five Jacobean Lyrics(op.28) The Jealous Lover Why so Pale and Wan? I dare not ask a Kiss To Althea from Prison The Constant Lover	다섯 개의 Jacobean의 노 래 열렬한 애인 어찌 창백한가? 나는 키스를 요구하지 않는 다 감옥에서 Althea까지 변함 없는 여인
1933	Four Shakespeare Songs (op.30) Who is Silvia? When Daffodils begin to Peer How should I your true Love know? Sigh no ore, Ladies	네 개의 셰익스피어의 노 래 실비아가 누구인가? 나팔 수선화가 보일 때 어찌 내가 너의 진정한 사 랑을 알까? 아가씨, 더 이상 한숨쉬지 마세요

작 품 시 기	곡	명
1939	Two Shakespeare Songs (op.32) Orpheus with his Lute When icicles hang by the Wall	두 개의 셰익스피어의 노래 류트를 가진 오르페우스 고드름이 벽에 매달리며
1939 ~ 1953	Hark, hark the Lark Come unto these Yellow Sands Tell me, Where is Fancy Bred? My Heart Adorned with thee Where the Bee Sucks	종달새에게 가라 노란 모래에게 오라 아름답게 자라서 어디 있 니? 내 마음은 당신과 꾸며진다 꿀벌이 빠는 곳

Ⅲ. <Seven Elizabethan Lyrics> op.12 분석

1. <Seven Elizabethan Lyrics>의 작곡배경

<Seven Elizabethan Lyrics> 는 자주 연주되어지는 Quilter의 뛰어난 작품 중의 하나로, 사랑을 소재로 한 서정적인 노래들로 되어 있다.

1907년 7월, 'Weep you no more'와 'Damask roses'가 작곡되는 것을 시작으로 하여, 12월에 'My life's delight'와 'Brown is my love'가 작곡됨으로 일곱 곡이 모두 완성되었고, 1908년 11월 Bechstein Hall에서 <Seven Elizabethan Lyrics>의 전 곡이 처음으로 연주되었다.¹⁴⁾

이 작품에서 사용된 시는 16세기 엘리자베스 I 세 때의 작품들로 대부분 작가를 알 수 없는 무명 작가의 시를 사용하였는데, <Seven Elizabethan Lyrics> 중 시인이 알려져 있는 곡은 'My life's delight'와 'By fountainside' 두 곡뿐이다. 두 번째 곡인 'My life's delight'는 Thomas Campion(1567-1619)의 시를, 여섯 번째 곡인 'By a fountainside'는 Ben Jonson(1572-1637)의 시를 사용하였다.

두 번째 곡의 작가인 Thomas Campion은 16세기 영국의 류트송 작곡가로 많은 작품을 작곡하였으며, 셰익스피어와 그 밖의 소수 엘리자베스 시대 인사들을 제외하면 당대 최고의 서정시인이라 할 수 있다. 그는 탁월한 압운을 구사하였고, 처음으로 라틴·희랍 형식의 무운시(blank verse)¹⁵⁾로 영국 서정시를 시도했다.¹⁶⁾ 그는 의사였고, 음악가였으며, 학구적인 시인이었다. 또한 라틴어 시를 능숙하게 지었고, 영시 중에서는

14) Valerie Langfield, 「Roger Quilter, His Life and Music」, The Boydell Press, 2002, p.294

15) 무운시 (無韻詩, blank verse) : 각운(脚韻)이 없는 시로, 특히 스타anza(Stanza:節)로 나누어지지 않은 시형(詩形)을 말한다.

16) Laf cadio Hearn, 「동양인을 위한 영국 문학사」, 김종휘 역, 동과서, 2002, p.137

그가 발표한 다섯 권의 시집 모두 훌륭한 작품으로 평가받고 있다. 그의 작품들을 살펴보면, 그 시대에는 거의 쓰지 않았던 아내에 대한 시가 있는가 하면, 사랑을 경험한 여인이 순진한 젊은이를 조롱하고 자신의 우위를 뽐내는 모습이 나타나기도 한다.

여섯 번째 곡인 ‘By a fountainside’의 작가 Ben Jonson은 계관시인¹⁷⁾이며, 제 1대 문학적 제왕이었다. 정력적이고, 호전적이며 자기주장이 강하였고, 명사로서 또 이론가로서 스튜어트 왕조의 극문학계를 주름잡았다. 그는 벽돌공이자 군인으로 태생은 비천했으나, 여러 곳에서 많은 지식을 습득하여 그의 유명한 희극에는 해박한 지식과 힘찬 심성, 비천한 삶에의 폭넓은 경험이 어우러져 독특한 매력이 있다. Jonson은 쇠퇴의 길을 걷던 당시 희곡계에 많은 영향을 끼쳤으며, 그 영향은 18세기까지 계속되었다.

본 논문에서 다룬 <Seven Elizabethan Lyrics>는 ‘Weep you no more’, ‘My life’s delight’, ‘Damask roses’, ‘The faithless shepherdess’, ‘Brown is my love’, ‘By a fountainside’, ‘Fair house of joy’의 7곡으로 구성되어 있고, 이 작품에서는 Quilter의 시와 선율에 대한 탁월한 감각을 볼 수 있다.

17) 시인이나 영웅에게 그 영예를 기리어 수여한 것으로, 왕실의 경조사 때 시를 지어 바치는 등 특정한 의무가 주어짐. 이 칭호는 제임스 1세가 1616년에 벤 존슨에게 수여한 것이 최초이다.

2. 작품 분석 연구

1) 제1곡 Weep you No More (더 이상 울지 마오)

(1) 가사의 내용

Weep you no more, sad fountains;
What need you flow so fast?
Look how the snowy mountains
Heav'n's sun doth gently waste!
But my Sun's heav'nly eyes
View not your weeping,
That now lies sleeping,
Softly now softly lies Sleeping,
sleeping.

슬픈 샘물이여 더 이상 울지 마세요
무엇이 그리 당신을 빨리 흐르게 하오
하늘의 태양이 눈 덮인 산을
어떻게 부드럽게 녹이는지 보십시오
하지만 나의 태양의 눈은
당신의 흐느낌을 보지 않습니다
그것은 이제 부드러운 잠에 빠졌어요
지금 부드러운 잠에 빠졌어요

Sleep is a reconciling,
A rest that peace begets;
Doth not the sun rise smiling
When fair at even he sets?
Rest you, then, rest, sad eyes!
Melt not in weeping,
While she lies sleeping,
Softly now softly lies Sleeping,
sleeping.

잠은 평화가 낳은
화해의 안식입니다
그가 안정을 찾아도 미소짓지 마세요,
떠오르는 태양이여,
안식을 취하세요, 슬픈 당신의 눈이여,
눈물에 녹지 마세요
그녀가 자는 동안 잠에 빠져드세요
지금 부드러운 잠에 빠졌어요

제1번 곡인 'Weep you No More'는 슬픔으로 인해 흐르는 눈물을 멈추기를, 흐르는 눈물로 지친 눈이 잠으로 휴식을 취하기를 노래한 것으로 비슷한 음형의 짧은 전주와 후주로 부드럽게 잠으로 빠져들게 하는 느낌을 잘 표현하고 있다. 이 시의 각운은, 1연의 1, 3행은 -ins, 2, 4행은 -st, -ste, 2연의 1, 3행은 -ling, 2, 4행은 -ts로 짝을 이루고 있다.

1연 1, 3행 fountains / mountains [ins]
 2, 4행 fast / waste [st]
 2연 1, 3행 reconciling / smiling [liŋ]
 2, 4행 begets / sets [ts]

(2) 곡 분석

이 곡은 A와 A' 두 부분으로 나뉘어지고, 조성은 전체적으로 f단조로 진행되고, A와 A'의 중간 부분에서만 A♭으로 잠시 전조되어진다. e♭' - g''의 음역을 사용하여 전체적으로 음역이 넓지는 않다. 이 곡은 3/4박자이며, Poco andante로 차분하면서 자장가 같은 느낌을 준다.

(표 2) 악곡구성

형식	A	A'
마디	1-20	20-42
종지	변격종지 (iv - i)	변격종지 (iv - i)
조성	f-A♭ (11)-f(15)-A♭ (30)-f(34)	
박자	3/4	
빠르기	Poco andante	
음역	e♭' - g''	

마디 1-2에 등장하는 전주는 곡의 전체에서 중심적인 리듬형으로 진행되는데, 반주의 오른손 상성부는 당김음(♪ ♪)으로 시작하여 오른손의 내성부에서는 일정박(♪ ♪)으로 나타나고, 왼손 성부는 ♪ ♪ 의 진행으로 ♪ | ♪ 로 정확하게 두 부분으로 나뉘어진다. 이렇게 분할된 리듬형으로 원래의 3/4박자가 6/8박자처럼 진행된다.

<악보 1> 마디 1-2

A부분 전주에 나왔던 반주 하성부의 리듬은 A부분 전체에서 조금씩 변형되어 나타난다. 즉, 마디 1은 ♩ 7 ♩ ♩ 로, 마디 6은

♩ 7 ♩, 마디 8은 ♩ 7 ♩ ♩, 마디 9는 ♩ ♩ ♩, 마디 10은 ♩ ♩ ♩ ♩, 마디 11은 ♩ ♩ ♩ ♩, 마디 12는 ♩ ♩ ♩ ♩ 등 6/8박자의 분할리듬인 ♩ ♩ : ♩ ♩ 로 분할되어지나, 리듬의 반복 없이 변형된다(악보 2, 3참조)

성악성부 중에서 마디 5-6의 E♭ -C-B♭ -B♭ -C는 A'의 반주성부 중에서 마디 24-25와 일치하며, 마디 5-6의 반주 상성부 A♭ -G-F-E♭은 A'부분인 마디 24-25의 성악성부와 일치하는 것을 볼 수 있는데, A부분과 A'부분의 반주성부와 성악성부가 서로 교차하여 나타난다. 그것을 표로 나타내면 다음과 같다.

(표 3) 성악성부와 반주 상성부 비교

마디	성악성부	반주 상성부
5-6	E♭ -C-B♭ -B♭ -C	A♭ -G-F-E♭
24-25	A♭ -G-F-E♭	E♭ -C-B♭ -B♭ -C

<악보 2> 마디 5-6, 24-25

need you flow so fast?

rest that peace be - gets;

마디 7-10의 성악성부 선율은 반주 상성부의 내성과 외성에서 마디 9만 동음으로 약간 변형되어 나타나고, 나머지는 옥타브 하행하여 리듬형만 변형되어 반복된다.

<악보 3> 마디 7-10

Look how the snow-y moun - tains Heav'n's sun doth gent - - ly

waste!

또한 마디 14도 반주의 상성부 내성에서는 성악성부를 옥타브 하행하여 반복하고, 마디 15에서는 반주 상성부에서 동음 반복이 이루어지는데, 반주 성부의 리듬형은 성악성부와는 조금 다르게 진행된다.

<악보 4> 마디 14-15

Quilter는 가사를 선율로 그려내는 word painting을 많이 사용하였는데, 넓지 않은 음역을 사용한 이 곡에서 최고음인 G⁴가 마디 7과 마디 26에 사용되어 각각 snow(y)와 sun(rise)을 나타내면서 높은 산 위의 눈과 떠오르는 태양을 최고음으로 표현하였다. 반주는 울지 말라고 요람을 달래는 듯하고, 프레이즈 끝마다 나오는 weeping과 sleeping은 테크레센도하며 하행하여, ‘울지 말라’ ‘잠들라’고 하는 단어를 표현한다.

마디 13, 15, 18, 19에서는 weeping, sleeping의 가사에서 모두 하행하는 특징을 가지고 있는데, 마디 13, 15는 동일한 음과 리듬, 마디 18은 음정 간격이 3도로 벌어지지만 리듬은 동일하며, 마디 19는 리듬과 음정 모두 다르게 진행된다. 이를 표로 나타내면 다음과 같다.

(표 4) 마디 13, 18, 18, 19의 특징

마디	악보	특징
13		하행
15		마디 13과 동일
18		앞의 음가만 3도로 벌어짐
19		하행하지만 음가와 리듬 모두 다름

A'는 A와 성악성부 선율이 거의 비슷하지만, 반주성부는 약간 변화되어 진행된다. 즉, A부분은 마디 1-2의 전주가 발전, 변형된 형태로 주로 쓰인 것에 비해, A'의 마디 22-25에서는 반주의 선율도 독립적이다. A부분보다 반주성부가 한 옥타브 높게 움직이고 있으며, 셈여림에 있어서도 A부분은 *p*, A'부분은 *pp*로 진행한다. 이것을 표로 나타내면 다음과 같다.

(표 5) A와 A' 비교

특징	A	A'
반주형태	전주와 동일	선율형태로 진행 (독립적)
반주성부	전주와 동일한 음역	한 옥타브 상행하여 진행
세기	<i>p</i>	<i>pp</i>
첫 번째 프레이즈 성악성부의 끝부분		

또한 A부분의 마디 7-10은 반주성부가 성악성부보다 한 옥타브 낮게 반복 진행되었고, 마디 26-29는 같은 음에서 반복되고 있다.

(악보 3참조)

<악보 5> 마디 26-29

poco cresc.

Doth not the sun rise smi - ling When

poco cresc.

fair at even he sets?.....

이 곡은 전체적으로 *p*에서 *pp*를 벗어나지 않으며, 마디 39-42의 후주는 반주성부의 음폭이 점차 증가하고, 데크레센도되며 끝맺는다.

<악보 6> 마디 39-42

ing.

2) 제2곡 My Life's Delight (내 삶의 기쁨)

(1) 가사의 내용

Come, O come, my life's delight!	오라, 오! 오라, 내 삶의 기쁨이시여!
Let me not in languor pine:	나를 기다림 속에 수척케 마시고
Love loves no delay; the sight	더디 오심을 두려워하는 이 사람은
The more enjoyed, the more divine.	당신을 보고 즐거워할수록
O come, O come, and take from me	더욱 간절해지오니
The pain of being depriv'd of thee.	오! 오라, 나의 주인이시여!
Thou all sweetness dost enclose,	당신의 달콤함에 둘러싸여
Like a little world of bliss:	행복의 작은 세계처럼
Beauty, beauty guards thy looks: the rose	당신의 눈길이 아름다움을 지키고
In them pure and eternal is.	장미는 순결하고 영원합니다
come then, come then!	오소서, 오소서!
O come, and make thy flight	오소서, 속히 오소서!
As swift, as swift to me as heav'nly light.	속히 천국의 빛처럼 오소서!

두 번째 곡인 'My Life's Delight'는 같은 시기에 지어진 셰익스피어의 'O Mistress Mine'(<十二夜> 中)과 유사점을 가지고 있다. 두 시는 사랑하는 사람에게 나의 사랑을 호소하고 있는데, 캠페온의 시는 셰익스피어의 시보다 감정의 표현이 덜 섬세하게 표현되었다. 이 시의 각운은, 1연의 1, 3행은 -ight, 2, 4행은 -ine, 2연의 1, 3행은 -ose 이며, 2, 4행은 -s이기는 하지만 각각 [s] 와 [z]로 발음된다.

1연 1, 3행 delight / sight [ait]

2, 4행 pine / divine [ain]

2연 1, 3행 enclose / rose [ouz]

2, 4행 bliss / is [s,z]

이 시의 느낌을 표현해주는 단어는 delight(기쁨), divine(숭고한), sweetness(달콤함), bliss(축복), rose(장미)등으로 사랑하는 사람을

향한 마음을 보여준다.

(2) 곡 분석

이 곡은 A와 A'로 나뉘어지고, 음역은 g' - a''로 제1곡과 마찬가지로 음역은 넓지 않다. 4/4 박자이며, 전조 없이 G장조로 진행되고, 빠르기는 Molto allegro con moto로 전주부터 활기차게 상행하여 사랑의 기쁨을 나타낸다.

(표 6) 악곡구성

형식	A	A'
마디	1- 21	21- 47
종지	정격종지	VII /V- I
조성	G	
박자	4/4	
빠르기	Molto allegro con moto	
음역	g' - a''	

마디 1-4의 전주 중에서 1-3마디의 반주 왼손 하성부는 A음에서부터 순차진행(A-B-C-C#-D-D#-E)하며, 이것은 곡선을 그리듯이 마디 4-5에서 D - G로 하행한다. 전주에 이어 시작되는 성악성부도 곡선을 그리는 듯한 선율의 진행이 마디 5-6, 7-9, 9-11에서 나타난다.

(표 7) 마디 5-6, 7-9, 9-11의 성악선율 비교

마디	성악선율
5-6	
7-9	
9-11	

특징적으로 전주는 G장조의 V로 시작하며, 반주성부의 하성부는 펼친 화음으로 진행되고, 이것은 곡 전체에 걸쳐 반주성부의 패턴을 예비하게 된다.

<악보 7> 마디 1- 4

Molto allegro con moto (M.M. ♩ = 132)

G; V I ii V/V V7 vii7/vi vi

IV V7

마디 1의 반주 상성부 시작음인 D음은 G장조의 5음으로 이것은 마디 5의 성악성부가 G음으로 시작하게 되면서, 앞에 나왔던 5음의 해결이 이루어지게 된다. 마디 5의 G'음은 이 곡의 최저음으로, 마디 36에서 나오는 최고음인 A''와 같은 가사 'come'(오라)이라는 것이 특징이다.

<악보 8> 마디 4-5, 36-37

최저음
mf
Come, O come, my

최고음
f
then, come then! O come, and

전주에서부터 나타나는 두 음의 2도 하행하는 구성이 전체적으로 나타나며, A - G, G - F에 대한 순차하행의 형태로 많이 보인다.

(악보 7, 8 참조)

<악보 9> 마디 7-9

Let me not in lan - guor pine: Love

전주의 상행과는 반대로 마디 15-21에서는 반주 하성부에서 A-G-F#-F#-E-D-C#-C#-B-A-(D-G)가 순차 하행한다. 앞서 나왔던 전주의 상행선율은 3마디의 길이로 짧게 진행한 것에 비교하여 하행선율은 7마디로 길어지며, 음역도 전주의 상행선율이 하행선율에서는 8음으로 넓어졌다. 마디 15-16는 클라이막스를 보여주듯이 크레센도되며, 이 곡의 주요단어인 'o come'의 음가가 $\text{♪} \text{ } \text{ } \text{♪}$ 로 길어지면서, 화성에 있어서도 변화화음을 많이 사용하였다.

(악보 7 참조)

<악보 10> 마디 15-21

The musical score consists of three systems. The first system shows the vocal line with the lyrics "vine. O come," and the piano accompaniment. The piano part includes the marking *poco cresc.* and chord symbols: ii , V7/V , V7 , and $\text{VII}^{\#3}/\text{IV}$. The second system continues the vocal line with "O come, and take from me The pain of being de - privd of" and the piano accompaniment. The piano part includes the marking *poco rall.* and chord symbols: IV6 , $\text{I}^{\#4}$, $\text{vii}^{\#7}/\text{V}$, $\text{V}^{\#2}$, I , vi , ii , and V7 . The third system shows the vocal line with the word "thee." and the piano accompaniment. The piano part includes the marking *mf a tempo.* and the chord symbol I . The page number -6 is located at the bottom of the third system.

마디 21의 성악성부의 종지와 함께 A'부분이 시작하게 된다. 전주에서 나오지 않은 f 가 간주 부분에서 나오며, A와 A'부분 반주성부의 음역은 한 옥타브 상행하여 진행된다. A와 A'를 비교해보면 다음과 같다.

(표 8)

	A	A'
반주성부	원음역	A보다 한 옥타브 높음
강약	<i>mf</i>	<i>p</i>
화성	밀집형태	A보다 한 음 정도씩 생략

<악보 11> 마디 22- 26

The musical score consists of two systems. The first system (measures 22-26) features piano accompaniment. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The music includes dynamics such as *poco rit.* and *f*. The second system (measures 27-31) features a vocal line with lyrics: "Thou all sweet - ness dost en - close,". The vocal line is in treble clef and includes dynamics like *p* and *a tempo.* The piano accompaniment continues in the bass clef.

A'의 마디 29-31은 A부분의 진행과는 화성은 같으나 선율은 다르게 진행한다.

<악보 12> 마디 9-11, 29- 31

Love loves no de-lay;
 Beau-ty, beau-ty guards thy looks:

vi V7/V
 vi V7/V V

A'의 클라이막스는 A와 비슷한 형태로 진행되는데, 이 곡의 최고 음인 A'' (come)가 여기에 나타나며, 화성도 A와 같이 V7 vii /IV 화음으로 진행된다. 또한 이 부분에서 반주 하성부가 순차 하행한다.

마디 43-44에서 V7- I 를 이어 vii⁰ /V- I 화음으로 변형종지를 맺으면서 데크레센도 되고, 마디 45-46에서 반주 하성부가 한 옥타브 이상 급격히 하행하면서 끝맺는다.

<악보 13> 마디 43- 47

- ly light.

a tempo.
 a tempo.

V7 I

<악보 13> 계속

The musical score consists of three staves. The top staff is a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and contains whole rests. The middle and bottom staves are a grand staff (treble and bass clefs) with a key signature of one sharp. The bass line features a circled chord labeled 'vii7/V' and a circled bass note labeled 'I'.

3) 제3곡 Damask Roses (담홍색 장미)

(1) 가사의 내용

Lady, when I behold the roses sprouting,	그대여, 담홍색 빛으로 나무에 피는
Which, clad in damask mantles,	장미의 작은 새싹을 보고 있노라면,
deck the arbours,	
And then behold your lips,	당신의 입술을 보는 것 같습니다.
where sweet love harbours,	내 사랑이 머무는 곳,
My eyes present me with a double doubting:	내 눈은 망설임에 빠져있습니다.
For viewing both alike,	닮은 두 모습에
hardly my mind supposes	흔들리는 마음
Whether the roses be your lips,	장미가 당신의 입술인지,
or your lips the roses.	입술이 장미인지.

세 번째 곡인 ‘Damask Roses’는 아름다운 아가씨의 입술과 장미를 비교하며 환희에 찬 마음으로 시작하였던 노래는 사랑하는 사람과 장미를 혼동하면서 불안한 마음으로 바뀌게 된다.

이 시의 각운은, 1, 4행은 -ou(b)ting, 2, 3행은 -arbours, 5, 6행은 -oses로 이루어진다.

1, 4행 sprouting / doubting [tiŋ]

2, 3행 arbours / harbours [arbər]

5, 6행 supposes / roses [ouziz]

(2) 곡 분석

이 곡은 A, B의 두 부분으로 나뉘며, 각 부분은 선율적으로 크게

차이가 나지는 않지만 조성과 반주 성부의 변화를 통해 각 부분들의 구분이 지어진다. 조성은 D장조로 B부분에서 잠시 B \flat 장조로 전조 되어진다. 음역은 e'-g#''로 음역은 넓지 않으며, 3/4박자, Andante moderato의 빠르기로 구성되어 있다.

(표 9) 악곡구성

형식	A	B
마디	1-9	10-19
종지	반종지	정격종지
조성	D-F(10)-B \flat (13)-D(17)	
박자	3/4	
빠르기	Andante moderato	
음역	e'-g#''	

D장조의 I 화음으로 시작하는 짧은 전주 후에 성악성부가 바로 시작된다. 이 곡은 잔잔하게 진행되며, 사랑하는 이에 대한 표현을 하듯 반주성부의 움직임이 2도로 구성되어 있는 부분이 많다. 성악성부와 반주성부에서 3도의 순차 진행들이 보이는데, 이것은 반주성부의 내성에 숨어서 나타나며, 때로는 성악성부에 두드러지게 나타난다.

<악보 14> 마디 1-9

Andante moderato (M.M. ♩ = 52)

La - dy, when I be - hold the ro - ses

D; I V₄ I 6 IV

<악보 14> 계속

The musical score consists of three systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The lyrics are: "sprout - ing, Which, clad in dam - ask man - tles, deck the ar - bours, And then be - hold your lips, where sweet love har - bours, My eyes pre - sent me with a dou - ble doubt - ing:". Chord symbols are placed below the piano part: V, -4/2, I 6, vi, V7/V, IV, V7, I, V 4/4, I 6, vii7/V, V7, V7, V7.

A부분에서는 I, IV, V 화음을 주로 사용한 것에 비교하여, B부분에서는 조성이 F-B \flat -D로 바뀌어 A부분보다는 화성의 변화가 많고, 반주성부의 리듬도 A부분과는 대조적으로 활발히 진행되었다.

이 곡은 전체적으로 성악성부와 반주성부의 선율이 자연스럽게 연결되어 곡의 흐름이 끊기지 않아서 마치 하나의 프레이즈로 이루어진 것처럼 들린다. (악보 14 참조)

마디 17부터 등장하는 후주는 성악성부의 마디 1-2와 일치하여 곡을 하나로 묶어주는 역할을 하고, 또한 마디 19에서 시작 부분과

동일한 리듬과 화성을 사용하여 안정감을 주면서 정격중지로 끝맺게 된다.

<악보 15> 마디 13-19

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 13-19. The vocal line (treble clef) begins with the lyrics "- po - ses Wheth - er the ro - ses be your lips, or your lips the". It features a triplet of eighth notes in measure 13, marked *espressivo.* and *poco rit.* in measure 19. The piano accompaniment (grand staff) includes chords V7, /Bb, I, vi, iii, and V7/V. The second system covers measures 20-24. The vocal line continues with "ro - - - ses." in measure 20. The piano accompaniment includes chords iii, V7/D, I, and V7. Performance markings include *mf*, *lento con espressione.*, and *pp*. A triplet of eighth notes is also present in measure 22.

4) 제4곡 The Faithless Shepherdess (지조 없는 양치기 소녀)

(1) 가사의 내용

While that the sun with his beams hot Scorched the fruits in vale and mountain, Philon, the shepherd, late forgot, Sitting beside a crystal fountain, In shadow of a green oak tree, Upon his pipe this song play'd he: Adieu, Love, adieu, Love, untrue Love, Untrue Love, untrue Love, adieu, Love! Your mind is light, soon lost, soon lost for new love.	태양의 열기 뜨겁고 산과 계곡의 과일들이 불탈 때 버림받은 목동 파일런, 적막한 샘가에 앉아있네 푸른빛 가시나무 그늘 아래 피리로 이 노래를 부른다 사랑이여 안녕, 사랑이여! 진실하지 않은 사랑, 사랑이여 안녕! 가벼운 당신의 마음은 새로운 사랑 때문에 금방 잊어버리네
---	---

So long as I was in your sight I was your heart, your soul, your treasure; And evermore you sobb'd and sigh'd Burning in flames beyond all measure: Three days endured your love to me, And it was lost in other three! Adieu, Love, adieu, Love, untrue Love, Untrue Love, untrue Love, adieu, Love! Your mind is light, soon lost for new love.	내가 그녀의 사랑이던 동안 나는 그녀의 마음, 영혼, 보물이었지 그녀는 계속 흐느끼며 한숨지었다 한없이 타오르는 사랑의 불길 속에 사흘동안 단지 사흘동안 그리고 그녀의 사랑은 사라지고 말았네 사랑이여 안녕, 사랑이여! 진실하지 않은 사랑, 사랑이여 안녕! 가벼운 당신의 마음은 새로운 사랑 때문에 금방 잊어버리네
--	---

이 시의 원본은 4절로 되어 있는데, Quilter는 그 중 2개만을 선택하여 양치기 소녀의 변덕스러운 사랑을 충분히 표현하였다. 이 시의 각운은 1연의 1, 3행은 -ot, 2, 4행은 -ountain, 2연의 1, 3행은 -ight / -igh'd로 유사하며, 2, 4행은 -easure 이다. 각 연의 5, 6행은 -e, 7, 8행은 love로 이루어진다.

1연 1, 3행 hot / forgot [at]

2, 4행 mountain / fountain [auntin]

- 5, 6행 tree / he [i]
 7, 8행 Love [lʌv]
 2연 1, 3행 sight / sigh'd [sait/d]
 2, 4행 treasure / measure [eʒər]
 5, 6행 me / tree [i]
 7, 8행 Love [lʌv]

(2) 곡 분석

이 곡은 A와 A'의 두 부분으로 나뉘어진다. 각 부분은 선율의 반복으로 명확히 구분되며, A'가 시작하기 전에 간주가 등장함으로 쉽게 구별할 수 있다. 전체적으로 다른 곡에 비하여 박자의 변화가 빈번하며, 리듬의 흐름도 불규칙하다. bb 단조로 되어 있으며, 박자는 A와 A'에 걸쳐 3/4- 5/4- 3/4- 3/2- 3/4- 5/4- 3/4- 3/2- 3/4로 계속 바뀌고, 조성도 bb-Db-Gb으로 전조된다. 음역은 f'-a''이며, 빠르기는 Allegro capriccioso로 변화가 많은 곡처럼 빠르기에 서도 자유롭게 연주하게 하였다.

(표 10)

형식	A	A'
마디	1-17	17-37
종지	정격종지	정격종지
조성	bb-Db(6)-Gb(9)-bb(13)-Db(22)-Gb(25)-bb(29)	
박자	3/4- 5/4- 3/4- 3/2- 3/4- 5/4- 3/4- 3/2- 3/4	
빠르기	Allegro capriccioso	
음역	f'-a b''	

이 곡은 양치기 소녀에게 버림받은 목동의 노래로 이별의 노래이면서도 빠르고, 전체적으로 짧은 음표를 사용하고, 박자의 변화를 많이 주어 사랑이 가볍게 변해버리는 소녀의 마음을 나타내었다.

마디 1-4의 전주는 bb 단조의 i 화음으로 시작하는데, 반주 상성부는 선율적이고, 하성부는 화성적으로 진행된다. 전주는 원래 3/4박자로 되어있으나, 마디 2-3의 악센트가 셈여림의 위치를 바꾸어 4/4- 2/4- 2/4- 4/4박자로 바뀌는 것처럼 들린다.

<악보 16> 마디 1-4 원래 악보와

엑센트에 의해 박자 변화된 악보 비교

원래 악보

Allegro capriccioso (M.M. ♩ = 84)

marcato.

mf leggiero.

mp

bb; V i iv vii

<악보 16> 계속

엑센트에 의해 박자 변화된 악보

The musical score is written for piano in B-flat major. The first system is marked 'Allegro capriccioso' and 'mf leggiero'. It begins in 4/4 time. The second system shows a change in tempo and dynamics, marked 'f' and 'etc.'. The score features complex rhythmic patterns and accents.

성악성부의 시작과 함께 박자는 5/4로 바뀌며, 전주에 등장했던 리듬형들이 성악성부에서 약간 변형되어 사용되었다. 반주성부는 3화음의 기본위치와 전위위치를 사용해 성악성부의 진행을 돕고 있는데, 마디 6에서 화성은 D \flat 으로 전조 되고, 성악성부에서는 선율의 음 반복이 일어난다. 성악성부의 음 반복은 대부분 순차진행 중에 일어나며, 이것은 A'의 마디 22-24에서도 나타나 'mountain', 'shepherd', 'fountain', 'soul', 'treasure', 'measure'의 단어를 강조한다.

<악보 17> 마디 6-8, 22-24

p

Scorch-ed the fruits in vale and moun-tain, Phi-lon, the shep-herd, late for-got,

p

i iv V7/D b I V⁺ vi6

Sit-ting be-side a crys-tal foun-tain, In

poco

V7/V V_{acc} V7/G b

espressivo.

was your heart, your soul, your trea-sure; And ev-er-more you sobb'd and sigh'd

espressivo.

i iv V7/D b I V⁺ vi6

Burn-ing in flames be-yond all mea - sure: Three

rit.

V7/V V7/G b

다시 마디 9에서 조성은 Gb 장조로, 박자는 3/4으로 바뀌어 안정감을 찾게 되고, 이것은 ‘푸른빛 가시나무 그늘 아래 피리로 이 노래를 부른다’는 가사와도 연결되어 분위기를 더욱 온화하게 이끌어 가지만, 사랑에 대한 아픔은 더욱 구슬프게 말한 듯하다.

<악보 18> 마디 9-12

poco più tranquillo.

sha-dow of a green oak

dolce.
più tranquillo.

tree, Up - on his pipe this song play'd

a tempo.

he: A

a tempo.
cresc.

vi -7
bb; iv7

Chord symbols: Gb; I, V7, vi, bb; iv7

A부분의 마디 9-12와 A'부분의 마디 25-28은 사랑의 간절함을 노래하는데, 원래 조성인 bb 단조에서 벗어나 Gb 장조로 진행되고 있다는 공통점을 보여준다. (악보 18 참조)

<악보 19> 마디 25-28

The musical score for measures 25-28 is presented in three systems. The key signature is G-flat major (three flats: Bb, Eb, Ab) and the time signature is 3/4. The first system (measures 25-26) features a vocal line with the lyrics "days en-dured your love to" and a piano accompaniment with a triplet in the right hand. The second system (measures 27-28) includes the lyrics "me, And it was lost in o - ther" and "three! A -". It contains performance markings such as *cresc.*, *poco rit.*, and *a tempo.*, along with dynamic markings like *f*. Chord symbols are provided below the piano part: Gb; I, V7, vi, vi, -7, and bb; iv7.

마디 13부터는 원래의 조성인 bb 단조로 되돌아오면서 클라이막스로 진행된다. 가사의 'Adieu, Love'를 강조하는 듯이 *f*로 성악성부와 반주 상성부가 옥타브 반복을 하고, 같은 부분에서 반주 상성부

의 내성과 반주 하성부의 외성도 옥타브 반복을 한다.

<악보 20> 마디 13-17

dieu, Love, a - dieu, Love, un - true... Love, Un -
 - true Love, un - true Love, a - dieu, Love! Your mind is light, soon
 lost, soon lost for new love.

p, *f*, *mf*, *cresc.*, *poco rit.*, *a tempo.*, *mf a tempo.*

전주에서 보여졌던 셈여림의 위치가 바뀐 진행은 곡 전체에서 당김음의 형태로 많이 나타나는데, 특히 마디 14에서 집중적으로 보여진다. (악보 20 참조)

이런 진행 후 곡은 정격중지(V-i)를 맺으며 A'부분의 시작과 오버랩되어 연결된다. A'는 대부분 A부분과 성악성부의 가사를 제외하고 거의 비슷하게 진행되는데, 다만 반주성부는 옥타브를 이동하

거나, 화성이 자리바꿈 되었다.

<악보 21> 마디 20-24

The musical score consists of three systems. The first system (measures 20-21) has a vocal line starting with a rest, followed by the lyrics "So long as I was in your sight I". The piano accompaniment includes dynamics *mp* and *p*, and the instruction *leggiero.*. Chord symbols below are $i 4^6$, iv , $ii7$, V , and i . The second system (measures 22-23) has lyrics "was your heart, your soul, your trea-sure; And ev-er-more you sobb'd and sigh'd". The piano accompaniment includes the instruction *espressivo.*. Chord symbols below are i , iv , $V7/D\flat$, I , V *rit.*, and $vi6$. The third system (measures 24-25) has lyrics "Burn-ing in flames be-yond all mea - sure: Three". The piano accompaniment includes the instruction *rit.*. Chord symbols below are $V7/V$ and $V7/G\flat$.

마디 33부터는 성악성부의 종결과 연결되어 후주가 시작된다. 전주, 간주, 후주 모두 같은 형태로 진행되고, A와 마찬가지로 정격종지로 끝맺는다. (악보 16 참조)

<악보 22> 33-37

a tempo.
love.

f a tempo.

i V

mf

i iv vii iv VI ii

sf

i ⁴/₆ iv ii7 V -7 i

5) 제5곡 Brown is my Love (갈색은 내 사랑)

(1) 가사의 내용

Brown is my Love, but graceful,
And each renowned whiteness,
Match'd with her lovely brown,
loseth its brightness;
Fair is my Love, but scornful,
Yet have I seen despiséd
Dainty white lilies,
and sad flow'rs well prizéd.
Brown is my Love, but graceful,
but graceful.

갈색은 내 사랑, 하지만 우아한.
그리고, 각각의 찬란한 흰색은
그녀의 사랑스러운 갈색과 비교되어
그 선명함을 잃어간다.
아름다운 나의 사랑, 그러나 냉소적인.
하지만 나는 경멸함을 본적이 없다
흰 백합은 우아하고,
슬픔에 찬 꽃들은 소중한.
갈색은 내 사랑, 하지만 우아한.
하지만 우아한.

시인은 사랑하는 백색과 갈색을 비교하는데, 'Brown is my Love'와 'but graceful', 'Fair is My Love'와 'but scornful'은 유사하면서도 상반되는 의미를 노래한다. 이 시의 각운은 2행씩 묶어서 1, 2행과 3, 4행은 a, 5, 6행과 7, 8행을 b로 나누어 aabb로 볼 수 있으며, a는 -t(e)ness, b는 -séd, -zéd이다.

2, 4행 whiteness / brightness [aitnes]

6, 8행 despiséd / prizéd [aized]

(2) 곡 분석

이 곡은 A, B와 coda로 구성되어 있으며, 각 부분은 종지의 역할이나 가사의 진행으로, coda는 A의 반복 구조로 구분된다. 이 곡은 B b -G b -a b -B b 으로 전조되며, 음역은 다른 곡들처럼 f'-g''의 넓지 않은 음역을 사용하였다. 3/4박자이며, Poco andante grazioso con tenerezza로 매우 느리게 진행된다.

(표 11) 악곡구성

형식	A	B(coda)
마디	1-9	10-23
종지	반종지	정격종지
조성	B \flat -G \flat (14)-a \flat (15)-B \flat (17)	
박자	3/4	
빠르기	Poco andante grazioso con tenerezza	
음역	f'-g''	

2마디로 구성되어 있는 전주는 B \flat 장조의 I 화음과 I $\frac{4}{2}$ 화음의 진행으로, 곡 전체의 분위기가 더욱 고요하게 들리도록 한다. 마디 3에서 시작되는 성악성부는 이 곡의 최고음인 g''로 시작되어 곧바로 g'로 옥타브 하행하는데, 첫 프레이즈의 성악성부에서 최고음과 최저음이 모두 등장한다. 또한 곡의 중심 가사인 'brown'은 사랑의 상징적 요소로서 한 곳을 제외하고는 모두 최고음을 사용하였다.

<악보 23> 마디 1-4

Poco andante grazioso con tenerezza (M.M. ♩ = 58)

최고음

최저음

Brown is my Love, but grace-ful, And

B \flat ; I I $\frac{4}{2}$ vi V $\frac{7}{V}$ V

마디 3-4와 7, 16에서는 반주 상성부와 성악성부가 동음 진행을 하여 성악 선율을 강조해 주고 있다. (악보 23 참조)

<악보 24> 마디 7, 16

Match'd with her love - ly

Dain - ty white li - lies, *colla voce.*

성악 선율의 진행에서 옥타브 하행과 완전 5도 하행이 곡 전체에서 중심적으로 쓰였다.

(표 12) 마디 3, 4, 9, 13, 18, 19, 20의 성부진행과 가사비교

마디	3	4	9	13	18-19	20	21
성부진행	옥타브 하행	완전 5도 하행	완전 5도 하행	완전 5도 하행	완전 5도 하행	옥타브 하행	완전 5도 하행
가사	brown 갈색	graceful 우아한	brightness 밝음	scornful 냉소적인	prized 소중한	brown 갈색	graceful 우아한

마디 14-16에서는 처음에 흰색은 사랑하는 갈색과 비교할 수도 없이 아름답다고 노래했지만, 흰 백합도 우아하고 소중한다고 인정하며 복합적인 마음을 Gb-ab으로 전조하여 나타내었다.

<악보 25> 마디 14-19

Yet have I seen de - spi - séd Dain - ty white li - lies, *colla voce.*

V^{\flat}
 Gb; I → V7 V7/ab V7 i6 vii7/V

<악보 25> 계속

and sad flow'rs well pri - zed.

poco rit.

poco cresc.

poco rit.

dolce cantabile.

V B \flat ; iv \rightarrow vii \flat /ii I \flat 4 * V \flat 7 I

마디 17-18의 반주 하성부와 마디 20-22의 반주 상성부는 반음계적 진행을 하는데, 이것은 이 곡에서 전체적으로 나타나는 성악성부와 옥타브 진행과 대조적이다.

<악보 26> 마디 20-23

Coda *con espressione.*

Brown is my Love, but grace - ful, but grace - ful.

p

p

LH

마디 20부터는 coda로 반주 상성부만 반음계적 진행으로 변화되고, 성악성부는 시작 부분과 가사와 리듬이 동일하게 반복되어 곡을 하나로 묶어주는 듯한 느낌을 준다.

6) 제6곡 By a Fountainside (분수가에서)

(1) 가사의 내용

Slow, slow, fresh fount, keep time with my salt tears: Yet slower, yet; O faintly, gentle springs: List to the heavy part the music bears, Woe weeps out her division when she sings, when she sings. Droop herbs and flowers, Fall grief in show'rs, Our beauties are not ours; O I could still, Like melting snow upon some craggy hill, Drop, drop, drop, drop, Since nature's pride is now a wither'd daffodil, is now, is now a wither'd daffodil, A wither'd daffodil.	천천히, 천천히, 신선한 샘물은 나의 아픈 눈물의 시간을 간직한다. 하지만 천천히, 희미하고 조용히 솟아난다. 힘이 없는 음악에 버거워 하는 고통이 그녀를 괴롭힌다. 그녀가 노래를 부를 때, 그녀가 노래를 부를 때. 풀와 꽃들을 시든다, 고통을 버리듯이. 우리의 아름다움은 우리 것이 아니다. 나는 여전히, 바위산의 눈이 녹아 내리는 것 같이. 똑, 똑, 똑, 똑 자연의 자만이 지금 나팔수선화를 시들게 한다. 지금, 지금 나팔수선화를 시들게 한다. 시들어진 수선화
---	---

작가는 눈물과 아픔을 분수의 흐르는 물에 담으면서, 슬픈 마음을 시들어 떨어지는 꽃잎에 비유하였다. 이 시의 각운은 1, 3행 -ears, 2, 4행 -ings, 5, 6, 7행 -rs, 8, 9행 -il, 10, 11행 daffodil로 볼 수 있다.

- 1, 3행 tears / bears [ərs]
- 2, 4행 springs / sings [iŋz]
- 5, 6, 7행 flowers / show'rs / ours [auərz]
- 8, 9행 still / hill [il]

10, 11행 daffodil / daffodil [dæfədil]

(2) 곡 분석

이 곡은 A, B, A'의 세 부분으로 나뉘며, 조성은 c# 단조에서 D b 으로 다시 c# 단조로 바뀐다. 4/4박자, Moderato tristamente ma con moto이며, 음역은 c# '부터 g# ''로 7곡 중에서 가장 넓은 음역이 사용되었다. 이 곡에서는 다른 곡들과는 다르게 picardy 종지로 곡이 끝난다.

(표 13) 악곡구성

형식	A	B	A'
마디	1-22	23-42	43-55
종지	변격종지	V-IV	picardy 종지
조성	c#	D b	c#
박자	4/4		
빠르기	Moderato tristamente ma con moto		
음역	c# '-g# ''		

A, B, A'로 나뉘는 이 곡의 각 부분은 조성과 반주성부의 변화 등에 의해 구분된다. c# 단조의 i 화음으로 시작하는 전주는 4마디 동안 i - iii - VI - iv의 화성이 아르페지오로 진행하고 이것은 전체 반주성부에서 중심적으로 진행한다. 또한 반주 하성부와 상성부 사이에서 이어지는 프레이즈 진행은 이 곡의 부드러운 느낌을 한층 강조한다.

<악보 27> 마디 1-4

Moderato tristamente ma con moto (M.M. ♩=88)

c#; i iii VI6 iv

성악성부는 마디 5부터 시작하는데, 여기서 성악성부와 반주 상성부의 내성은 3도 관계로 동형진행 한다. 이렇게 같은 마디에서 진행하던 선율이 마디 6의 후반부에서는 성악성부가 먼저 진행한 후에 반주 상성부의 내성이 그 끝을 이어서 진행하여, 응답하는 듯한 형태를 보인다.

<악보 28> 마디 5-8

mp
Slow, slow, fresh fount, keep time with my salt tears; Yet

p

마디 6-8에서 성악 성부의 선율진행은 악곡 전체에 걸쳐 동일하게, 또는 약간 변형되어 나타난다. 이를 표로 나타내면 다음과 같다

(표 14) 마디 6-8, 8, 33-35, 50-51의 특징

마디	악보	성부	특징
6-8		성악성부	
8-9		반주상성부의 내성	6-8마디의 중간 4음을 완전5도(리듬 약간 변형)하행, 약간 변형하여 진행
33-35		반주상성부의 외성	6-8마디를 단3도 상행하여 마지막음을 제외하고 동일 진행 (리듬 동일)
50-51		반주상성부의 최고음	6-8마디와 동일 단, 마지막 음이 옥타브 하행

마디 13-20까지는 성악성부의 선율진행이 반주성부에서 동음이나 옥타브 하행하여 강조하듯이 진행한다.

<악보 29> 마디 13-20

마디 18에서 크레센도되면서 최고음이 나타나는데, 이 부분은 가

사에서도 클라이막스적이고, 마디 17-20에서는 반음관계로 진행하여 고통스러운 마음을 표현하였다. (악보 29 참조)

B부분인 마디 23부터는 D \flat 으로 전혀 다른 분위기로 진행한다. B부분의 악상기호는 *p*와 *a tempo poco tranquillo*로 안정되고 조용한 분위기를 자아낸다. 반주성부는 화성이 밀집위치로 가다가 마디가 전개되면서 A부분과 같이 아르페지오로 흐르고, 리듬이 첨가되어 셋잇단음표로 진행한다. 이 셋잇단음표는 4박자의 마디진행을 2박자처럼 느끼게 한다.

<악보 30> 마디 23-31

The musical score consists of three systems. The first system shows the vocal line starting with the lyrics "Droop herbs and flow'rs," and the piano accompaniment. The tempo is marked *a tempo poco tranquillo* and the dynamics are *p*. The second system continues the vocal line with "Fall grief in show'rs, Our beau-ties are not ours;" and the piano accompaniment. The tempo is *a tempo sostenuto e poco tranquillo* and dynamics include *p*, *cresc.*, *poco con moto*, and *f*. The third system shows the vocal line with "O I could still," and the piano accompaniment. The tempo is *poco più mosso* and dynamics include *mf*. Chord symbols are provided below the piano parts: Db; I V I, IV I V7/IV vi Ra, and vii7/ii II.

마디 36의 가사 ‘Drop’은 5도로 상/하행하며 4번 반복하는데, D-G-C-F (하행,上行, 하행)로 진행한다. 또한 반주성부도 이에 맞춰 부분적으로 5도의 진행을 보인다. 마디 36-40의 반주성부는 슈만의 연가곡 <frauenliebe und-leben>(여인의 사랑과 생애)의 제1곡 ‘Seit ich ihn gesehen’의 마디 11-14의 반주 하성부와 유사한 선율 진행이 나타나는데, 그것은 Quilter가 클라라 슈만이 오랫동안 활동했던 Frankfurt에서 음악교육을 받았기 때문에 그 영향을 받았을 것으로 보인다.¹⁸⁾

<악보 31> 마디 36-41과

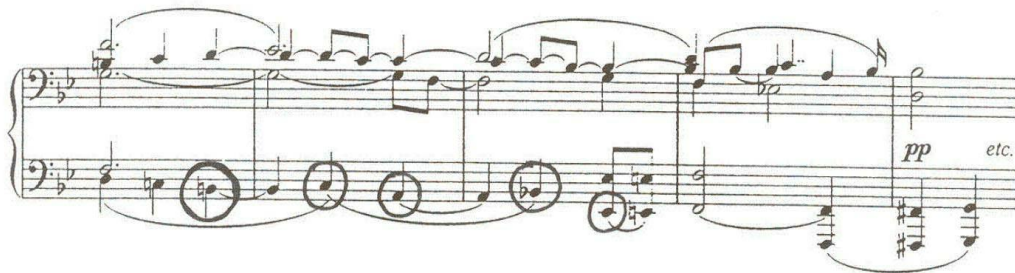
슈만 <frauenliebe und-leben> 1곡 마디 11-14비교

The image displays two systems of musical notation. The top system features a vocal line with the lyrics "Drop, drop, drop" and piano accompaniment. The vocal line includes the instruction *poco dim. e poco più tranquillo.* and has circled notes. The piano accompaniment also has circled notes. The bottom system features a vocal line with the lyrics "drop, Since nature's pride is" and piano accompaniment. The vocal line includes the instruction *poco rit., a tempo.* and has circled notes. The piano accompaniment also has circled notes. Both systems are in a key with two flats and a 4/4 time signature.

18) Valerie Langfield, 앞의 글, p.145

<악보 31> 계속

슈만 <frauenliebe und-leben> 1곡 'Seit' ich ihn gesehen' 마디 11-14

마디 43부터는 A'가 시작되는데, A부분과 같은 형태로 진행하지는 않지만 부분적으로 동일한 진행들이 나타나고 있다. 이를 살펴보면 A부분의 마디 19-20의 반음계적 진행들은 A'에 와서 완전 5도 하행하여 마디 49-50의 반주 상성부의 내성에서 보여지며, 마디 6-8의 성악 성부는 마디 50-51에서 반주 상성부에 동일하게 나타난다. 'A wither'd daffodil'(나팔 수선화는 시들었네)를 강조하면서, 선율은 계속적으로 하행되어, 마디 49에 최저음이 등장한다. 'daffodil'(나팔 수선화)는 작가에게 긍정적 의미를 지니는 것처럼 상행하지만, 마디 36에서의 5도 진행보다 더 강한 6도 하행으로 결국 꽃이 떨어졌음을 보인다. 이와는 반대로 반주성부에서는 단조의 분위기가 사라지고, 장조로 종지를 맺어 picardy 종지¹⁹⁾를 맺는다.

(악보 28, 29, 31참조)

19) 본래 단3도의 으뜸화음을 갖는 도리아, 프리기아, 에올리아 및 단조의 마침에 장 3화음이 사용된 경우. 16C 초 마침꼴에 3도음이 보태지게 된 때부터 도리아, 프리기아에 적용되기 시작하였다.

<악보 32> 마디 49-55

p 최저음

di cantabile con espressione.

mf a tempo

R.H. L.H.

p rit - - ar - dan - do.

A with - er'd daf - - fo - dil.

p rit - - ar - dan do.

pp

* * *

picardy 종지

7) 제7곡 Fair House of Joy (기쁨의 집)

(1) 가사의 내용

Fain would I change that note To which fond Love hath charm'd me Long, long to sing by rote, Fancying that that harm'd me: Yet when this thought doth come 'Love, Love is the perfect sum Of all delight!' I have no other choice Either for pen or voice To sing or write.	나를 사로잡는 아름다운 사랑으로 기꺼이 그 노래를 바꾸었을 것입니다 나는 상쾌함을 그리며 노래를 부르고 또 부르네 길고 길도록 사랑은 모든 환희 가운데 완벽한 결론이라는 생각이 찾아올 때! 나는 선택의 여지가 없습니다 펜으로 아니면 목소리로 노래를 부르든지 씁니다
O Love! they wrong thee much That say thy sweet is bitter, When thy rich fruit is such As nothing can be sweeter. Fair house of joy and bliss, Where truest, where truest pleasure is, I do adore thee: I know thee what thou art, I serve thee with my heart, And fall before thee. And fall before thee.	오! 사랑이여! 당신의 풍성한 열매가 무엇보다도 달콤할 때에 그것이 쓰다고 그들은 오해했습니다 가장 진실 된 기쁨이 있는 영혼의 기쁨의 집이여! 나는 당신을 사모하기만 합니다 나는 당신이 누구인지 알기에 내 마음을 다해 섬기고 그 앞에 무릎을 꿇습니다 그 앞에 무릎을 꿇습니다

사랑에 대한 찬가라고 볼 수 있는 이 시는, 사랑이 쓰든지 달든지 상관없이 사랑할 수밖에 없으며, 모든 기쁨 중에서 가장 완벽하다고 노래하고 있다. 이 시의 각운은 1연의 1, 3행은 -ote, 2, 4행은 -arm'd me, 5, 6행은 -om/um, 7, 10행은 -ight/ite, 8, 9행은 -oice 이며, 2연의 1, 3행은 -uch, 2, 4행은 -itter/-eeter, 5, 6행은 -iss/is, 7, 10행은 thee, 8, 9행은 -art로 이루어져 있다.

- 1연 1, 3행 note / rote [out]
 2, 4행 charm'd me / harm'd me [arnd mi]
 5, 6행 come / sum [ʌm]
 7, 10행 delight / write [ait]
 8, 9행 choice / voice [ɔis]
- 2연 1, 3행 much / such [ʌtʃ]
 2, 4행 bitter / sweeter [itər]
 5, 6행 bliss / is [s/z]
 7, 10행 thee / thee [ði]
 8, 9행 art / heart [art]

(2) 곡 분석

이 곡은 A와 A'의 두 부분으로 나누어지고, 각 부분은 반주의 형태, 선율의 움직임, 가사에 의해 명확히 구분된다. 전체적으로 조성은 D♭ 장조이며, 음역은 f'-a b'', 3/4박자이며, Moderato ma con moto ed appassionato로 정열적이고 강한 느낌의 노래이다.

(표 15) 악곡구성

형식	A	A'
마디	1-17	17-39
종지	완전종지	완전종지
조성	D \flat	
박자	3/4	
빠르기	Moderato ma con moto ed appassionato	
음역	f' - a b ''	

전주는 2마디로 구성되어 D \flat 장조의 I 화음으로 시작하는데, 이 화성적 움직임은 곡 전체에서 고르게 나타난다. 마디 3에서 시작하는 성악성부가 이 리듬형을 이어받아 진행하고, 특히 불점 리듬은 가사를 더욱 강조해주고 있다. 성악성부의 진행에 따라 반주 성부는 화성적으로 도우며, 반주 상성부는 또 하나의 선율을 알리듯이 성악성부와는 다른 선율로 진행하고 있다.

<악보 33> 마디 1-4

Moderato ma con moto ed appassionato. (M.M. ♩. 56)

con Pedale. *Maestoso.* *f*

Db; I vi V7

<악보 33> 계속

Musical score for the continuation of 'Fain would I change that note To which fond'. The score is in G-flat major (three flats) and 4/4 time. The vocal line is marked *mf* and the piano accompaniment is marked *mf legato e sostenuto*. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line with occasional chords in the left hand. The lyrics are: 'Fain would I change that note To which fond'. Below the piano part, the chord progression is indicated as I, V7, I, V7.

마디 10에서는 'Love'를 A부분에서 가장 긴 음표로 사용하였는데, 성악성부가 머물러 있을 때에도 반주성부는 계속적으로 상행하여 사랑에 가득찬 마음을 표현하였다. 마디 11-13에서는 성악성부의 선율이 반주 상성부의 외성과 동음 반복을 하며 'Love is the perfect sum Of all delight'를 강조하고 있다. 마디 13-16은 크레센도 되었다가 다시 하행하는 2마디 단위의 상-하행 구조를 그리고 있다.

<악보 34> 마디 10-17

Musical score for 'come Love, Love is the perfect sum Of all de - light!'. The score is in G-flat major (three flats) and 4/4 time. The vocal line is marked *f* and the piano accompaniment is marked *f*. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line with occasional chords in the left hand. The lyrics are: 'come Love, Love is the perfect sum Of all de - light!'. Below the piano part, there are markings for *rit.* and ***.

<악보 34> 계속

A'는 전주와 동일한 간주로 시작된다. 두 마디의 간주 중에서 두 번째 마디의 마지막 박자가 마디 2의 F - E^b의 하행과는 반대로 F - G^b으로 상행하여, A'부분이 약간씩 변형될 것을 예고하는 듯하다. 그 특징들을 살펴보면 다음과 같다.

(표 16) A와 A' 비교

	A		A'	특 징
6		22		리듬의 변형
7		23		리듬의 변형과 뒤의 세음의 반진행
8		24		마디 24 앞의 두 음의 반진행
10-11		26-27		지속되던 G가 A'에서 완전5도 하행
13		29		마디 13의 F가 마디 29에서 C->F로 하행
15		31		중간음의 변형

A'의 성악성부는 A부분과 리듬적으로 약간 다르게 진행되는데, 반주성부는 화성적으로 더욱 밀집되고, 부분적으로는 마디 19처럼 반주 하성부가 한 옥타브 상행하여 나타나기도 한다. 마디 7에서는 성악 성부가 셋잇단음표로 등장하지만, 마디 23에서는 반주성부가 셋잇단음표로 진행한다.

<악보 35> 마디 17-23

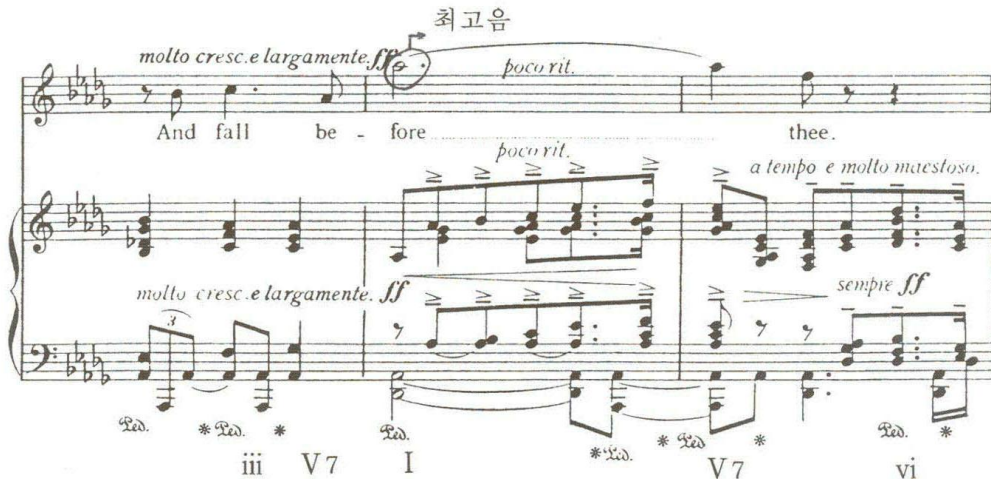
The musical score consists of three systems. The first system shows the piano accompaniment for measures 17-23. The vocal line is present in measure 17 with the instruction 'write.' and 'poco rit.' above it. The piano part is marked 'f maestoso.' and includes two fermatas marked with 'rit.' and an asterisk. The second system contains the vocal line with lyrics: 'O Love! they wrong thee much That say thy'. The piano accompaniment is marked 'a tempo.' and 'p dolce amoroso.'. The third system continues the vocal line with lyrics: 'sweet is bit - ter, When thy rich fruit is'. The piano accompaniment continues with a triplet of eighth notes in the right hand.

<악보 35> 계속

마디 34부터는 coda처럼 진행되는데, 마디 35에서 최고음이 등장하며, 이 곡의 클라이막스 역할을 하듯 크레센도 되어 마지막까지 *ff*로 표현된다. 가사도 ‘And fall before thee’(그 앞에 무릎을 꿇습니다)로 앞의 가사가 한 번 더 반복되며, 최고음인 A \flat 이 가장 긴 음표로 진행되는 동안, 반주성부는 상행하여 후주와 맞물려 진행한다. 이 곡은 전주, 간주, 후주가 같은 화성(I-VI-V7)과 악상(*maestso*)으로 진행되며, 셈여림도 *f-ff*로 성악성부의 *p-f*보다 힘차고 정열적인 사랑의 마음을 반주성부가 표현하도록 돕고 있다. 곡이 클라이막스적으로 진행하면서 정격종지를 이루고, 리타르단도 되어 화성적으로 I 화음을 강조하며 곡을 끝맺는다. (악보 33, 35참조)

<악보 36> 마디 34-39

<악보 36> 계속

The musical score is written for piano in a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a common time signature. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The piece begins with a series of chords in the bass clef, labeled with Roman numerals: vi, followed by a chord with a double flat symbol (likely vii°), then a chord marked with an asterisk and labeled V7, and finally a chord labeled I. The treble clef staff contains melodic lines with slurs and accents. A 'rit.' (ritardando) marking is placed above the treble staff in the third measure. The score concludes with a double bar line and repeat dots.

IV. 결 론

영국의 시(詩)를 사랑하였던 Quilter는 자국의 시를 사용하여 많은 가곡을 작곡하였는데, <Seven Elizabethan Lyrics> op.12에서도 7곡 모두 영국의 시로 되어 있다. 제2곡과 제6곡은 각각 Thomas Campion과 Ben Jonson의 시이고, 나머지 다섯 곡은 작가가 알려지지 않은 무명 시인의 작품으로 하였다.

이 작품에서는 시를 음악적으로 만들어내는 데 탁월한 그의 감각이 충분히 나타나고 있다. 제1곡에서 자장가 같은 음형의 반주성부로 'sleeping'을 표현하였고, 제2곡에서는 사랑하는 사람을 향한 흥분된 마음을 상행하는 분산화음으로 나타내었으며, 제6곡에서는 꽃잎이 뚝뚝 떨어지는 듯한 느낌을 표현하기 위해 'drop'을 5도로 상/하행하였다. 특히 두 번째 곡은 단어의 강세와 선율의 일치가 가장 잘 이루어진 곡이라 하겠다.

형식에 있어서는 대부분 A - A'의 변형 유절 형식을 사용하였고, 다른 곡에 비하여 길이가 짧은 제3곡과 제5곡은 A - B의 두 부분으로 나누어진다. 이 두 곡은 반주성부의 긴 선율이 성악성부의 선율과 부드럽게 이어져 곡의 흐름이 끊어지지 않아서 마치 하나의 프레이즈처럼 들린다.

전체적으로 조성과 박자의 변화는 단순하며, 제4곡에서는 가사의 표현을 위하여 박자의 변화를 자주 주어 양치기의 변화하는 마음을 나타내었다. 성악성부는 한 옥타브를 크게 벗어나지 않는 음역을 사용하였으며, 반주성부는 화려하지는 않지만 곡의 분위기를 위해 분산화음이나 셋잇단음표, 넓은 음역의 사용으로 변화를 주었다.

이 작품은 전체적으로 내용이 연결되는 것은 아니지만, 연가곡 형

태로 연주되기 때문에 각 곡의 빠르기에 있어서 Andante - Allegro - Andante 등으로 변화를 주어, 작품 전체를 연주하였을 때 지루하지 않게 하였고, 또한 마지막 곡을 정열적으로 마지막까지 *molto cresc.*와 *ff*로 하여 작품 전체의 피날레로서 연주 효과를 높이게 하였다.

본 논문을 쓰면서 Quilter의 음악에서 시(詩)의 중요성과, 그의 뛰어난 시적 안목과 음악적 감각을 알게 되었고, 앞으로 그의 음악적 세계를 보다 깊이 이해하고 연주하는 데 이 논문이 도움이 되기를 바란다.

참 고 문 헌

I. 국내

1. 사전류

김정태, 「음악용어사전」, 삼호 출판사, 1989

사전편찬위원회, 「음악대사전」, 세광 출판사, 1996

2. 일반서적

문경수, 「성악문헌」, 세종 출판사, 1997

이경숙, 「예술가곡의 이해」, 선우 미디어, 2003

조지훈, 「시의 원리」, 나남 출판사, 1996

홍세원, 「서양음악사」, 연세대학교 출판부, 2003

홍정수, 「두길 서양음악사」, 나남 출판사, 1997

3. 번역서적

Meister Barbara, 「예술가곡개론」, 이경숙 역, 지문사, 1990

Robert Bernard, 「영문학사」, 김용수 역, 한신 문화사, 1998

Donald H. van Ess, 「서양음악사」, 안정모 역, 다라 출판사, 1998

Donald Jay Grout and C.V Palisca, 「서양음악사」, 세광 출판사
1996

Laf cadio Hearn, 「동양인을 위한 영국 문학사」, 김종휘 역, 동과서

2002

Carol Kimball, 「Song」, 채은희 역, 형설, 2003

Gerald Moor, 「성악가와 반주자」, 최성진 역, 아가페 음악 선교원
1985

Denis Stevens, 「성악문헌」, 편집부 역, 삼호 출판사, 1990

II. 외국

1. 사전류

Stanley Sadie, 「New Grove Dictionary of Music and Musicians」
Macmillian Publishers Limited, second edition, 2001

2. 일반서적

Eric Blom, 「Music in England」, Penguin Books, 1986.

Carol Kimball, 「Song」, Pst...Inc Seattle, 1997.

Valerie Langfield, 「Roger Quilter, His Life and Music」, The
Boydell Press, 2002.

Percy Young, 「A History of British Music London」, Ernest Benn
1967.

Ⅲ. 인터넷 사이트

<http://www.minuet.demon.co.uk/quilter.htm>

Ⅳ. 악보

Roger Quilter 「Seven Elizabethan Lyrics op.12」, Boosey &
Hawkes. 1936

ABSTRACT

A study on the <Seven Elizabethan Lyrics> by Roger Quilter

Hwa Gyun Jeong
The Department of Music
Graduate School of
Sungshin Women's University

This thesis is about the <Seven Elizabethan Lyrics> op.12(1908) of Roger Quilter(1877-1953). He was a British composer in the twentieth century who had the sense to draw a beautiful tunes from lyric poetry. His fondness that is romantic and British appears in his music.

These songs were completed in Quilter's time of prosperity, and in this work his linguistic and romantic style can be seen. He completed beautiful music through Elizabethan lyric poetry which he utilized in most of his songs.

This song-cycle consists of seven songs that are 'Weep you no more', 'My life's delight', 'Damask roses', 'The faithless shepherdess', 'Brown is my love', 'By a fountainside' and 'Fair house of joy'. Two poems of them were composed by Thomas Campion and Ben Jonson. The others are anonymous and poetry about singing love with nature.

In general, it has modified strophic form, and low variation in time, key and musical range. In spite of the simple tune, the accompaniment describes well lyric poetry with the tune. There are no substantial connection between seven songs, but they are connected closely in tempo and time. These are the songs that has prominent tunes endowed by the poetry.