하 은 아 교수지도
석사학위 청구논문

Roger Quilter의 가곡 <Seven Elizabethan Lyrics op.12>의 반주연구

2006

성신여자대학교 대학원
반주학과
김 효 순

Roger Quilter의 가곡 <Seven Elizabethan Lyrics op.12>의 반주연구

하 은 아 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2005년 11월

성신여자대학교 대학원
반주학과
김 효 순

인 준 서

김효순의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원_____인

심사위원_____인

심사위원_____인

성신여자대학교 대학원

논 문 개 요

로저 퀼터(Roger Quilter 1877-1953)는 영국의 시를 사랑한 20세기 영국의 작곡가로 시를 아름다운 선율로 이끌어 내는데 뛰어난 능력을 보여준 작가이다. 그의 작품은 영국 예술가곡의 주요 레파토리로 등장하며 청중들에게 애호되고 있다. 그의 가곡의 전반적인 특징은 독특한 멜로디 감각과, 시의 선택과 곡을 붙임에 있어서의 세련된 취향으로 볼 수 있다. 특히 퀼터는 시의 선택에 탁월한 감각을 지녔으며 엘리자베스 왕조의 시기의 시인인 셰익스피어(William Shakespeare)를 비롯하여 헤릭(Robert Herrick), 블레이크(William Blake), 쉘리(Percy Bysshe Shelley), 테니슨(Alfred Lord Tennyson)의 시를 선호하여 이 시들에 곡을 붙였고 그 곡들은 훌륭한 가곡 작품으로 평가되고 있다.

또한 그의 가곡은 시에 대한 음악적 화답으로 가사와 음악이 완벽하게 일치하며, 서정적 선율에 풍부한 화성이 뒷받침되어 호소력 짙은 가곡으로 그 진가를 발휘한다. 또한 청중들이 쉽고 편안하게 다가갈 수 있는 친근함을 지니고 있어 전문가를 비롯한 비전문가에게도 애호되는 음악임을 살펴볼 수 있었다.

본 논문은 그의 작품 중 <Seven Elizabethan Lyrics (7개의 엘리자베스 시대의 노래) op.12>에 대해 분석 연구하고자 한다. <Seven Elizabethan Lyrics>는 퀼터의 전성기인 1908년에 작곡된 것으로 그가 많이 다루었던 16세기 엘리자베스 1세 시대 시를 그의 독특한 감성과 지성을 적용하여 선택, 창작한 작품이다. 이 작품에서 사용된 시는 대부분 작가를 알 수 없는 무명작가의 시를 사용하였는데, 시인을 알 수 있는 곡은 두 곡으로, 두 번째 곡인 <My life's delight(내 삶의 기

쁨)>은 캠피온(Thomas Campion 1567-1619)의 시를, 여섯 번째 곡인 <By a fountainside(분수가에서)>는 존슨(Ben Jonson 1572-1637)의 시를 사용하였다. 이 작품은 총 7곡으로 구성되어있으며 대부분 자연과 사랑을 노래하고 있다. 선율은 단순하지만 퀼터가 시를 음악적으로 만들어내는 타고난 감각, 반주부가 선율과 함께 시를 잘 나타내 주는 점 등 그의 뛰어난 음악적 능력을 충분히 보여주는 작품이다.

본 논문에서는 작곡가 퀼터의 생애와 그의 작품을 통한 음악적 특징을 가곡을 중심으로 하여 연구하였고, <Seven Elizabethan Lyrics>의 분석과, 반주에 있어서의 연주법에 관한 연구를 통해 퀼터가 가곡에서 보여주는 특출한 선율적 감각과 세련됨, 그리고 그 선율을 뒷받침하는 화성의 조화에 대해 보다 중점적으로 고찰하고자 한다.

목 차

논문개요

Ⅰ. 서론 ---------- 1

Ⅱ. Roger Quilter 와 그의 작품세계

1. Roger Quilter 의 생애 ---------- 5

2. Roger Quilter 가곡의 특징과 작품 ---------- 9

Ⅲ. <Seven Elizabethan Lyrics> op.12의 악곡분석 및 반주부의 연주 해석

1. <Seven Elizabethan Lyrics> 의 구성과 작가 ------ 23

2. 작품분석 및 연주 해석

1) 제1곡 Weep you no more (더 이상 울지 마오) --- 25

2) 제2곡 My life's delight (내 삶의 기쁨) --------- 38

3) 제3곡 Damask roses (담홍색 장미) ---------- 49

4) 제4곡 The faithless shepherdess (지조 없는 양치기 소녀) 54

5) 제5곡 Brown is my love (갈색은 내 사랑) ------ 65

6) 제6곡 By a fountainside (분수가에서) ---------- 72

7) 제7곡 Fair house of joy (기쁨의 집) ---------- 82

Ⅳ. 결론 ---------- 91

참고문헌

ABSTRACT

Ⅰ. 서 론

영국의 음악은 전반적으로 감성보다는 객관성과 실용적인 가치를 우선시하며, 다른 유럽 국가의 음악이 뚜렷한 개성을 지닌 것에 비해 소박한 성격을 지닌 음악이라 볼 수 있다.

영국 가곡의 역사적 발전상을 살펴보면, 13세기 종교적 독창곡에서 르네상스 시대 류트송, 16세기 후반 엘리자베스 시기의 마드리갈을 거쳐 바로크시기에 이른다. 17세기 후반 퍼셀(Henry Purcell, 1659-1695)[1]과 헨델(George Frederic Händel, 1685-1795)[2]의 출현으로 영국 음악은 세계적으로 우위에 놓이게 된다. 퍼셀이 후세에 미치는 영향은 가사운율과 음악의 합일성으로 영국 언어의 생명력을 잘 나타낸 것과 영국 다성 음악에 외국 양식을 융합해 새로운 양식을 구축한 것이다. 전성기를 누리던 퍼셀 시기 이후 근 200년 동안 영국 음악은 침체기가 계속 되었다. 낭만시대 후기 페리(Hubert Parry, 1848-1918)[3]와 스탠포드(Charles Villiers Stanford, 1852-1924)[4]가

---

1) Henry Purcell(1659-1695) : 런던 출생. 처음에는 궁정작곡가, 왕실예배당 오르가니스트 등으로 활약하면서 다수의 교회음악과 기악곡을 남겼으며, 이 밖에도 <디도와 아이네아스 Dido and Aeneas>(1689)를 비롯한 <아서왕 King Arthur> <요정의 여왕> <인도의 여왕> 등의 오페라를 씀으로써 영국 바로크음악의 발전에 많은 공헌을 하였다. 그의 작품들은 불규칙한 프레이징, 박자와 리듬의 충돌 등 규칙에 얽매이지 않는 자유분방한 것들로서 왕정복고(王政復古) 후의 영국음악은 그의 창작에 의하여 비로소 국제적 수준에 도달하였다.

2) George Frederic Händel(1685-1795) : 독일 출생의 영국 작곡가. 주요 작품으로는 <메시아 Messiah> <알렉산더의 향연 Alexander's Feast> <왕궁의 불꽃놀이 음악 Royal Fireworks Music> 이 있다.

3) Hubert Parry(1848-1918) : 19세기 말 영국음악의 부흥에 영향을 끼친 작곡가이자 작가였다. 도싯주(州) 본머스에서 태어나 이튼칼리지에서 작곡을 공부했고 옥스퍼드 대학교에서 음악학사 학위를 받았다. 그의 후기 은사들 가운데 피아니스트 에드워드 댄로이터(Edward Dannreuther)가 특히 그에게 많은 영향을 끼쳤다. 주요 작품으로는

영국 서정시 가곡집을 쓰며 명맥을 이어가고 있다가 1880년대 영국음악에 새로운 활약을 불어넣을 현대음악의 여명이 찾아오게 된다. 그것은 엘가(Edward Williams Elgar, 1857-1934)[5]와 델리어스(Frederick Delius, 1862-1934)[6]의 음악과 같이 독일음악과 프랑스 음악의 영향 하에서 출발되었으나 홀스트(Gustav Holst, 1874-1934)[7], 본 윌리엄스(Ralph Vaughan Williams, 1872-1958)[8]에 이르러 민요와 합창음악의 전통을 기반으로 한 영국 민족주의 음악이 탄생하게

<결박에서 풀려난 프로메테우스의 정경>(1880), <축복받은 두 세이렌>(1887), <주디스>(1888), <욥>(1892), <사울왕>(1894), <고별의 노래>(1916~1918), <예루살렘>(1916) 등이 있다.

4) Charles Villiers Stanford(1852-1924) : 아일랜드 출생의 영국 작곡가, 지휘자, 교육가로 영국의 음악개혁을 위해 노력하고 제자 양성에 힘을 기울였다. 그는 랠프 본윌리엄스(Ralph Vaughan Williams), 아서 블리스(Sir Arthur Bliss), 구스타프 홀스트(Gustav Holst), 아서 벤저민(Arthur Benjamin) 등 영국음악에 많은 영향을 끼친 훌륭한 인물들을 제자로 길러냈다.

5) Edward Williams Elgar (1857-1934) : 잉글랜드 우스터 출생. 가톨릭교회 오르간 연주자의 아들로 태어나 한때 아버지의 권유로 변호사 사무실에 근무하였으나, 음악에 대한 집념을 버리지 못하고 독학으로 각종 악기의 연주법과 작곡법을 습득하였다.1880년경부터 직업음악가로 활동하기 시작하여 1900년 오라토리오 <제론티어스의 꿈>으로 파셀 이후 국제적인 명성을 떨치고, 31년 준 남작(男爵)의 작위를 받았다. 작풍은 후기낭만파에 가까우며 대표작에 전기 오라토리오 외에 관현악변주곡 <수수께끼>(1898), 교향시 <팔스타프>(1913) 등이 있다.

6) Frederick Delius (1862-1934) : 20세기적 근대주의의 방향으로 향하는 인상주의 기법을 사용한 작곡가로 영국의 인상파 작곡가로 일컬어진다. 주요 작품으로 <썰매타기 Sleigh Ride>(1888), <이르멜린 Irmelin>(1890~1892), <강가의 여름밤 Summernight on the River>(1911), <봄에 뻐꾸기의 첫소리를 듣고 On hearing the first Cuckoo in spring>(1912) 등이 있다.

7) Gustave Holst (1874-1934) : 민속적인 소재를 음악에 담은 영국의 20세기 주요 작곡가, 대표작으로 대편성 관현악곡 <혹성(The Planets)>이 있다.

8) Ralph Vaughan Williams (1872-1958) : 다운안푸니 출생. 케임브리지대학과 왕립음악원을 나왔으며, 뒤에 M.브루흐(1838~1920)와 M.J.라벨(1875~1937)에게 사사하였다. 작품은 영국민요와 튜더시대의 음악이 밑바탕에 깔려 있으며, 후기에는 독자적인 음질서(音秩序)에 따랐지만 어디까지나 영국적이었다. 작품으로는 교향곡 <바다의 교향곡> <런던교향곡>, 오페라 <소몰이 휴> <바다로 가는 사람들>, 관현악곡 <탈리스의 주제에 의한 환주곡(幻奏曲)> 등이 있으며, 그 밖에 합창곡 ·교회음악 ·영화음악 등이 있다.

되었다.

20세기 영국은 에드워드 왕의 통치시대로 이어지며, 이 시기에 활동한 가곡 작곡가들은 퀼터를 비롯한 그레인거(Percy Grainger, 1882-1961), 가디너(Henry Gardiner, 1877-1950), 스콧트(Cyril Scott, 1879-1970)를 들 수 있으며 이들에 의해 선율적으로 아름다운 가곡 작곡이 이루어진다.

퀼터의 가곡은 서정적이고 친숙한 멜로디로 성악가와 청중이 편안하게 다가갈 수 있는 작품으로 애호되고 있다.

<Seven Elizabethan Lyrics op.12>는 로저 퀼터의 전성기때 작품으로 사랑을 소재로 한 서정적인 노래이다. 이 작품은 <Weep you no more(더 이상 울지 마오)>, <My life's delight(내 삶의 기쁨)>, <Damask roses(담홍색 장미)>, <The faithless shepherdess(지조없는 양치기 소녀)>, <Brown is my love(갈색은 내 사랑)>, <By a fountainside(분수가에서)>, <Fair house of joy(기쁨의 집)>의 7곡으로 되어있으며, 이 작품에서 사용된 시는 16세기 엘리자베스 1세 때의 작품들로 두 번째 곡과 여섯 번째 곡을 제외하고는 작가를 알 수 없는 무명작가의 시를 사용하였다.

로저 퀼터에 대해 조사하면서 그의 작품 중 <Three Shakespeare Songs (세 개의 셰익스피어의 노래)>에 관한 연구는 많이 접할 수 있었으나, 이 논문에서 다룰 <Seven Elizabethan Lyrics> 에 대해 연구된 바는 거의 없었기에 본 연구의 의의가 있다고 하겠다.

본 논문은 로저 퀼터의 <Seven Elizabethan Lyrics>에 관한 연구로서 로저 퀼터와 그의 작품세계에 대해 간략히 알아보고, 이 작품의 분석과 그의 비교적 단순한 선율을 뒷받침해주는 표현적인 화성부분인 반주부의 연구를 통해 시어의 강세, 문장의 강세와 완벽하게 일치함에

있어 반주부가 차지하는 역할에 대해 중점적으로 연구하고자 한다.

Ⅱ. 로저 퀼터(Roger Quilter)와 그의 작품세계

1. 로저 퀼터의 생애

로저 쿠스베르 퀼터(Roger Cuthbert Quilter)는 1877년 11월 1일 영국 남부 지방 서섹스(Sussex)의 호브(Hove)에서 태어났다.

퀼터는 사업가인 아버지 윌리암 쿠스베르 퀼터(William Cuthbert Quilter)와 어머니 메리 안 버빙튼(Mary Ann Bevington) 사이에 태어나 매우 부유한 어린시절을 보냈다. 선천적으로 매우 허약했던 퀼터에게 그의 어머니는 특별한 관심과 애정을 기울였고, 그 과정 속에 그의 음악적 재능을 발견할 수 있었다. 퀼터는 그리하여 1892년 파른보루흐(Farnborough)에 있는 예비학교를 시작으로 이튼(Eton)에서 음악적인 기초교육을 받기 시작했다. 이튼학교는 스포츠를 강조하는 학교였기에 그러한 학교 분위기는 그의 감수성과는 맞지 않았으며 훗날 그는 당시의 학교생활이 싫었다고 회고하고 있다.

이 당시 영국은 음악 아카데미가 조성되어 있지 않았던 관계로 유학이 일반적인 길로 여겨졌었다. 그래서 퀼터는 1896년 가족과 친한 관계인 한분의 권유로 프랑크푸르트 암 마인(Frankfurt am Main)의 호흐 콘서바토리(Hoch Conservatory)에서 1897년부터 1901년까지 5년간 엔게서(Ernst Engesser) 에게 피아노를, 크노르(Iwan Knorr) 에게 작

곡을 사사하였다. 그의 교수였던 크노르는 러시아적 정서를 지녔던 탓에 그의 학생들에게서는 독일 음악의 경향보다는 유럽 대륙의 음악적인 스타일이 스며 나왔다. 크노르의 제자로는 가디너(Balfour Gardiner), 그레인거(Percy Grainger), 오닐(Norman O'Neill), 그리고 스콧(Cyril Scott)이 있었으며 후에 프랑크프루트 그룹(Frankfurt Group)을 결성하게 되어 음악적으로 서로 영향을 끼치지만 그들 사이에 그룹으로서 지니는 통합된 목적은 없었으며 각각 개별적으로 음악 활동을 한다. 그들은 독일 민족주의 음악의 영향을 받지는 않았으며 그들 사이의 공통된 요소는 화음에 중요성을 두었다는 점이다.[9)]

그의 최초의 작품은 그가 막 작곡을 배우기 시작할 즈음인 1897년에 작곡된 <Now sleeps Crimson Petal(붉은 꽃잎은 지금 잠을 잔다)>이다. 이와 같은 해에 크리스티나 로세티(Christina Rosetti)의 3편의 시에 곡을 붙였는데 그 중 <Come spring! Sweet spring!(오라 봄이여! 따뜻한 봄이여!)> 와 <The Reign of the stars(별들의 지배)> 등 두 개의 노래가 출판되었다. 그 당시 그는 그의 작품에 자신의 이름을 사용할 자신이 없어서 그의 이름에서 이니셜을 따서 만든 '로날드 퀼튼(Ronald Quilton)' 이라는 이름을 대신 사용하기도 하였다.[10)]

그 후 1900년에 본격적으로 가곡 작곡자로 데뷔하였고 1901년 3월 그의 가곡 <Four Songs of the sea (바다의 네 개 노래) op.1>이 바리톤인 프라이스(Denham Price)에 의해 크리스탈 궁전(Crystal Palace)에서 초연되면서 그는 영국 대중들에게 가곡작곡가로 널리 알려지게 되었다. 그해 6월에 독일에서 영국으로 돌아와 오보에와 피아노를 위한 소나타를 연주하였는데 안타깝게도 악보가 남아있지 않다.

---

9) Valerie Langfield, 「Roger Quilter, His Life and Music」, The Boydell Press, 2002, p.1-16

10) Valerie Langfield, ibid, p.12

또한 1905년 연가곡 <To Julia (줄리아에게) op.8>을 당시 손꼽히던 테너중의 한명이었던 엘베스(Gervase Elwes)[11]가 초연한 것을 비롯해 <Three Shakespeare songs op.6>과 1908년에 발표된 <Seven Elizabethan Lyrics op.12> 등이 그리니(Harry Plunket Greene), 크로슬리(Ada Crosslry), 콧츠(John Coates) 등의 유명한 성악가들에 의해 연주되기 시작하면서[12] 유명세를 얻게 되었다.

1921년에는 메사추세스의 보스톤 기차역에서 엘베스가 사고사를 당하자 영국에서는 그를 추모하기 위해 음악가들의 공제기금(The Musician's Benecolent Fund)을 조성하였고, 엘베스와 각별한 친분관계였던 퀼터는 이 일의 창단 멤버로 일할 만큼 그의 죽음을 기리며 평생 후원하였다.

출판된 112개의 가곡[13] 외에 주목할 만한 작품은 기악곡인 「A Children's overture(어린이 서곡)」[14]로 원래 1911년 초연된 크리스마스 어린이 연극의 부수음악[15]인 「Where the Rainbow Ends(무지개가 끝나는 곳에)」의 전주곡으로 작곡되었으나 개정을 거쳐 1919년 초연되었고, 적절한 짜임과 오케스트라 효과에 의해 BBC의 최초 방송음악회 프로그램에 포함되기도 했다. 1933년에는 오페라 《The Blue Boar(푸른 멧돼지)》가 BBC에서 방송되었고 1936년에도 오페라 《Julia(줄리아)》가 코벤트 가든(Covent Garden)의 로얄 오페라 하우

11) "Gervase를 알지 못했다면 나는 이처럼 작곡하지 못했을 것"이라는 편지를 Gervase에게 쓸 정도로, 퀼터는 그와 많은 연주를 하였고 그를 위한 곡들을 많이 썼다. Op.3과 Op.8은 Gervase에게 헌정되었고, Op.12는 그의 어머니에게 헌정되었다.

12) <Quilter Songs>. Benjamin Luxon, baritone/David Willison, pianist. Chandos Records. Compact disc CHAN 8782, 1989

13) 출판된 가곡의 수가 112개이며, 이 중 1/4정도가 주로 연주되고 불리어지고 있다.

14) 우아하고 유려한 가벼운 관현악곡으로 A Baby's Opera란 Walter Crane의 삽화 책에 그 근거를 두고 있다.

15) 부수음악: 그리스 및 중세의 전례극에서 유래된 것으로 극의 사이에 연주되도록 작곡된 곡. 전주곡과 간주곡은 포함되지 않는다.

스(Royal Opera House)에서 연주되었으나 그리 성공적이진 못했다.[16]

그의 대부분 작품은 제1차 세계대전 전에 작곡되었고 그 이후의 작품들은 초기의 작품에 비해 그리 좋은 평가를 받진 못하였다.

그는 교양 있는 사람으로 책 읽는 것과 여행하는 것을 즐겨하였으나, 반면에 신경과민에 근심 많은 사람으로 평생을 건강치 못한 상태로 생활했는데, 그가 가장 좋아했던 조카 비비안(Arnold Vivian)이 2차 세계대전 중에 죽게 되면서, 이에 대한 충격은 컸으며, 그 사건은 퀼터의 정신병을 악화시키는 촉매제 작용과 그의 동성애적 성향을 부추겼다고 한다.[17]

퀼터는 부유한 가정환경 덕분에 많은 작품 활동과 작품집 출판에 어려움이 없었지만 허약한 체질로 인한 잦은 병 치레로 작곡하는데 많은 어려움을 겪었다. 동성연애자라는 의심을 받기도 했던 그는 노년에 정신질환을 앓았으며, 개인 비서였던 우드게이트(Leslie Woodgate)에 의해 열린 1952년 BBC에서의 75세 생일 기념 축하음악회를 마지막으로 다음해 1953년 9월 21일 런던에 위치한 자신의 집에서 생을 마감한 퀼터는 써폴크(Suffolk)의 버지(Bawdsey)교회의 가족묘지에 묻혔다.[18]

---

16) Stanley Sadie, 「New Grove Dictionary of Music and Musicians」, Macmillian Publishers Limited, p.675
17) www.musicweb.uk.net
18) www.minuet.co.kr

2. 로저 퀼터 가곡의 특징과 작품

퀼터는 부드럽고 감상적인 가곡들을 작곡한 음악가로 잘 알려져 있다. 그의 스타일은 "섬세하며 세련미를 지녔고 영국 시골 특유의 아름다운 풍경과 같은 느낌을 주는, 부담스럽지 않고 자연스런 매력을 지녔다"[19]는 평가를 받기도 하였다.

성악적인 이해에 바탕을 둔 작곡 방식으로 그의 멜로디는 유려하고 표현적이라고 할 수 있으며 다양한 화성이 멜로디를 뒷받침한다고 볼 수 있다. 반면에 그의 멜로디를 평함에 있어 너무나 친숙하고 평이하다는 비판이 가해지기도 하였는데 이것은 그가 지닌 시에 대한 뛰어난 감각과 해석능력을 간과했기 때문이라 보여진다. 그는 시에 대해 세밀하고 특별한 집중력을 보였으며 시가 지닌 뉘앙스를 잘 감지하고 있었다. 그러한 시에 대한 퀼터의 음악적 반응은 즉각적으로 나타나며 시만 따로 떼어놓고 봤을 때보다 더 많은 의미가 노래에 담겨져 있도록 하였다. 라디오 방송국 프로그램인 'Music Weekly'에서 "음악보다 시를 더 좋아하는 데에 나의 문제가 있다."는 퀼터 본인의 말을 굳이 인용하지 않더라도 그의 가곡을 통해 나타나는 시의 내재적 의미에 대한 그의 정확한 지각을 살펴볼 수 있으며 그가 이해한 시가 음악으로 섬세하게 잘 반영되었음을 알 수 있다.[20] "퀼터가 좋아하는 시의 스타일은 그의 음악적 스타일에 정확하게 맞아떨어지는 것이다."라는 힐(Ralph Hill)의 말처럼 퀼터는 숙련된 테크닉에 의한 섬세한 감정표현이 나타난 시, 우아한 이미지와 리듬을 지닌 시를 선호하였으며, 엘리자베스 1세

19) Roger Holdin, 「Roger Quilter」, The Musical Mirror and Fanfare, 1931, Vol. XI, p.158-159
20) Valerie Langfield, ibid, p.163

(1533-1603) 시대[21]의 잘 알려진 시를 비롯하여 셰익스피어(William Shakespeare), 헤릭(Robert Herrick)[22], 쉘리(Percy Bysshe Shelley)[23], 테니슨(Alfred Tennyson)[24], 블레이크(William Blake)[25]의 시를 사용한 것이 그 대표적 예로 볼 수 있다. 또한 수많은 무명시인들의 시를 작품에 사용하기도 하였으나 이 경우 작품의 완성도가 그리 뛰어나진 못하였다.[26]

그는 또한 영어 낭독에 대해서도 조예가 깊었으며 그의 성악 선율은 항상 언어가 지닌 강세에 맞추어 다양하게 작곡되었다.

그의 가곡의 특징은 성악성부와 반주성부와의 긴밀한 상호작용에도 드러난다. 그는 반주부에도 선율부와 동등한 중요성을 두었는데 반주파트는 단아하고 자연스러우며 전체적으로 미묘한 느낌을 주기도 하였다. "그의 가곡의 반주부는 풍부한 화성에 부드럽고 서정적이며 리드미컬하여 피아니스트들의 흥미를 자아낸다."[27]고 라파엘(Mark Raphael)은

21) 엘리자베스 1세 시대(1533-1603)는 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 대부분이 익명으로 되어 있다.

22) Robert Herrick (1591-1674) : 영국의 왕당파 서정시인, 시의 소재로 젊은 여인이나 전원생활, 종교적인 주제를 많이 다루어 작품화하였다.

23) Percy Bysshe Shelley (1792-1822) : 영국의 부유한 가정에서 태어난 그는 Byron과 Hunt와 깊은 유대관계를 가졌다. 사회적 정의에 깊은 관심을 가졌고, 이는 그의 긴 시에서 많이 보인다.

24) Alfred, Lord Tennyson (1809-1892) : 영국 Trinity College 와 Cambridge에서 수학. 지나치게 감상적이고 빅토리아주의에 빠져있다는 비평을 많이 받았음에도 불구하고 영향력있는 시인으로 평가되고 있다.

25) William Blake (1757-1827) : 영국의 예술가, 낭만시인, 화가이자 영국 역사상 가장 위대한 조각가로 12세에 시를 쓰기 시작하였으며 14세부터는 조각을 하기 시작하였다.

26) 잘 알려지지 않은 시인들의 시를 사용하여 작곡된 가곡은 한 두 곡만이 유명한데, 프랑스의 시인인 Arthur Maquarie의 시에 곡을 붙인 <Autumn Evening> 은 그 중 하나로, 사라져 가는 에드워드 시대를 가을과 죽은 애인에 대한 생각들에 비유하여 완벽하게 대조시킨 우아하고 감상적인 곡이다.

27) Mark Raphael, 「Roger Quilter:1877-1963, the Man and His Songs」, Tempo, 1953-1954, Vol.30, p.20

말하고 있다.

그의 가장 훌륭한 가곡들은 1904-1929에 주로 작곡된 작품들에서 찾아볼 수 있으며 잘 알려진 영국 시인들의 시에 곡을 붙였고 일반적으로 시의 주제는 부담스럽지 않고 무난한 것으로 사랑과 꽃과 새가 등장하는 자연에 관한 것을 주로 선택하였다.[28)]

퀼터가 그의 가곡에 사용한 시를 기준으로 나누어 보면 두 종류로 분류되며, 그 특징을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 셰익스피어와 17, 18세기 시인들의 시에 붙인 가곡

퀼터는 셰익스피어와 17세기 시인들의 서정시를 소재로 작곡을 했으며 18세기 시인 중에서는 블레이크의 시외에는 거의 다루지 않았다. 퀼터가 17세기 시인의 시를 선호한 이유는 그들의 섬세한 아이디어, 얽히고 설킨 발상들이 퀼터로 하여금 독특한 음악 스타일을 갖도록 이끌기 때문이다. 특히 초월적인 주제에 의한 시는 변화무쌍한 음악의 특질을 이끌어 냈다.

셰익스피어의 시에 작곡한 작품은 퀼터의 일생을 통한 가곡 작곡 방식의 총람을 제공한다고 할 정도로 퀼터의 가곡에 큰 영향을 주었다고 할 수 있다. 다음은 셰익스피어와 17,18세기 시인들의 시에 작곡된 연가곡의 예이다.

<Three Shakespeare Songs Op.6(3개의 셰익스피어의 노래)>,
<Five Shakespeare Songs Op.23(5개의 셰익스피어의 노래)>,
<Four Shakespeare Songs Op.30(4개의 셰익스피어의 노래)>,
<Seven Elizabethan Lyrics Op.12(7개의 엘리자베스 시대의 노래)>,

28) Valerie Langfield, ibid, p.164-166

<Five English Love Lyrics Op.24(5개의 영국 서정 노래)>

또한 퀼터가 선호했던 시인으로는 헤릭이 있는데 그는 '노스텔지어, 빠른 세월'과 같은 주제로 시를 썼으며 퀼터가 택한 주제는 '사랑, 죽음, 꽃, 일상'이었으며 정교한 시에 맞도록 자신만의 작곡 방식으로 음악적 울림을 찾아냈다. <Five Jacobean Lyrics Op.28(5개의 야코빈의 노래)>, <Six Songs Op.25(6개의 노래)>은 헤릭의 시에 붙인 곡이다. 헤릭의 시에 작곡한 <To Julia Op.8(줄리아에게)>는 6개로 이루어진 노래들 사이에 피아노 솔로로 전주곡과 간주곡이 있다. 이 작품에서는 선율이 매우 중요한 부분을 차지하는데 퀼터의 정확한 강세표현과 새로운 선율이 아름다운 화성과 조화를 이루어 "완벽한 영시에 완벽한 음악(perfect English setting of perfect English words)" 이라는 평가를 받는다. [29]

퀼터는 18세기 시들은 거의 쓰지 않았으며 유일하게 블레이크의 시를 소재로 사용한다. 블레이크는 단어를 매우 직설적으로 사용하는 단순한 스타일의 시로, 음악으로 다루기에 어려움이 있고 이 곡들에서는 퀼터의 가곡의 특징인 우아함이 나타나지 않고 단순한 음악요소를 사용하여 작품을 형상화한다. 블레이크 시에 붙인 곡으로는 <Three Songs of William Blake Op.20(3개의 윌리암 블레이크의 노래)>이 있다.

퀼터의 가곡을 살펴보면 그는 시의 의미를 깊이 이해하였으며 그가 이해한 것이 음악으로 섬세하게 잘 반영되도록 하였다. 또한 성악성부 반주부와의 긴밀한 상호작용이 숙련되어 나타난다. 그의 가곡의 또 다른 특징인 서정적이고 세련된 선율에 대해 오올드(Hermond ould)는 1929년, "퀼터가 충분한 음악적 테크닉을 지녔으며 예술적 지각이 있다"라고 평하기도 하였다.[30]

---

29) Carol Kimball, 「Song」, Pst...Inc Seattle, p.316
30) Herman Ould, 「Two English Song-writers : Roger Quilter and Cyril Scott」,

(2) 19세기의 시인, 즉 퀼터와 동시대 시인들의 시에 붙인 가곡

셰익스피어와 헤릭 이후로 퀼터는 쉘리의 시를 많이 사용하여 작곡하였다. 첫 번째 쉘리시에 붙인 곡은 그의 가장 유명한 곡 중의 하나인 <Love's Philosophy(사랑의 철학)>이며 이 곡은 전체적으로 열정적인 반주와 서정적인 선율로 생기가 넘치는 작품이다. 또한 매우 드라마틱한 곡으로 <Arab Love Song(아랍의 사랑 노래)>이 있으며 <I Arise from Dreams of Thee(나는 그대의 꿈에서 깨어난다)>는 다른 작곡가에 의해서도 자주 작곡된 시로 <Indian Serenade(인디안 세레나데)>로 더 많이 알려져 있다. <Far, Far Away(멀리, 아주 멀리)>는 미완성인데도 불구하고 쉘리의 시에 붙인 퀼터의 곡 중에서 가장 훌륭한 곡으로서의 전형을 보여주고 있다.

또한 테니슨의 시에 의한 곡인 <Now Sleeps the Crimson Petal(붉은 꽃잎은 지금 잠을 잔다)>는 퀼터의 가장 잘 알려진 곡 중의 하나로 느리면서 섬세한 정서를 표현한다. 빈번히 녹음되며 방송되는 곡이며 엘베스가 노래하여 그의 예술가로서의 경력도 쌓고 큰 광고 효과를 보기도 하였다.

퀼터는 인생의 후반기에 접어들며 그의 섬세한 작곡에 영감을 줄 수 있는 시를 발견하지 못하며, 시에 의해 음악이 탄탄해지고 미적 감각이 발휘되는 작품도 줄어든다. 그와 동시대를 살았던 시인들의 시로 작곡된 곡들은 이전의 작품들이 음악적 언어와 시 자체의 감성으로부터 영감을 이끌었던 것과는 달랐다. 이 곡들은 여전히 문학적이나 시에 곡을 붙이는 방식에 있어 정형화되어 있는 것이 많다. 거의 대부분 3 페이지 길이에, 2절이나 3절로 되어있고 마지막 절에서는 중간부분에 더 복잡한 화성이 나오며 화성이 시에 어울린다고 하기에는 무리가 있으며, 자

English Review April 1929, p.478-482

유롭게 쓰여 졌다고 볼 수 있을 것이다.

퀼터는 교회음악 작곡가는 아니었으나 종종 찬송가 같은 곡을 작곡하기도 하였으며 세계 2차 대전을 겪으면서 애국적인 선율의 곡을 쓰며 돈을 벌기도 했으나 그 작품들은 성공적인 것들은 아니었다.[31]

그의 대부분 작품은 가곡에 편중되어 있지만 여러 개의 기악곡과 피아노 곡, 오페라, 극장용 부수 음악도 남겼다. 그 중 주목할 만한 작품은 1911년 초연된 크리스마스 어린이 연극의 부수음악 「Where the Rainbow Ends(무지개가 끝나는 곳)」로 이후 크리스마스 시즌마다 연주되고 있다.

그 외의 작품으로 부수음악 「As you like it(네가 좋아하는 것 처럼)」를 비롯하여 관현악을 위한 「세레나데 (1907)」 「3개의 영국무곡」, 실내악곡 「Gipsy Life(집시의 삶)」, 피아노곡 「Summer Evening(여름 밤)」, 소품오페라[32]《The Blue Boar(푸른 멧돼지》, 소품음악[33]「Love Call Through the Summer(여름동안의 구애)」등이 있다.

---

31) Valerie Langfield, ibid, p.165-210
32) light opera : 오페레타. 통속적인 노래와 대사에 의한 가볍고 낭만적인 음악극.
33) light music : 클래식 악곡 중 소품 또는 가벼운 음악.

퀼터의 작품[34]

(표1) 퀼터의 가곡

작품 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	**4 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	**4 Songs of Mirza Schaffy<op.2>** Neig'schone Knospe dich zu mir Und was die Sonne gluht Ich fuhle deinen Odem Die helle Sonne leuchtet **Two Songs** Come back A Secret	**Mirza Schaffy의 네 개 노래** 아름다운 꽃봉오리가 너를 향해 인사한다 그리고 태양은 작렬한다 나는 너의 숨결을 느낀다 태양이 밝게 빛난다 **두 개의 노래** 돌아오라 비밀

34) Stanley Sadie, ibid, p.675-676

작품 시기	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 금빛 와인으로 잔을 채운다 **6월**
1905	**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 Song<op.6>** Come away, death O Mistress Mine Blow, Blow, thou winter wind	**세 개의 세익스피어의 노래** 죽음이여, 떠나라 오, 나의 사랑이여 불어라, 불어라, 겨울 바람아

작품 시기	곡 명	
1906	**To Julia<op.8>**	**줄리아에게**
	Prelude	전주곡
	The Bracelet	팔찌
	The Maiden Blush	소녀의 홍조
	To Daisies	데이지에게
	The Night Piece	야경화
	Julia's Hair	줄리아의 머리카락
	Interlude	간주곡
	Cherry Ripe	체리 라이프
1908	**Songs of Sorrow<op.10>**	**슬픔의 노래**
	A Coronal	화관
	Passing Dreams	흘러간 꿈
	A Land of Silence	침묵의 땅
	In Spring	봄에
1908	**Seven Elizabethan Lyrics <op.12>**	**일곱 개의 엘리자베스 시대의 노래**
	Weep you no more	더 이상 울지 마오
	My life's delight	내 삶의 기쁨
	Damask roses	담홍색 장미
	The faithless shepherdess	지조 없는 양치기 소녀
	Brown is my love	갈색은 내 사랑
	By a fountainside	분수가에서
	Fair house of joy	기쁨의 집

작품 시기	곡 명	
1910	**Four Songs<op.14>**	**네 개의 노래**
	Autumn Evening	가을저녁
	April	4월
	A last year's Rose	지난해의 장미
	Song of the Blackbird	지빠귀의 노래
1913	**Three Songs<op.15>**	**세 개의 노래**
	Cuckoo Song	뻐꾸기 노래
	Amaryllis at the Fountain	샘가의 아마릴리스
	Blossom Time	꽃피는 계절
1914	**Three Songs for Bar. or Ten.<op.18>**	**바리톤 또는 테너를 위한 세 개의 노래**
	To Wine and Beauty	술과 아름다움에게
	Where be you going?	당신은 어디로 가나요?
	The Jocund Dance	명랑한 춤
	Spring is at the Door	봄이 다가왔다
	at set	떨어질 때
	pubd singly	단 하나로 pubd
1917	**Three Songs of William Blake<op.20>**	**세 개의 William Blake의 노래**
	Dream Valley	꿈의 계곡
	The Wild Flower's Song	야생화의 노래
	Daybreak	새벽

작품 시기	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 바라고 바란다
1921	**Five Shakespeare Songs<op.23>** Fear no more the heat o'the Sun Under the Greenwood Tree It was a 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

작품 시기	곡 명	
1922	**Six Songs<op.25>**	**여섯 개의 노래**
	Song of the Stream	시내의 노래
	The fuchsia Tree	퓨셔 나무
	An Old Carol	오래된 축가
	Arab Love Song	아랍의 사랑노래
	Music, when soft voices die	음악, 아름다운 노래가 사라질 때
	In the bud of the morning-O	아침의 꽃봉오리에서
1922	**Two Songs<op.26>**	**두 개의 노래**
	In the Highlands	고원에서
	Over the land is April	대지 넘어 4월이다
1926	**Five Jacobean Lyrics<op.28>**	**다섯 개의 Jacobean의 노래**
	The Jealous Lover	열렬한 애인
	Why so Pale and Wan?	왜 이렇게 창백한가
	I dare not ask a Kiss	나는 감히 키스를 요구치 않는다
	To Althea from Prison	감옥에서 Althea까지
	The Constant Lover	변함 없는 여인
1931	I Arise from Dreams of thee	나는 그대의 꿈에서 깨어난다
	T, orch	T, orch

작품 시기	곡 명	
1933	**FourShakespeare Songs<op.30>** Who is Silvia? When Daffodils begin to Peer How should I your true love know? Sigh no more, Ladies	**네 개의 셰익스피어의 노래** 실비아가 누구인가? 나팔 수선화가 보일 때 어찌 내가 너의 진정한 사랑을 알까? 아가씨, 더 이상 한숨쉬지 마세요
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	Laughter Freedom Drooping Wings Hark, Hark the Lack Come unto these Yellow Sands	웃음 자유 약해지는 날개 종달새에게 가라 노란모래에게 오라

작품 시기	곡 명	
1952	Tell me Where is Fancy Bred?	나에게 말하라 매혹적인 Bred는 어디있는가?
	Daises after Rain	비온 뒤 데이지
	The Walled-in Garden	벽으로 막힌 정원
	A Song at Parting	이별시의 노래
	April Love	4월의 사랑
	My Heart Adorned With thee	내마음은 그대와 함께 꾸며진다
	Full Fathom Five	완전한 다섯길

Ⅲ. <Seven Elizabethan Lyrics> op.12 의 악곡분석 및 반주부의 연주 해석

1. <Seven Elizabethan Lyrics> 의 구성과 작가

<Seven Elizabethan Lyrics op.12>는 <Weep you no more (더 이상 울지 마오)>, <My life's delight (내 삶의 기쁨)>, <Damask roses (담홍색 장미)>, <The faithless shepherdess (지조 없는 양치기 소녀)>, <Brown is my love (갈색은 내 사랑)>, <By a fountainside (분수가에서)>, <Fair house of joy (기쁨의 집)>의 7곡으로 되어있으며, <Three Shakespeare Songs>와 더불어 많이 연주되어지는 퀼터의 작품으로 사랑을 노래한 서정적인 곡이다.

전체적으로 변형 유절 형식으로 되어 있으며, 박자와 조성, 음역의 변화는 크지 않다. 선율은 단순하지만 그 선율에 담고 있는 내용은 미적, 음악적으로 설득력 있고 편안하며, 그 선율을 뒷받침하는 반주가 시의 내용을 잘 표현하고 있어 퀼터의 시와 선율에 대한 탁월한 감각을 볼 수 있는 작품이다. 1907년 7월에 <Weep you no more (더 이상 울지 마오)>와 <Damask roses (담홍색 장미)>가 작곡되었고, 그 해 12월에 <My life's delight (내 삶의 기쁨)>와 <Brown is my love (갈색은 내 사랑)>이 작곡됨으로 일곱 곡이 모두 완성되었다. 이 작품은 1908년 11월 베흐쉬타인 홀(Bechstein Hall)에서 초연되었다.[35]

시인을 알 수 있는 곡은 <My life's delight (내 삶의 기쁨)>와 <By a fountainside (분수가에서)> 두 곡이 있는데 <My life's delight (내 삶의 기쁨)>의 작가인 캠피온(Thomas Campion 1567-1619)은 의사이자 음악가이며 학구적인 시인으로, 16세기 영국의 류트송 작곡가로서 많은 작품을 작곡 하였다. 셰익스피어와 그 밖의 소수 엘리자베스 시대 인사들을 제외하면 당대 최고의 서정 시인이라 할 수 있다. 그는 탁월한 압운을 구사하였으며 처음으로 라틴, 희랍형식의 무운시(blank verse)[36]로 영국 서정시를 시도하였다.[37] 라틴어로 된 시 짓기에 능숙함을 보였던 그는 영시로 발표한 다섯 권의 시집 또한 훌륭한 작품으로 평가 받고 있다. 그의 작품들을 살펴보면, 그 시대에는 거의 다루지 않았던 소재인 아내에 대한 시가 있는가 하면, 사랑을 경험한 여인이 순진한 젊은이를 조롱하고 자신의 우의를 뽐내는 모습이 나타나기도 한다. <By a fountainside (분수가에서)>의 작가인 존슨(Ben Jonson 1572-1637)은 계관시인[38]이며, 제 1대 문학적 제왕이었다. 그는 벽돌공이자 군인으로 태생은 비천하였으나 비천한 삶에서의 폭 넓은 경험과 여러 곳에서 많은 지식을 습득하여 그의 유명한 희극에는 해박한 지식과 힘찬 심성이 어우러져 독특한 매력을 보여주고 있다. 존슨은 정력적이고 호전적이며 자기주장이 강하였고 명사로서 또 이론가로서 스튜어트 왕조의 극 문학계를 주름잡았다. 그는 쇠퇴의 길을 걷던 당시 희곡계에 많은 영향을 끼쳤으며, 그 영향은 18세기까지 계속되었다.

---

35) Valerie Langfield, ibid, p.294

36) 무운시 (無韻詩, blank verse) : 각운(脚韻)이 없는 시로, 특히 스탄자(節)로 나누어지지 않은 시형(時形)을 말한다.

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

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

2. 작품분석 및 연주 해석

1) 제 1곡 Weep you No More (더 이상 울지 마오)

(1) 시의 번역

Weep you no more, sad fountains;	슬픈 샘물이여 더 이상 울지 마세요
What need you flow so fast?	무엇이 그리 당신을 빨리 흐르게 하오
Look how the snowy mountains	하늘의 태양이 눈 덮인 산을
Heav'n's sun doth gentle waste!	어떻게 부드럽게 녹이는지 보세요
But my Sun's heav'nly eyes	하지만 나의 태양의 눈은
View not your weeping,	당신의 흐느낌을 보지 않습니다.
That now lies sleeping,	그것은 이제 부드러운 잠에 빠지고 있어요
Softly now softly lies Sleeping, sleeping.	지금 부드러운 잠에 빠지고 있어요

Sleep is a reconciling,	잠은 평화가 낳은
A rest that peace beget;	화해의 안식입니다.
Doth not the sun rise smiling	그가 안정을 찾아도 미소짓지 마세요
When fair at even he sets?	떠오르는 태양이여,
Rest you, then, rest, sad eyes!	안식을 취하세요, 슬픈 당신의 눈이여,
Melt not in weeping,	눈물에 녹지 마세요
While she lies sleeping,	그녀가 자는 동안 잠에 빠져드세요
Softly now softly lies Sleeping, sleeping.	지금 부드러운 잠에 빠져드세요

첫 번째 곡인 <Weep you No More> 는 슬픔으로 인한 눈물을 잠재우고, 하염없이 흐르는 눈물 때문에 지쳐있는 눈을 잠에 빠져 편히 쉬기를 노래한 곡이다. 비슷한 음형의 비교적 짧은 전주와 후주가 잠에 빠져드는 듯한 모습을 잘 표현하고 있다.

이 시는 전체 2연으로 구성된 형식으로 각 연은 9행으로 구성되어있다. 각 운은 1연의 1, 3행은 -ins, 2, 4행은 -st, -ste, 2연의 1, 3행은 -ling, 2, 4행은 -ts로, 1, 2연의 5행은 -es, 6, 7, 8, 9행은 -ing로 대치되는 구조를 이루고 있다.

(2) 분석

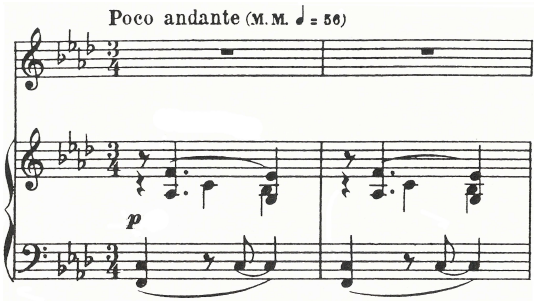
이 곡은 $\frac{3}{4}$박자로 된 *Poco Andante* 빠르기로 차분하고 정적인 분위기의 느낌을 준다. 조성은 f 단조를 유지하면서 A A′ 의 형식을 가지고 있으며 중간 중간 A♭장조로 잠시 전조 되어진다.

전체적인 음역은 E♭′-G″로 넓지 않은 음역으로 평온한 분위기를 만들어 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* (조금 느리게)	
음역	E♭'-G"	

<악보 1> 마디 1-2

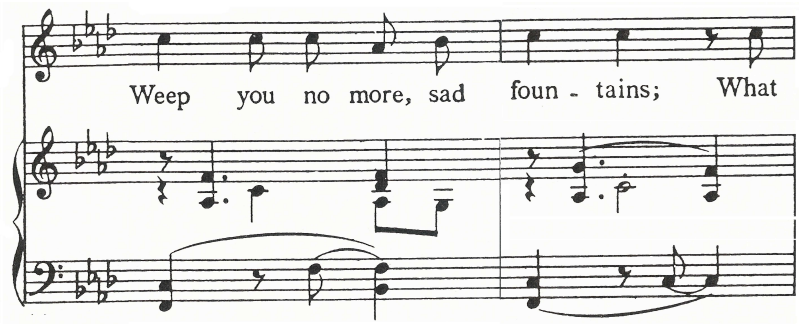


A부분 전주에 나오는 마디 1-2의 리듬형태는 곡 전체의 중심적인 리듬형으로 자리 잡고 있다.

오른손 상성부는 당김음(𝄾 ♩. ♩)으로, 오른손 내성부는 일정박(𝄽 ♩ ♩)으로 나타나고, 왼손 성부는 ♩ 𝄾 ♪ ♩ 의 진행으로 $\frac{3}{4}$박자의 리듬이 ♬ | ♬로 분할되어 $\frac{6}{8}$박자의 느낌을 가지고 진행된다.

즉, 마디 1의 왼손성부는 ♩ 𝄾 ♪ ♩로, 마디 6은 ♬ 𝄾 ♩, 마디 8은♩ 𝄾 ♩ ♪, 마디 9는♩ ♪ ♩., 마디 10은 ♪ ♩ ♪ ♩, 마디 11은♪ ♩ ♪ ♩, 마디 12는 ♪ ♩ ♩ ♪, 마디 15는 ♩.♬등으로 리듬의 반복 없이 변형되어 나타난다. 또한 선율에 있어서는 전주에서 나오듯이 순차적 하행 선율을 보이는데 이는 곡 전체에 걸쳐서 나오며 슬프고 안정된 분위기를 나타내고 눈물이 흐르는 것을 연상시키기도 한다.

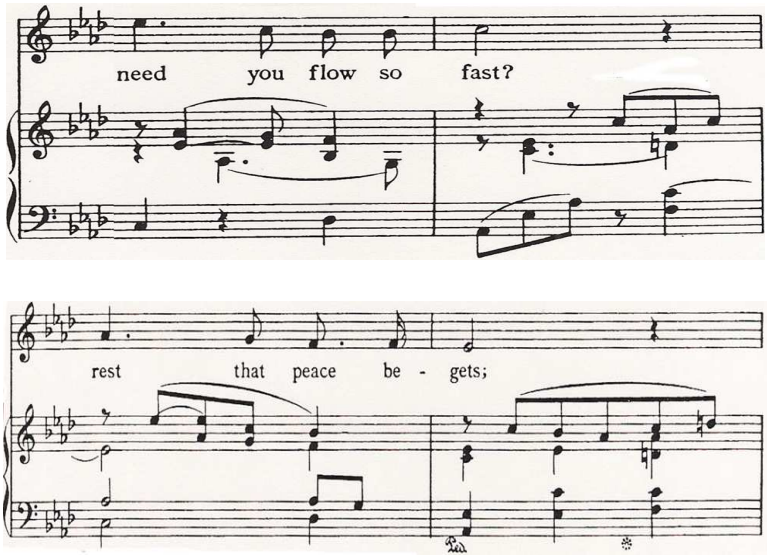
<악보 2> 마디 3-4



마디 3과 4에서 성악 성부의 시작음이 C로 같지만 시어에 따라 반주 성부에서의 깊이가 달라짐을 알 수 있다.

마디 4에서 fountains(샘)의 의미와 발음 [au]에서 느껴지는 깊이를 반주성부에서도 같이 느껴주면서 진행한다.

<악보 3> 마디 5-6, 24-25



A의 마디 5-6에 나타난 성악성부 E♭- C - B♭- C는 A의 반주성부 마디 24-25와 일치하며, A의 마디 5-6의 반주 상성부 A♭- G - F - E♭은 A′의 마디 24-25의 성악 성부와 일치한다.

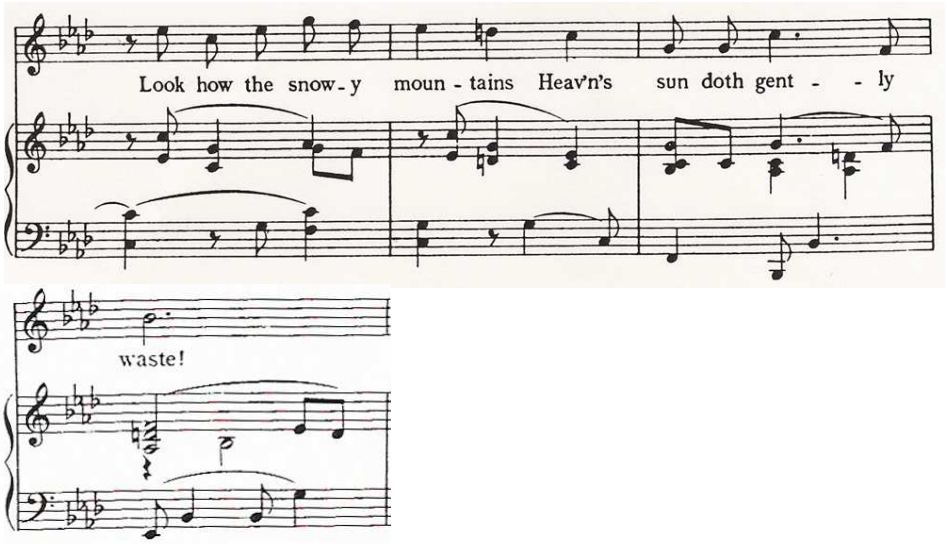
이것은 A부분과 A′부분의 성악성부와 반주성부가 서로 교차하여 나타남을 알 수 있다.

(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

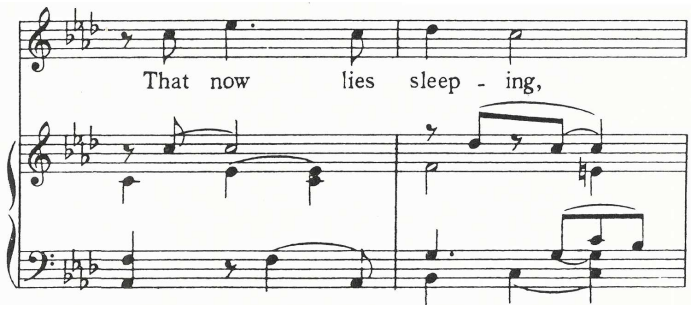
마디 6의 반주 성부에서 나타나는 오른손 상성부의 8분음표 진행은 마디 5-6에서 나오는 '무엇이 그리 당신을 빨리 흐르게 하오'란 가사처럼 앞으로 진행하는 듯한 느낌으로 마디 7을 향해 나아가듯 cresc. 한다.

<악보 4> 마디 7-10



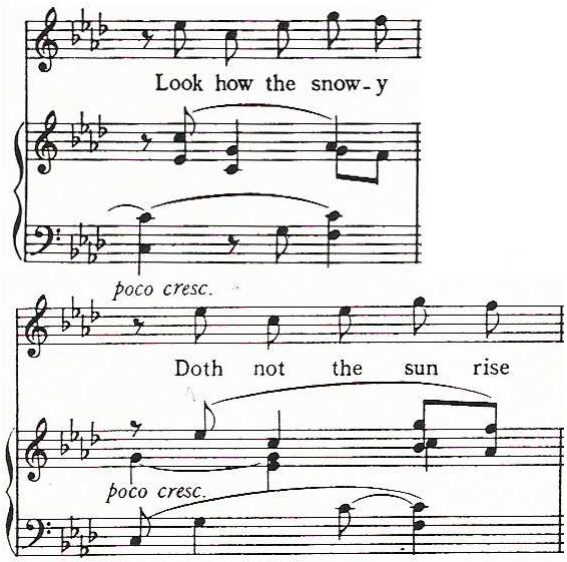
마디 7-10를 보면 성악성부 선율과 오른손 반주부의 내성과 거의 일치하여 나타남을 알 수 있다. 마디 9에서만 동음으로 약간의 변형이 나타나고 나머지는 성악선율에서 한 옥타브 내려와 리듬형만 변형되어, 반주의 내성을 채우고 있다.

<악보 5> 마디 14-15



이런 형태는 마디 14-15에서도 나타나는데 마디 14에서는 오른손 반주부의 내성이 성악선율의 옥타브 동음반복이 하행하여 나타나고, 마디 15에서는 오른손 반주부의 상성부에서 리듬형만 변형되어 나타나고 있다.

<악보 6> 마디 7, 26

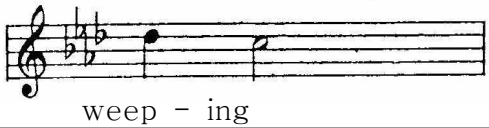
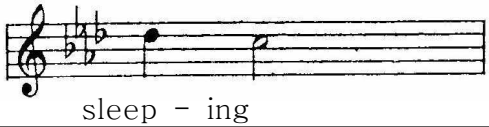
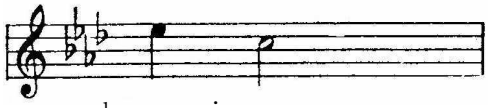
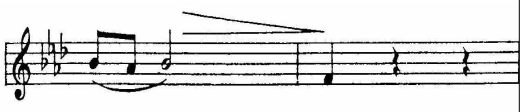


퀼터는 가사를 선율로 그려내는 word painting을 많이 사용하였는데 이 곡에서는 마디 7과 마디 26에 사용되어 'Snowy'와 'Sunrise'란 단어를 이 곡의 최고음인 G″로 표현함으로써 높은 산 위의 눈과 떠오르는 태양의 의미를 부각시켰다. 이 부분에서의 반주는 울음을 달래기 위해 요람을 흔드는 모습을 묘사하는 듯하다.

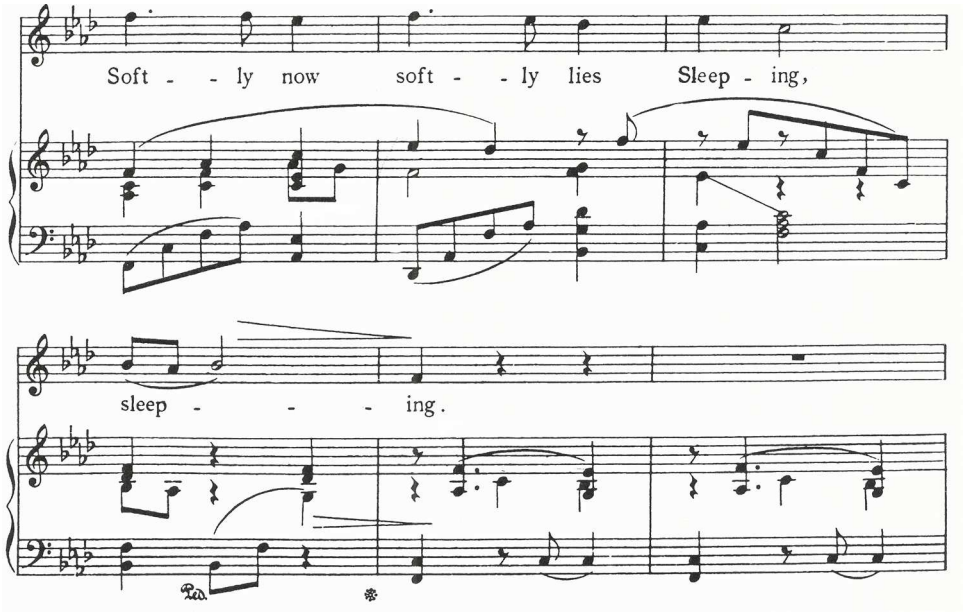
A부분의 마디 13, 15, 18, 19와 A′부분의 마디 32, 34, 37, 38에서 나오는 Weeping, Sleeping의 가사에 대한 성악성부와 반주부의 음 진행 형태를 보면 모두 하행하는 특징을 가지고 있다.

마디 13, 15, 32, 34는 동일한 음과 리듬, 마디 18, 37은 음정간격이 3도 벌어지지만 리듬은 동일하며 마디 19,38은 리듬, 음정 모두 다르게 진행된다.

(표 4) 마디 13, 15, 18, 19와 32, 34, 37, 38의 비교

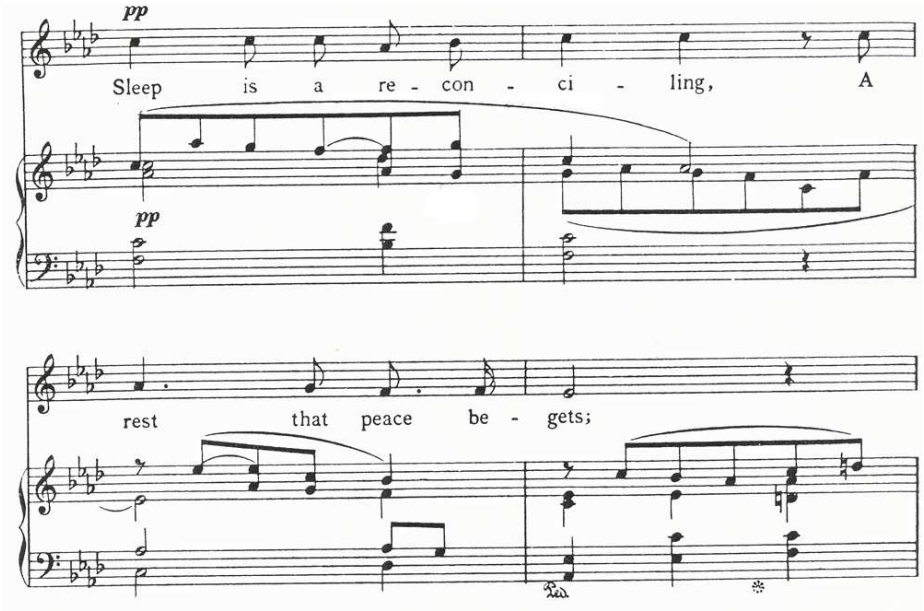
마디	악 보	특 징
13 32	 weep - ing	하행
15 34	 sleep - ing	마디 13과 동일
18 37	 sleep - ing	앞의 음가만 3도로 벌어짐
19 38	 sleep - ing	하행하지만 음가와 리듬 모두 다름

<악보 7>마디 16-21



곡 전반에 걸쳐 선율이 ♈ 다음에 나오는 경우가 많은데, 작곡가가 프레이즈의 시작에 있어서 엑센트가 없이 부드럽게 연결되기 원하는 부분에서는 마디 16에서와 같이 정박자에 멜로디가 시작된다. 이것은 앞의 프레이즈와 자연스럽게 연결되면서 길고 부드러운 선율을 연출한다.

<악보 8> 마디 22-25



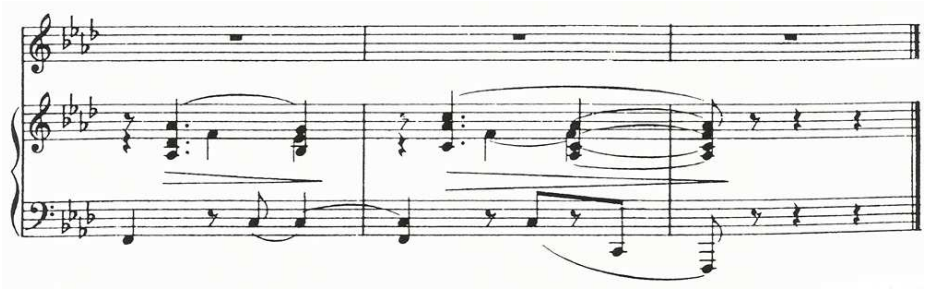
A(마디 1-20)와 A′(마디 21-42)는 성악성부 선율은 거의 비슷하지만 반주부에서 서로 다른 모습을 볼 수 있다. A부분에서의 반주부는 처음 시작 2마디의 전주가 주된 형태로 쓰이고 있으며 음역도 전주와 동일한 음역으로 성악성부를 자연스럽게 뒷받침하는 형태로서의 모습을 보이고 있다.

이에 비해 A′ 부분의 반주부는 선율적인 형태로, A부분의 노래 선율을 변주하면서 좀 더 적극적이고 독립적인 모습을 보여준다. 음역은 성악 선율부의 선율보다 한 옥타브 상행하여 진행하거나 동일한 음역으로 진행되어진다. 또한 'reconciling', 'peace' 란 단어들이 나타내는 분위기를 생각하며 섬세하고 부드럽게 *pp*로 진행된다.

(표 5) A와 A′의 비교

특징	A	A'
반주형태	전주와 동일	선율형태로 진행(독립적)
반주성부	전주와 동일한 음역	한 옥타브 상행하여 진행
세기	*p*	*pp*

<악보 9> 마디 40-42



마지막 후주인 마디 40-42에서의 반주부 오른손 상성부를 보면 A♭-C로 음폭이 조금씩 증가하면서 평화롭게 잠이 드는 모습을 연상시키며, 각 마디마다 데크레센도 되어 끝맺는다.

2) 제 2곡 My life's Delight (내 삶의 기쁨)

(1) 시의 번역

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>은 자신의 사랑을 알아주길 원하며, 그 사랑이 자신에게 하루 속히 오길 간절히 호소하고 있다. 이 시는 같은 시기에 지어진 셰익스피어의 '십이야'중 'O Mistress Mine'과 사랑하는 사람에게 나의 사랑을 호소하는 유사점을 가지고 있다.

두 시를 잠시 비교해보면, 셰익스피어의 시에서는 사랑을 호소하는 사람은 주저함 없이 그 사랑을 전하지만 그 사랑을 받는 입장에 있는 사람은 약간의 망설임과 마음 내키지 않는 미묘한 감정을 드러내고 있는 등 섬세한 부분까지 나타내고 있지만, 캠피온의 시에서는 이러한 섬세함 보다는 사랑을 호소하는 사람의 젊음과 열정을 중심으로 표현하고 있다.

이 시는 전체 2연으로 각 연은 6행, 7행으로 구성되어 있다.

각운은 1연의 1, 3행 -ight, 2, 4god -ine, 2연의 1, 3행은 -ose 이며, 2, 4행 -s로 되어있으나 각각 [s]와 [z]로 발음된다.

이 시의 제목처럼 내 삶의 기쁨이 되는 사랑하는 사람을 향한 마음들이 여러 개의 시어들을 통해 표현되고 있는데, 그것들은 기쁨(delight), 숭고한(divine), 달콤함(sweetness), 축복(bliss), 장미(rose) 등이 있다.

(2) 분석

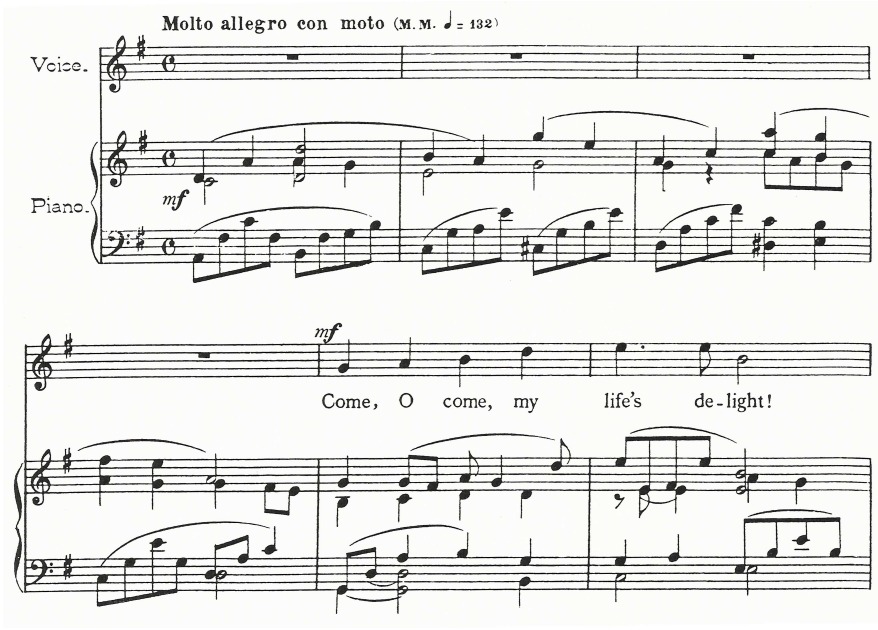
이 곡은 $\frac{4}{4}$박자의 *Molto Allegro con moto*의 빠르기를 가진 곡으로, 삶의 기쁨이 되는 사랑하는 사람을 향한 벅찬 마음을 생기 있고 활기차게 표현하고 있다.

조성은 G장조로 밝은 분위기를 유지하며, 음역은 G′-A″로 그리 넓지 않은 음역을 가지고 있다.

(표 6) 악곡 구성

형식	A	A'
마디	1-21	21-47
종지	정격종지	Ⅶ/Ⅴ - Ⅰ
조성	G	
박자	4/4	
빠르기	*Molto allegro con moto*(매우빠르게 움직임을 가지고)	
음역	G'-A"	

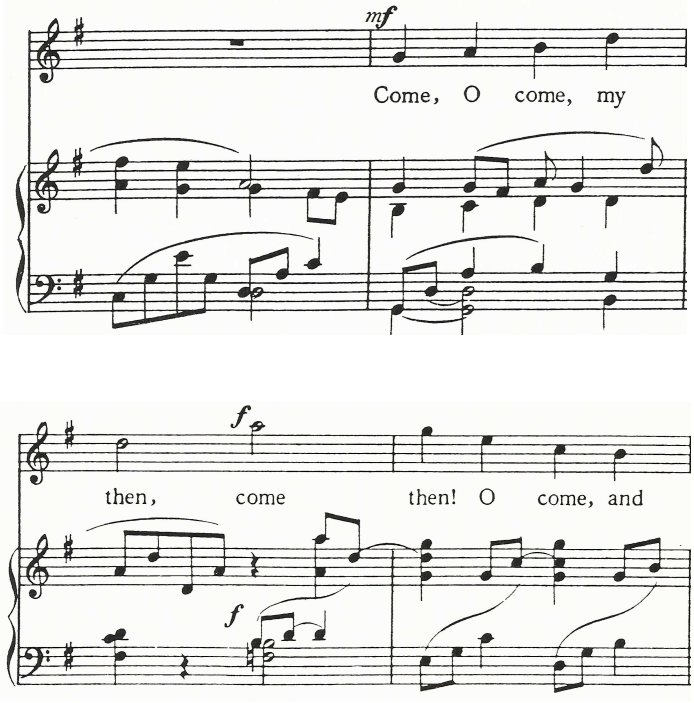
<악보 10> 마디 1-6



마디 1-4 중 마디 1-3에서 전주 네 마디(마디 1-4) 왼손 하성부가 A-B-C-C#-D-D#-E로 순차 진행하여 상승하다 마디 4-5에서 D-G로 곡선을 그리면서 하행하는 모습을 보여준다.

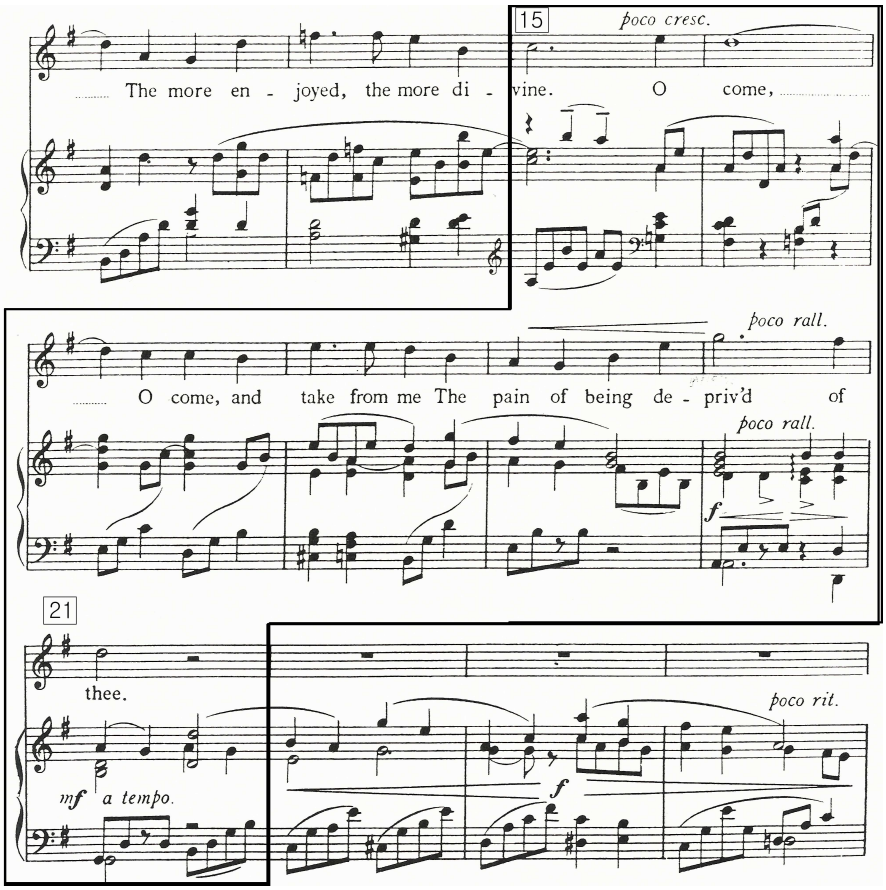
전주의 시작이 G장조의 V화성으로 시작하고, 전주의 왼손 성부에서 나타나는 펼친화음은 이 곡 전체에 나타나는 반주 형태를 제시해 준다. 전주에서부터 나타나는 오른손 소프라노 음의 2도 하행하는 구성이 곡 전반에 걸쳐 나타나며 A-G, B-A, F-E 등과 같은 형태로 보여진다. 또한 내성에서 노래 선율의 멜로디를 5도 아래에서 미리 제시하고 있는데 앞의 노래와는 대조적으로 이 노래는 밝고 기쁜 곡의 분위기와 어울리게 전반적으로 상행하는 선율로 이루어져 있다.

<악보 11> 마디 4-5, 36-37



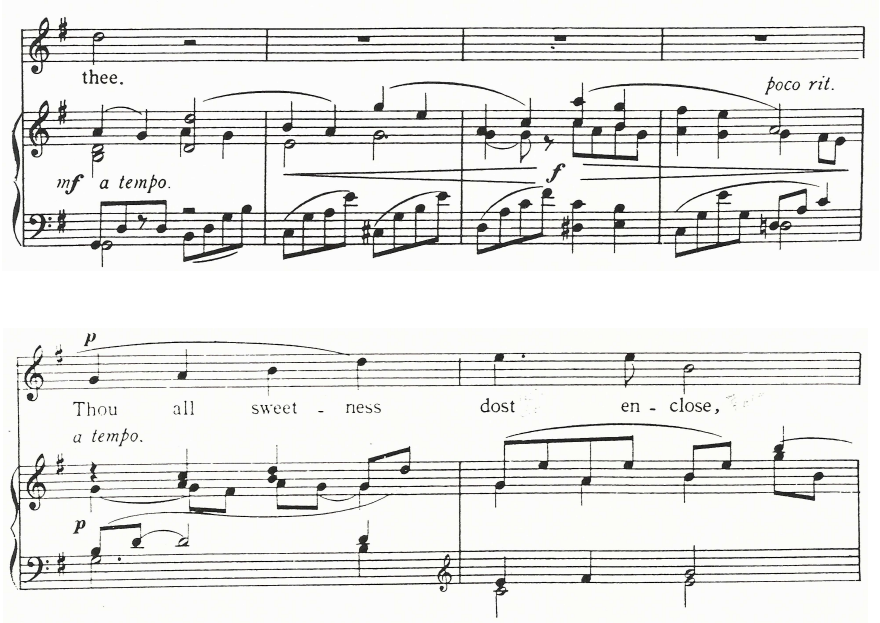
노래가 시작되는 마디 5에서 'come'이라는 단어가 반복되어 나오며 상행하여, 마디 36에서는 최고음인 A〃까지 다다르며 강조하고 있다.

<악보 12> 마디 15-21



마디 15-21에서는 앞서 본 전주에서의 반주 하성부 상행과 반대로 A-G-F#-F♮-E-D-C#-C♮-B로 순차하행하며 'pain'이라는 단어를 암시하고 있다. 여기에서의 하행선율은 총 7마디로 전주상행선율 3마디보다 길어졌으며 음역도 8음으로 넓어졌다. 마디 15의 넷째박 부터 마디 21까지는 A부분의 클라이막스를 이루며 당신을 빼앗긴 고통을 호소하는 내용으로 서서히 *cresc.* 되며, 많은 변화화음을 사용하였다.

<악보 13> 마디 21-26



A′ 부분은 마디 21의 성악성부 종지와 함께 시작되는데 처음 전주 마디 1-4와 같은 형태의 간주가 *f*로 제시된다.

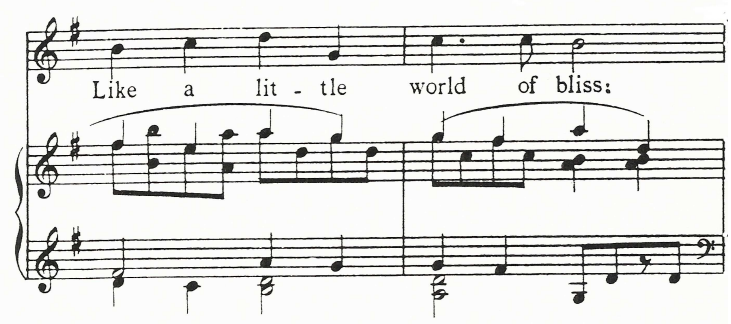
A와 A′의 반주부분을 비교하면 A에서는 노래와 같은 음역으로 진행되었으나 A′에서는 A보다 한 옥타브 높은 음역에서 노래와 함께 진행되어지고 있다. A′의 시작가사를 살펴보면 '당신의 달콤함에 둘러싸여 (Thou all sweetness dost enclose)'로, A에서의 호소에 비해 사랑하는 사람에게 빠져 있는 듯한 모습을 연상케하는 내용을 반주에서 부드럽게 레가토하며 표현하고 있다. 악상에서도 p로 시작하여 더 부드럽고 감미로운 분위기를 자아낸다.

화성에 있어서도 A부분은 꽉 찬 밀집형태를 보였으나 A′에서는 A보다 분산된 형태를 취하여 지속되는 소리와 공간을 느끼게 한다.

(표 8)

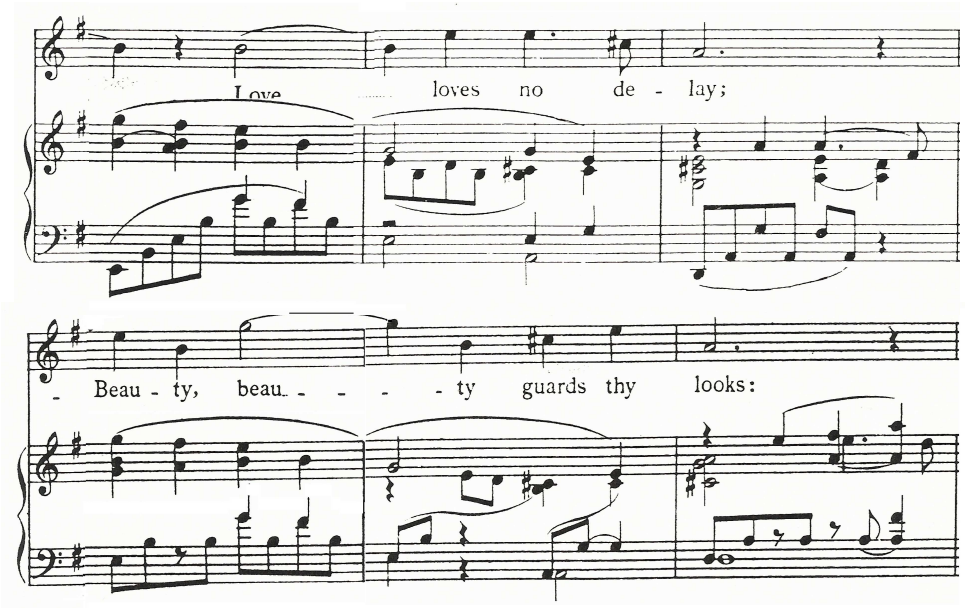
	A	A'
반주성부	원음역	A보다 한 옥타브 높음
강약	*mf*	*p*
화성	밀집형태	분산된 형태

<악보 14> 마디 27-28



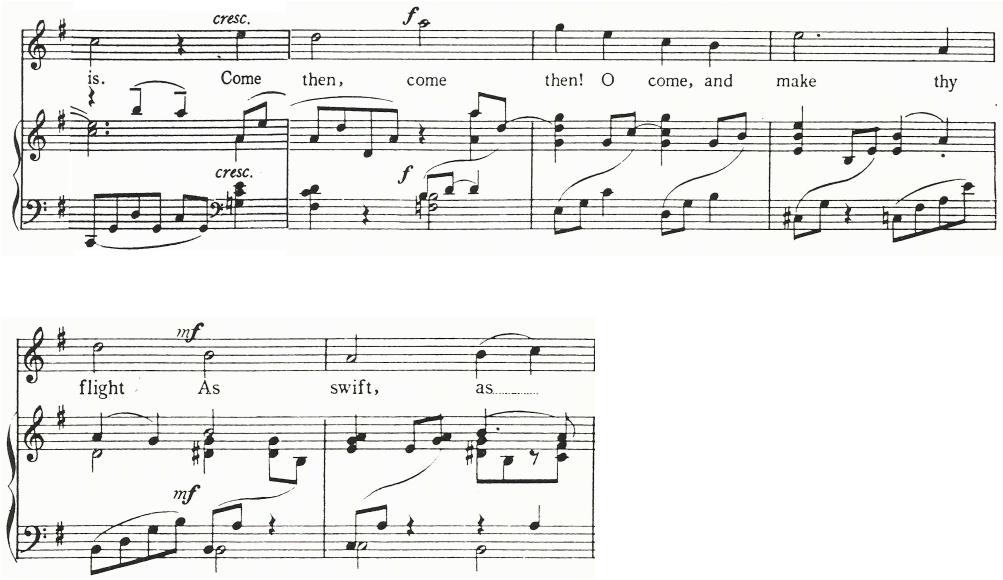
마디 27-28의 반주 부분을 보면 그 부분의 가사인 '행복의 작은 세계(Like a little world of bliss)'를 표현하는 듯한 섬세하고 아기자기한 8분음표의 움직임을 볼 수 있다.

<악보 15> 마디 9-11, 29-31



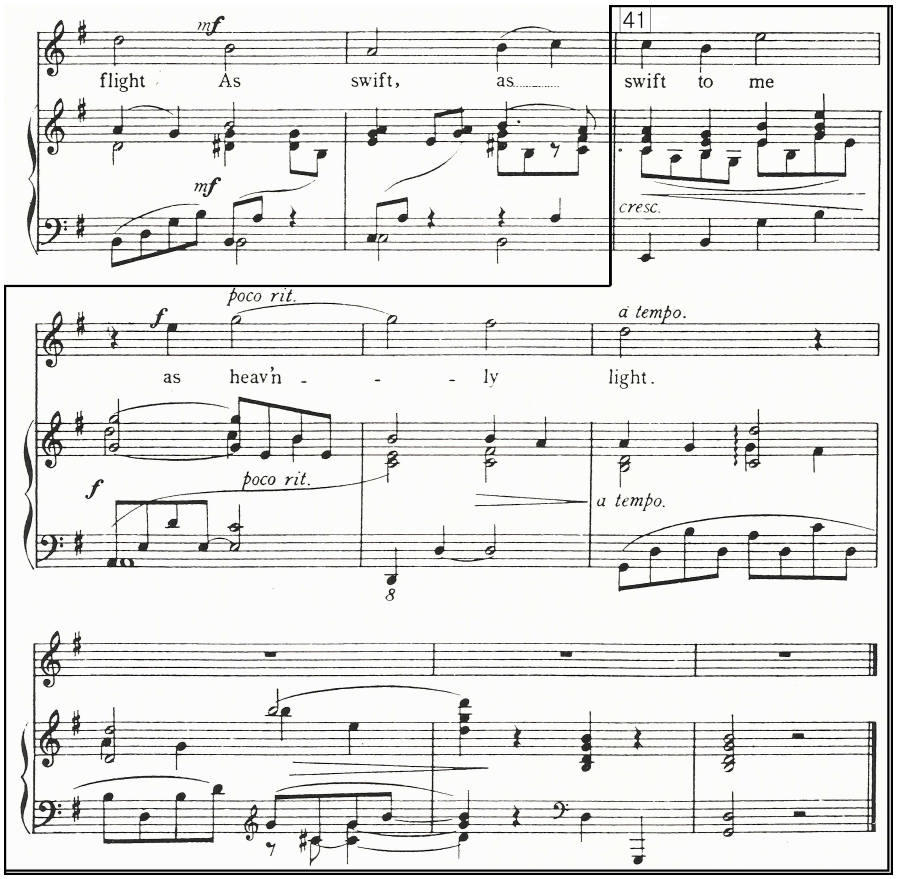
A′의 마디 29-31의 반주성부는 A부분의 마디 9-11에서 나타나는 화성진행과 동일한 구조를 가지고 있으나 성악성부의 선율이 다르게 진행한다. 또한, 마디 29에서 사랑하는 사람을 향한 마음을 나타내는 단어인 'beauty' 를 강조하기 위해 긴 음가와 높은 음역을 사용하고 있다.

<악보 16> 마디 35-40



A′의 클라이막스는 마디 35의 넷째박부터 시작되는데 이 곡의 최고 음역인 A″가 마디 36에 나타나며, 반주 하성부가 G-F#-F♭-E-D-C#-C♭-B로 순차 하행한다. 또한, 마디 36에서 나타나는 왼손에서 오른손으로 연결되는 반주음형들은 'come', 'swift'의 뜻을 생각하면서 가볍고 부드럽게 연주한다.

<악보 17> 마디 41-47



마디 41의 반주부분에서 시작된 상행 음형은 마디42에서 노래선율로 모방되어 나오며 고조되었다가 마디 46에서는 반주부의 윗성부가 D_6 까지 급격히 올라가며 그 마디의 베이스는 네 옥타브 반이 떨어지는데 이것은 완전히 지쳐 무너진 모습을 묘사하는 것으로 보인다.

3) 제 3곡 Damask Roses (담홍색 장미)

(1) 시의 번역

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>에서는 사랑하는 사람의 입술을 장미에 비유하며 들떠있는 마음을 노래하다 너무나도 닮은 두 모습에 스스로도 못 믿겠다는 듯한 마음상태를 보여주고 있다.

각운을 살펴보면 1, 4행은 -ou(b)ting, 2, 3행은 -arbours, 5, 6행은 -ises이다. 시인은 작자미상이다.

(2) 분석

19마디로 된 짧은 곡으로 A, B 두 부분으로 나뉘어진다.

앞서 설명한 가사의 내용에 따라 조성의 변화가 나타나며 반주성부의 변화도 함께 동반되어 두 부분으로 구분되어진다.

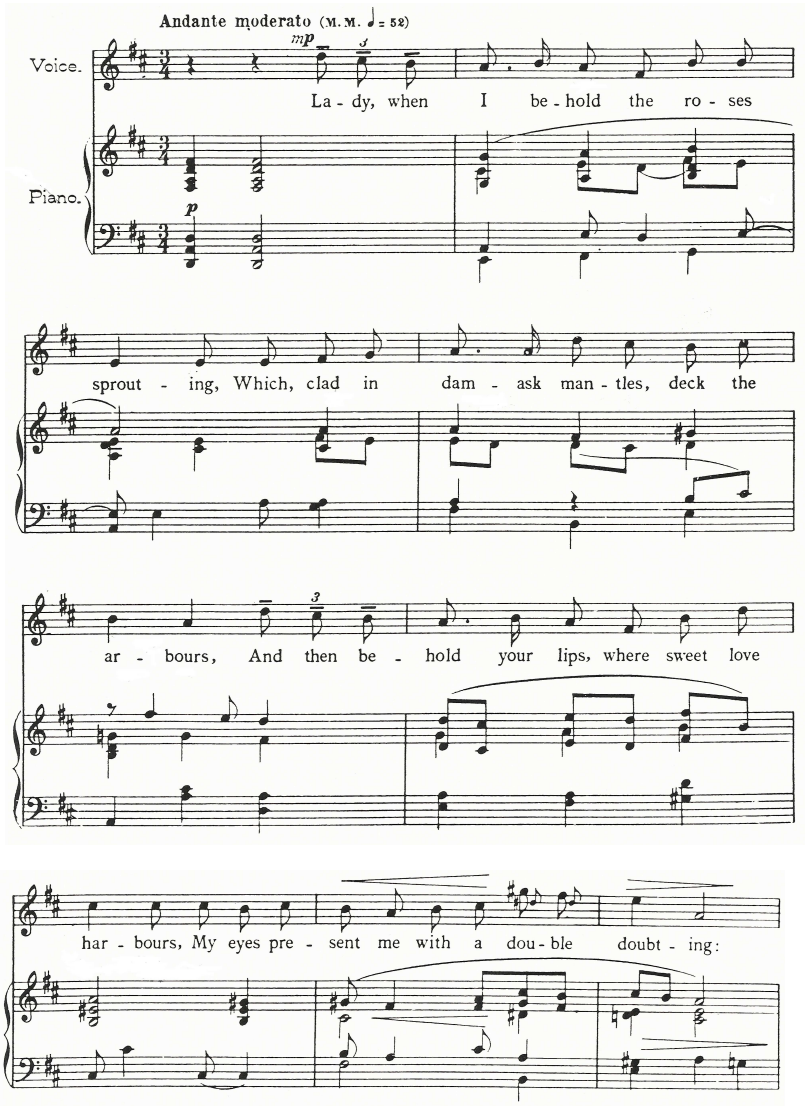
$\frac{3}{4}$박자의 *Andante moderato*의 빠르기로 구성되며 음역은 E′-G#″으로 그리 넓지 않은 음역을 가진 곡이다. 조성은 D장조에서 F장조와 B♭장조로 잠시 전조 되었다 다시 D장조로 마무리 된다.

(표 8) 악곡 구성

형식	A	B
마디	1-9	10-19
종지	반종지	정격종지
조성	D-F(10)-B♭(13)-D(17)	
박자	3/4	
빠르기	*Andante moderato*(보통빠르기의 느린템포)	
음역	E'-G#"	

이 곡은 D장조의 I화음으로 된 두 박의 짧은 전주로 시작하여 바로 노래가 이어진다. 성악성부와 반주성부 모두 2도, 3도의 순차 진행이 많이 보이는데 성악성부의 시작도 그렇다. 이런 진행은 곡의 분위기를 차분하며 잔잔하게 하며 사랑하는 사람을 표현하는 모습이 느껴지게 한다.

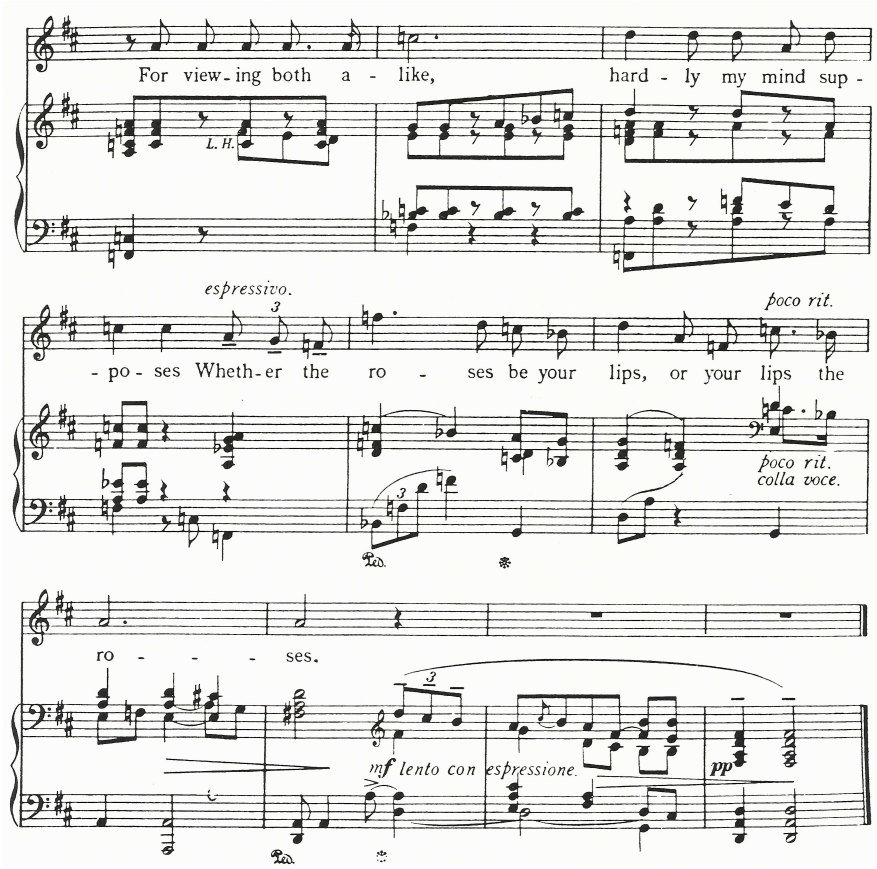
<악보 18> 마디 1-9



A부분(1-9마디)에서는 가사의 내용에 따라 차분한 분위기로 반주성부의 내성 또는 성악성부에서 잦은 순차 진행으로 곡을 이끌어 간다. 특히 노래선율에서 등장하는 삼연음부는 정적이고 평안한 느낌을 강조하고 있으며 주된 화성도 I, IV, V 화음으로 무난한 진행을 보인다.

이 곡에 있어서 반주부분의 역할은 곡의 분위기를 조성하며 노래부분과 다른 새로운 선율과 프레이즈를 연주한다.

<악보 19> 마디 10-19



B부분(10-19마디)에서는 조성이 F-B♭-D로 전조되면서 화성의 변화도 보다 복잡해진다. 또한 8분음표를 사용함으로써 앞부분보다 좀더 동적인 분위기를 자아낸다. 마디10-13은 장미꽃잎과 사랑하는 사람의 입술이 겹쳐지는 이미지를 나타내는 부분으로 주인공의 혼돈스러운 느낌을 내성부와 소프라노 음으로 나누어 표현하고 있다.

이 곡은 중간에 조성의 변화가 있지만 전체적으로 성악 성부와 반주성부의 선율이 자연스럽게 연결되어 곡의 흐름이 긴 하나의 프레이즈로 보아도 될 듯하다. 마디 17에서 시작되는 후주는 성악성부 시작(마디 1-2)과 일치하여 동일한 시작과 동일한 마침으로 곡을 하나로 연결해 주는 역할을 하고있다. 마디 19에 등장하는 화성 또한 곡의 시작 전주와 동일한 리듬과 화성을 사용하여 안정감을 주면서 정격종지로 마무리 된다.

4) 제 4곡 The Faithless shepherdess (지조없는 양치기소녀)

(1) 시의 번역

While that the sun with his beams hot	태양의 열기 뜨겁고
Scorched the fruits in vale and mountain,	산과 계곡의 과일들이 불탈 때
Philon, the shepherd, late forgot,	버림받은 목동, 파이런,
Sitting beside a crystal fountain,	적막한 샘가에 앉아있네
In shadow of a green oak tree,	푸른빛 가시나무 그늘 아래
Upon his pipe this song play'd he:	피리로 이 노래를 부른다
Adieu, Love, adieu, Love, untrue Love,	사랑이여 안녕, 사랑이여!
Untrue Love, untrue Love, adieu, Love!	진실하지 않은 사랑, 사랑이여 안녕!
Your mind is light, soon lost,	가벼운 당신의 마음은
soon lost for new love.	새로운 사랑 때문에 금방 잊어버리네
So long as I was in your sight	내가 그녀의 사랑이던 동안
I was your heart, your soul, your treasure;	난 그녀의 마음, 영혼, 보물이었지
And evermore you sobb'd and sigh'd	그녀는 계속 흐느끼며 한숨지었다
Burning in flames beyond all measure:	한없이 타오르는 사랑의 불길 속에
Three days endured your love to me,	사흘동안 단지 사흘동안
And it was lost in other three!	그리고 그녀의 사랑은 사라지고 말았네
Adieu, Love, adieu, Love, untrue Love,	사랑이여 안녕, 사랑이여!
Untrue Love, untrue Love, adieu, Love!	진실하지 않은 사랑, 사랑이여 안녕!
Your mind is light,	가벼운 당신의 마음은
soon lost for new love.	새로운 사랑 때문에 금방 잊어버리네

네 번째 곡인 <The Faithless shepherdess>는 양치기 소녀에게 버림받은 목동의 노래로 가사의 내용상 이별의 노래이나, 박자가 빠르고 전체적으로 8분음표와 16분음표를 많이 사용하고 박자의 변화를 많이 주어 제목처럼 사랑에 있어서 지조없이 쉽게 변해버리는 소녀의 마음을 표현하였다.

원래 이 시의 전체는 4연으로 구성되어 있으나, 퀼터는 그중 2개의 연만 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.

(2) 분석

이 곡은 전체적으로 다른 곡에 비해 박자가 9번에 걸쳐 변화되며, 리듬의 흐름도 불규칙하다.

이 곡은 A(마디 1-17)와 A′(마디 17-37) 두 부분으로 나뉘어지며 선율이 반복되고, 전주와 거의 같은 간주, 후주가 있어 각 부분을 쉽게 구별할 수 있다.

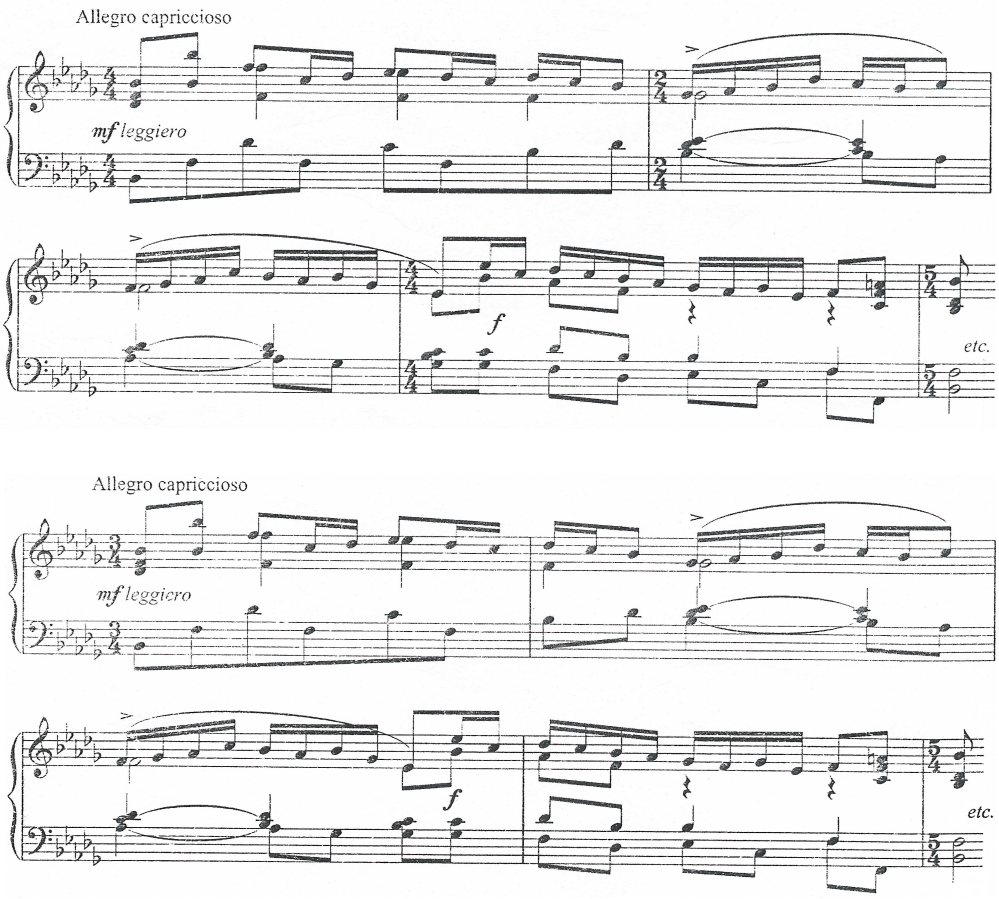
박자는 $\frac{3}{4}$ _ $\frac{5}{4}$ _ $\frac{3}{4}$ _ $\frac{3}{2}$ _ $\frac{3}{4}$ _ $\frac{5}{4}$ _ $\frac{3}{4}$ _ $\frac{3}{2}$ _ $\frac{3}{4}$로 A와 A′에 걸쳐 9번 변하며, 조성도 b♭-D♭-G♭으로 전조된다.

음역은 F′-A♭″이며, 빠르기는 *Allegro Capriccioso*로 조성과 박자의 빈번한 변화처럼 빠르기에서도 자유롭게 연주하도록 하였다.

(표 9)악곡 분석

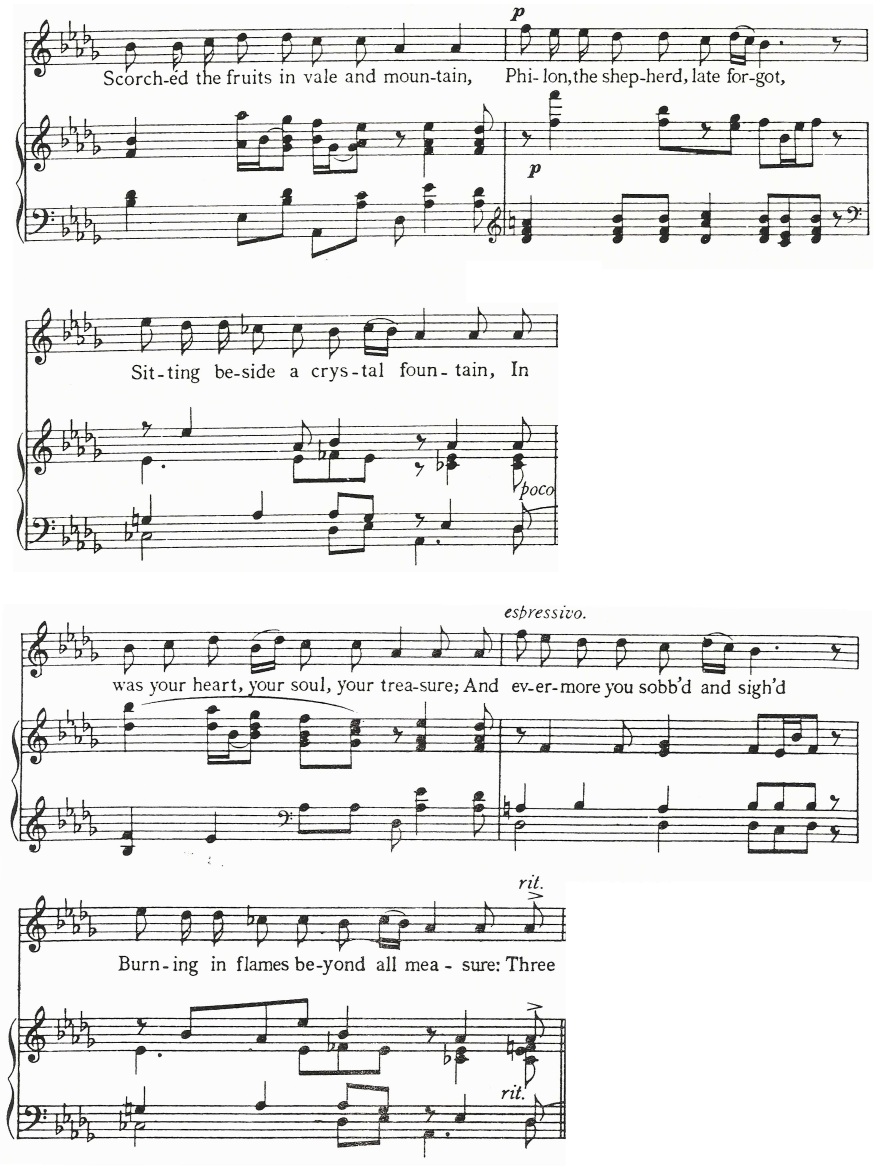
형식	A	A'
마디	1-17	17-37
종지	정격종지	정격종지
조성	b♭-D♭(6)-G♭(9)-b♭(13)-D♭(22)-G♭(25)-b♭(29)	
박자	3/4-5/4-3/4-3/2-3/4-5/4-3/4-3/2-3/4	
빠르기	*Allegro capriccioso*(빠르게 환상적으로)	
음역	F'-A♭"	

<악보 20> 마디 1-4의 악보와 엑센트에 의해 박자 변화된 악보 비교



마디 1-4의 전주는 b♭ 단조의 i 화음으로 시작하는데, 반주 상성부는 선율적이고, 하성부는 화성적으로 진행된다. 전주는 원래 $\frac{3}{4}$박자로 되어있으나, 마디 2-3의 악센트가 셈여림의 위치를 바꾸어 $\frac{4}{4}$_$\frac{2}{4}$_$\frac{2}{4}$_$\frac{4}{4}$박자로 바뀌는 것처럼 들린다.

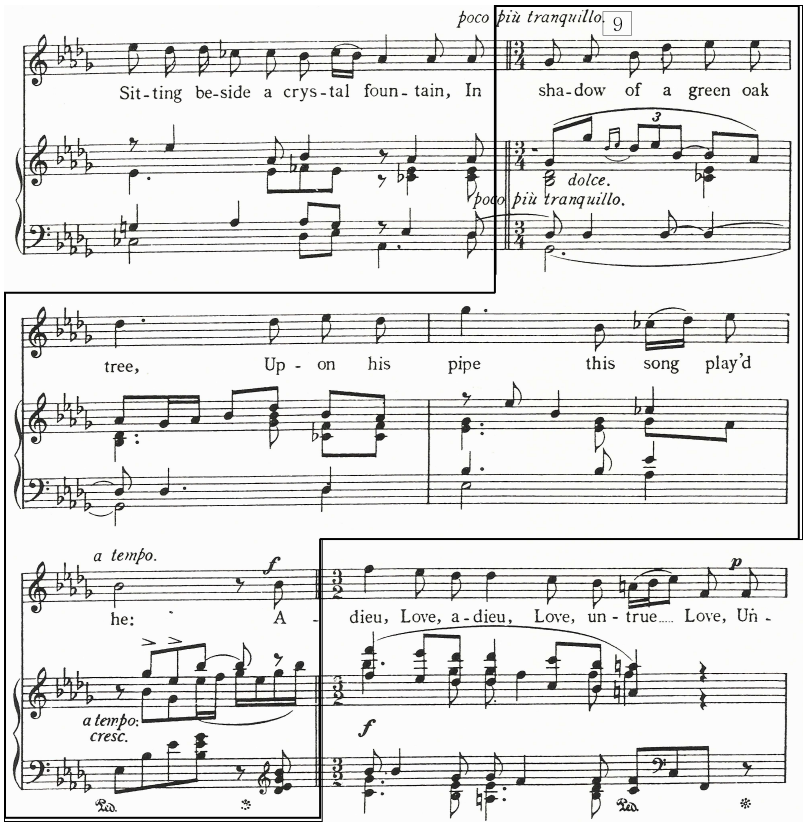
<악보 21> 마디 6-8, 22-24



성악성부의 시작과 함께 박자는 $\frac{5}{4}$로 바뀌며, 전주에 등장했던 리듬형들이 성악성부에서 약간 변형되어 사용되었다. 반주성부는 3화음의 기본위치와 전위위치를 사용해 성악성부의 진행을 돕고 있는데, 마디 6

에서 화성은 D♭으로 전조되고, 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 22> 마디 9-12

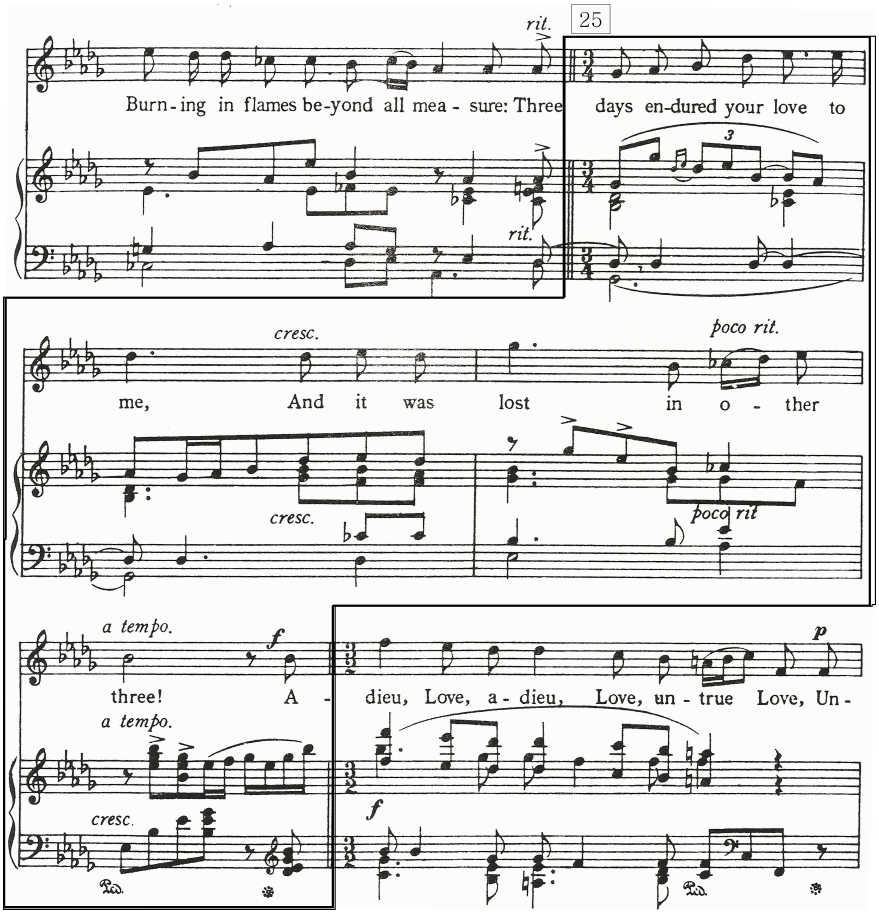


다시 마디 9에서 조성은 G♭장조로, 박자는 $\frac{3}{4}$으로 바뀌어 안정감을 찾게 되고, 이것은 ‘푸른빛 가시나무 그늘 아래 피리로 이 노래를 부

른다'는 가사와도 연결되어 분위기를 더욱 온화하게 이끌어 가지만, 사랑에 대한 아픔은 더욱 구슬프게 말한 듯하다.

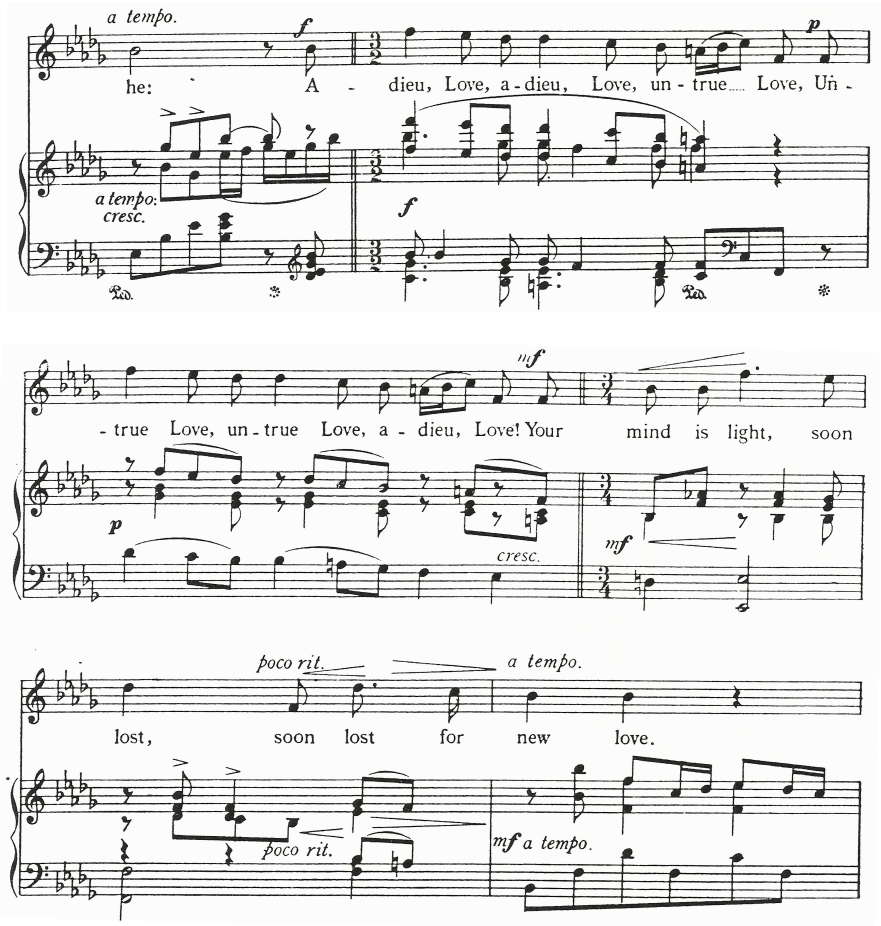
마디 12에서는 피리의 소리를 알리듯 반주의 오른손 성부에서 엑센트로 강조하며 나온다.

<악보 23>마디 25-28



A부분의 마디 9-12와 A'부분의 마디 25-28은 사랑의 간절함을 노래하는데, 원래 조성인 b♭ 단조에서 벗어나 G♭ 장조로 진행되고 있다는 공통점을 보여준다.

<악보 24> 마디 12-17

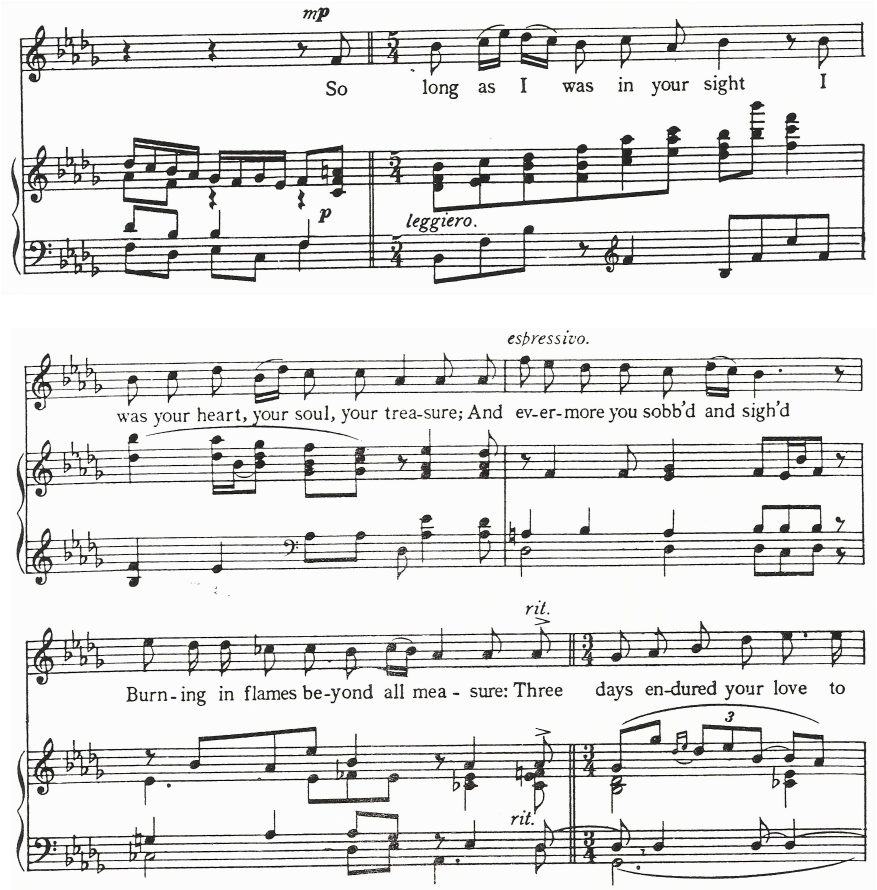


마디 13부터는 원래의 조성인 b♭ 단조로 되돌아오면서 클라이막스로 진행된다. 가사의 'Adieu, Love'를 강조하는 듯이 *f*로 성악성부와 반주 상성부가 옥타브 반복을 하고, 같은 부분에서 반주 상성부의 내성과 반주 하성부의 외성도 옥타브 반복을 한다. 사랑의 안녕을 고하는 마디 13에서는 Adieu(안녕)란 시어를 강조하듯 그 부분에서 꽉찬 화성과 *f*로 표현하고 있다.

또한 진실하지 못한 사랑에 대한 아픈 마음이 느껴지듯 마디 14에서는 마디 13과 같은 선율이지만 *p*로 진행하고 반주성부에서도 untrue(진실이 아닌)를 강조하기 보단 한발짝 물러서 8분 쉼표를 사용하여 사랑에 지친 모습을 표현하는 듯하다.

마디 15에서는 light(가벼운)란 시어처럼 진행상 cresc. 되지만 light에서 반주성부가 왼손이 먼저 나오고 오른손 코드가 그 화성위에 가볍게 올려지도록 표현한다.

<악보 25> 마디 20-25

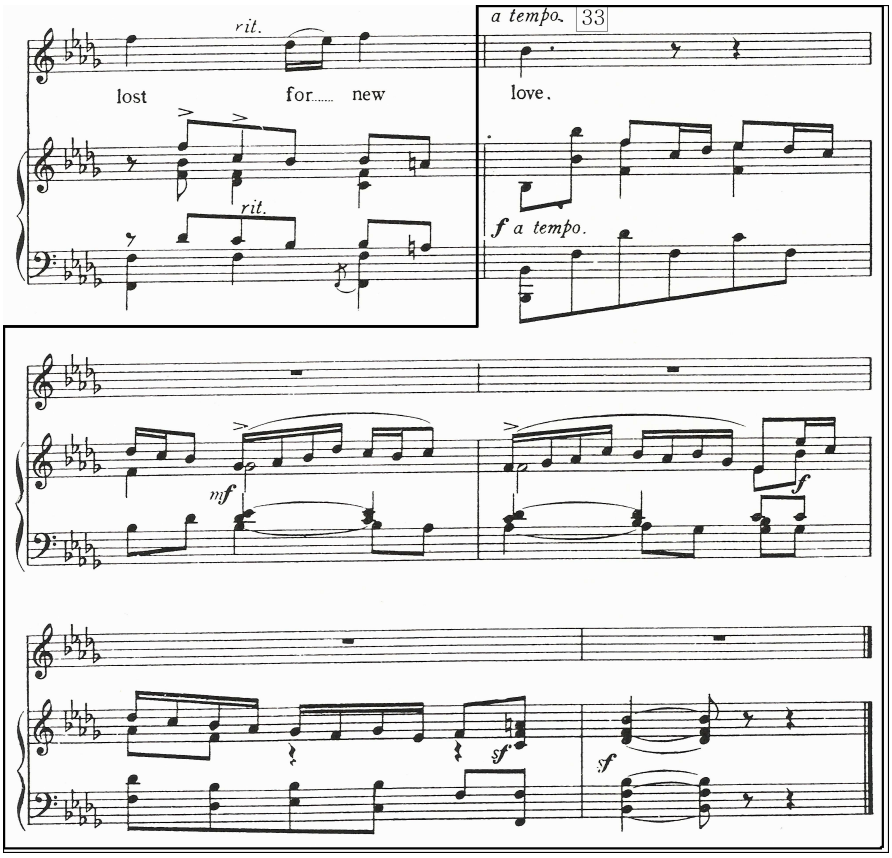


이런 진행 후 곡은 정격종지(V-i)를 맺으며 A′부분의 시작과 오버랩되어 연결된다. A′는 대부분 A부분과 성악성부의 가사를 제외하고 거의 비슷하게 진행되는데, 다만 반주성부는 옥타브를 이동하거나, 화성이 자리바꿈되었다.

마디 21에서 가사의 내용상 아름다웠던 과거를 회상하듯 반주성부에서도 가볍고 맑은 소리로 화성을 만들어 표현한다.

마디 24 마지막 박자 Three에서 사흘동안만의 사랑을 강조하는 듯 템포도 약간 느려지고 엑센트로 강조하여 나타나고 있다.

<악보 26> 마디 33-37



마디 33부터는 성악성부의 종결과 연결되어 후주가 시작된다. 전주, 간주, 후주 모두 같은 형태로 진행되는데, 새로운 사랑을 찾아나서는 애인의 가벼운 사랑에 대해 분개하는 마음을 불규칙한 엑센트와 셈여림으로 나타내고 있다.

5) 제 5곡 Brown is my Love (갈색은 내 사랑)

(1) 시의 번역

Brown is my Love, but graceful,	갈색은 내 사랑, 하지만 우아한,
And each renownéd whiteness	그리고, 각각의 찬란한 흰색은
Match'd with her lovely brown,	그녀의 사랑스러운 갈색과 비교되어
loseth its brightness;	그 선명함을 잃어간다.
Fair is my Love, but scornful,	아름다운 나의 사랑, 그러나 냉소적인,
Yet have I seen despiséd	하지만 나는 경멸함을 본적이 없다
Dainty white lilies	흰 백합은 우아하고,
and sad flow'rs well prizéd.	슬픔에 찬 꽃들은 소중하다.
Brown is my Love, but graceful,	갈색은 내 사랑, 하지만 우아한,
but graceful.	하지만 우아한.

다섯 번째 곡인 <Brown is my Love>은 자신의 사랑을 갈색에 비유하며, 그 사랑의 또 다른 면인 우아함과 냉소적인 모습을 노래하고 있다. 또한 그 갈색을 찬란한 흰색과 비교하여 흰색의 찬란함을 인정하면서도 자신의 사랑인 갈색이 더 소중하고 귀함을 나타내고 있다. 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, -zéd 이다.

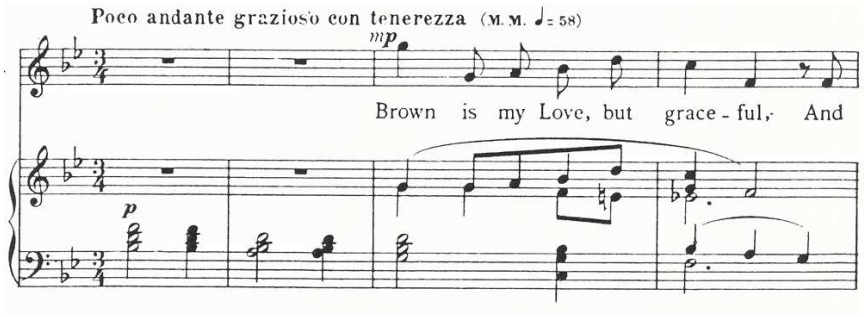
(2) 분석

이 곡은 A, B와 coda로 구성되어 있으며, 각 부분은 종지의 역할이나 가사의 진행으로, coda는 A의 반복 구조로 구분된다. 이 곡은 B♭-G♭-a♭-B♭으로 전조되며, 음역은 다른 곡들처럼 F′-G″의 넓지 않은 음역을 사용하였다. $\frac{3}{4}$박자이며, *Poco andante grazioso con tenerezza*로 느리게 진행된다.

(표 10) 악곡 구성

형식	A	B(coda)
마디	1-9	10-23
종지	반종지	정격종지
조성	B♭-G♭(14)-a♭(15)-B♭(17)	
박자	3/4	
빠르기	*Poco andante grazioso con tenerezza* (약간느리게 우아하게 애정을 담아서)	
음역	F'-G"	

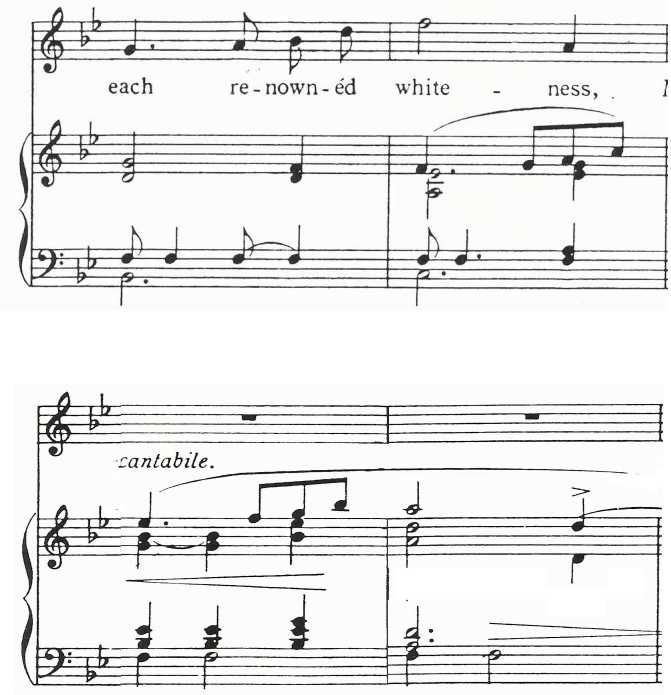
<악보 27> 마디 1-4



2마디로 구성되어 있는 전주는 B♭장조의 I화음과 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.

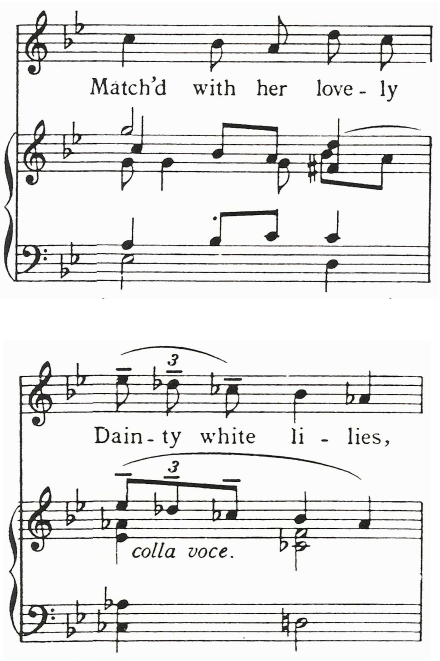
첫째 행은 Brown is my Love 뒤를 but graceful 이라는 찬사가 뒤따르고, 둘 째 행은 Fair is my Love 라는 찬사가 먼저 나오고 그다음 but scornful 이라는 비판이 뒤따른다. 반주부도 이 상반된 감정을 잘 묘사하는데 처음 전주는 B♭ Major로 시작하나 성악부가 도입되어 옥타브 아래로 음이 내려가기 시작할 때 g minor의 느낌을 낸다.

<악보 28> 마디 5-6, 마디 10-11



마디 5-6의 노래선율의 리듬이 간주부분인 마디 10-11에서 그대로 쓰였음을 알 수 있는데 이것은 성악성부와 반주부 사이의 연관성을 은밀한 방법으로 나타낸 듯하다.

<악보 29> 마디 7, 16

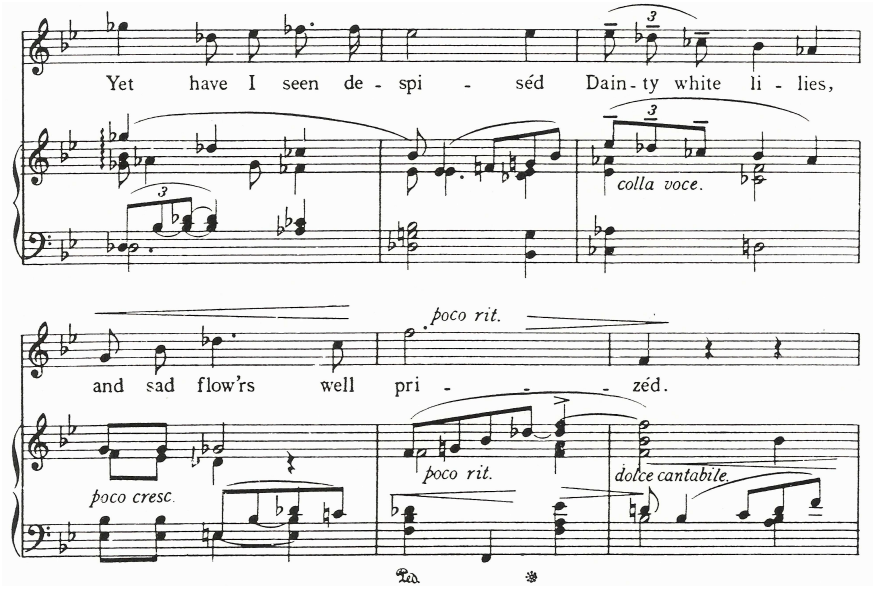


마디 3-4와 7, 16에서는 반주 상성부와 성악성부가 동음 진행을 하여 성악 선율을 강조해 주고 있다. 성악 선율의 진행에서 옥타브 하행과 완전 5도 하행이 곡 전체에서 중심적으로 쓰였다.

(표 11) 마디 3, 4, 9, 13, 18, 19, 20의 성부진행과 가사비교

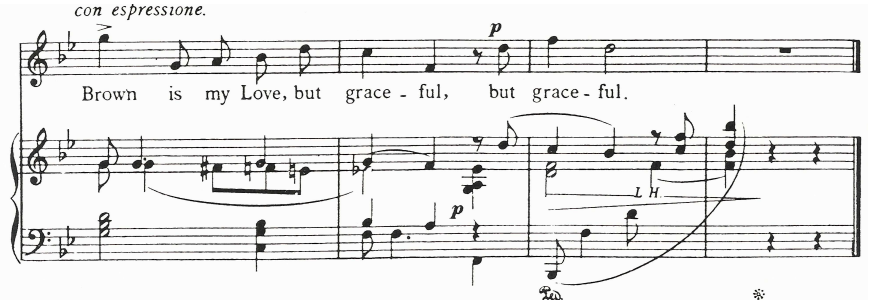
마디	3	4	9	13	18-19	20	21
성부 진행	옥타브 하행	완전5도 하행	완전5도 하행	완전5도 하행	완전5도 하행	옥타브 하행	완전5도 하행
가사	brown 갈색	graceful 우아한	brightness 밝음	scornful 냉소적인	prized 소중한	brown 갈색	graceful 우아한

<악보 30> 마디 14-19



마디 14-16에서는 처음에 흰색은 사랑하는 갈색과 비교할 수도 없이 아름답다고 노래했지만, 흰 백합도 우아하고 소중하다고 인정하며 복합적인 마음을 G♭-a♭으로 전조하여 나타내었다.

<악보 31> 마디 20-23



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

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

6) 제 6곡 By a Fountainside (분수가에서)

(1) 시의 번역

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

여섯 번 째 곡인 <By a Fountainside>는 존슨의 'cynthia's Revels'에 나오는 나르시스(Narcissus)를 위한 에코(Echo)의 탄식에 근거를 둔 시이다. 이 곡은 퀄터의 감정몰입이 잘 묘사된 특이한 곡으로 자신의 아픔과 눈물을 천천히, 희미하게, 조용히 솟아나는 분수의 모습에 담아 표현하면서, 시들어 떨어지는 수선화 꽃잎을 자신의 슬픈 마음과 같음을 나타내고 있다.

이 시의 각운은 1, 3행 -ears, 2, 4행 -ings, 5, 6, 7행 -rs, 8, 9god -il, 10, 11행 daffodil로 볼 수 있다.

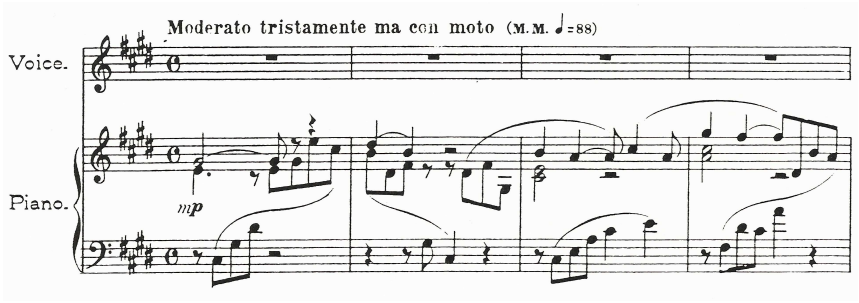
(2) 분석

이 곡은 A, B, A′의 세 부분으로 나뉘며, 조성은 c#단조에서 D♭으로 다시 c#단조로 바뀐다. $\frac{4}{4}$박자, *Moderato tristamente macon moto* 이며, 음역은 C#′부터 G#″로 7곡 중에서 가장 넓은 음역이 사용되었다. 이 곡에서는 다른 곡들과는 다르게 *picardy* 종지로 곡이 끝난다.

(표 12) 악곡 구성

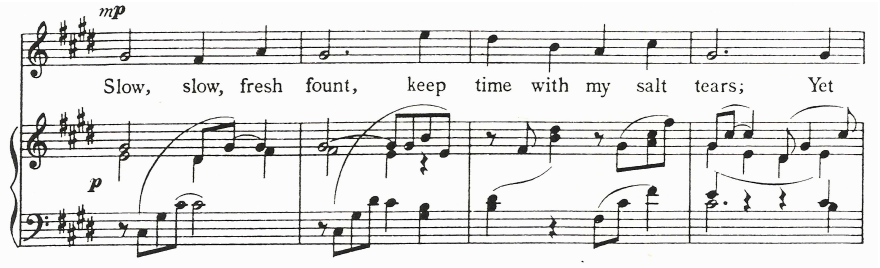
형식	A	B	A'
마디	1-22	23-42	43-55
종지	변격종지	Ⅴ-Ⅳ	picardy 종지
조성	c#	D♭	c#
박자	4/4		
빠르기	*Moderato tristamente ma con moto* (보통빠르기 침울한 분위기 그러나 움직임을 가지고)		
음역	C#'-G#"		

<악보 32> 마디 1-4



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

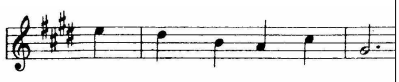
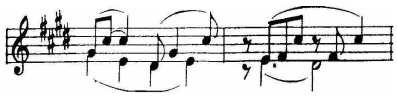
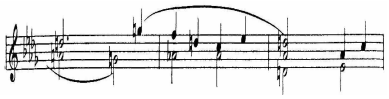
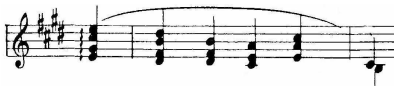
<악보 33> 마디 5-8



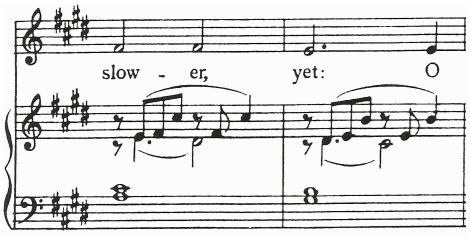
성악성부는 마디 5부터 시작하는데, 여기서 성악성부와 반주 상성부의 내성은 3도 관계로 동형진행 한다. 이렇게 같은 마디에서 진행하던 선율이 마디 6의 후반부에서는 성악성부가 먼저 진행한 후에 반주 상성부의 내성이 그 끝을 이어서 진행하여, 응답하는 듯한 형태를 보인다.

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

(표 13) 마디 6-8, 8-9, 33-35, 50-51의 특징

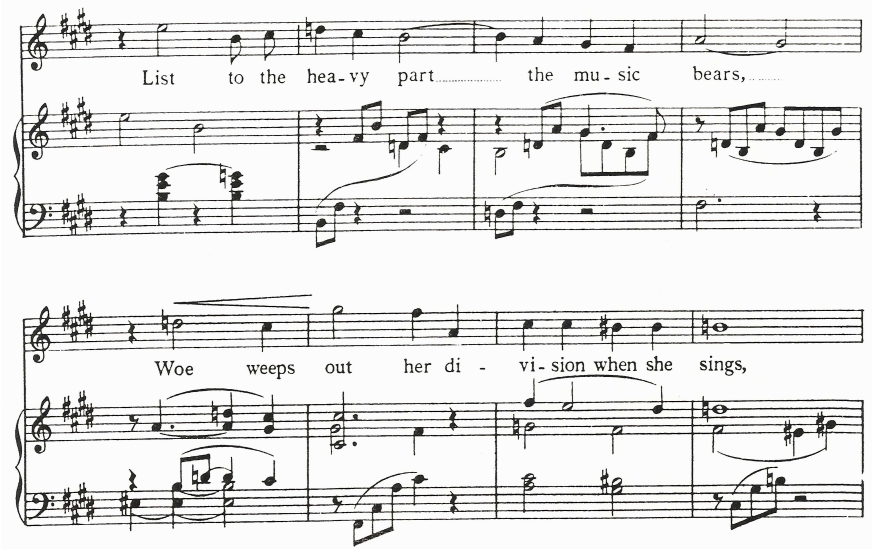
마디	악 보	성 부	특 징
6-8		성악성부	
8-9		반주상성부의 내성	6-8마디의 중간 4음을 완전5도(리듬 약간변형)하행, 약간 변형하여 진행
33-35		반주상성부의 외성	6-8마디를 단3도 상행하여 마지막음을 제외하고 동일진행(리듬동일)
50-51		반주상성부의 최고음	6-8마디와 동일단, 마지막 음이 옥타브 하행

<악보 34> 마디 9-10



Slower, yet 부분의 느린 움직임은 한숨과 같은 효과를 자아낸다.

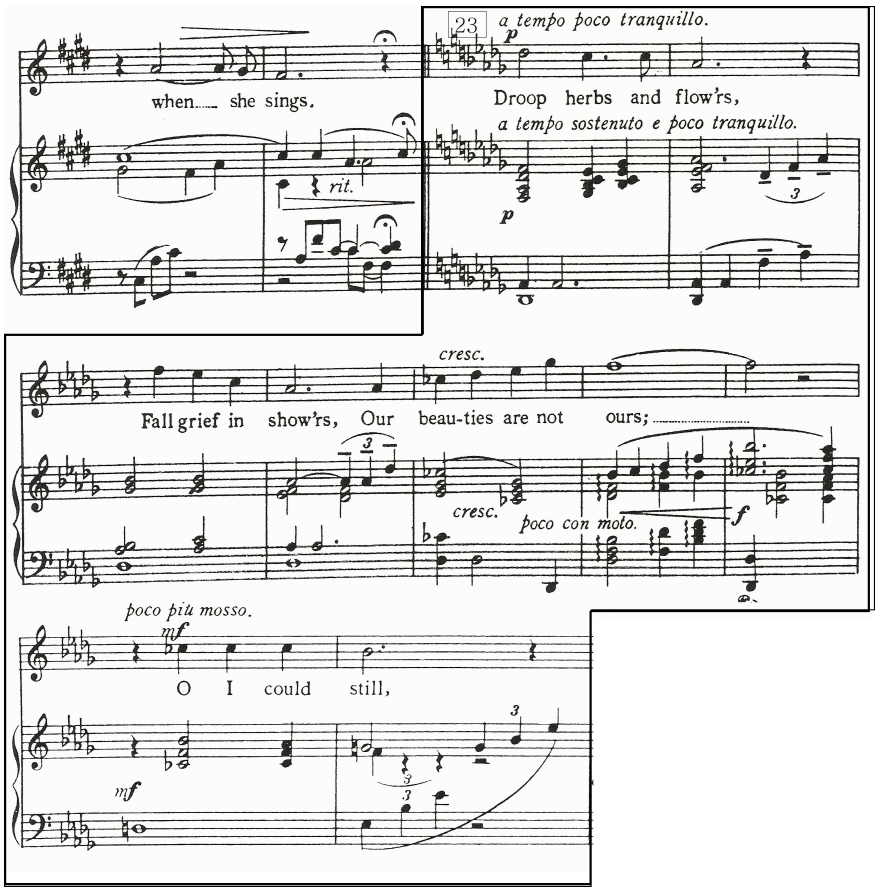
<악보 35> 마디 13-20



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

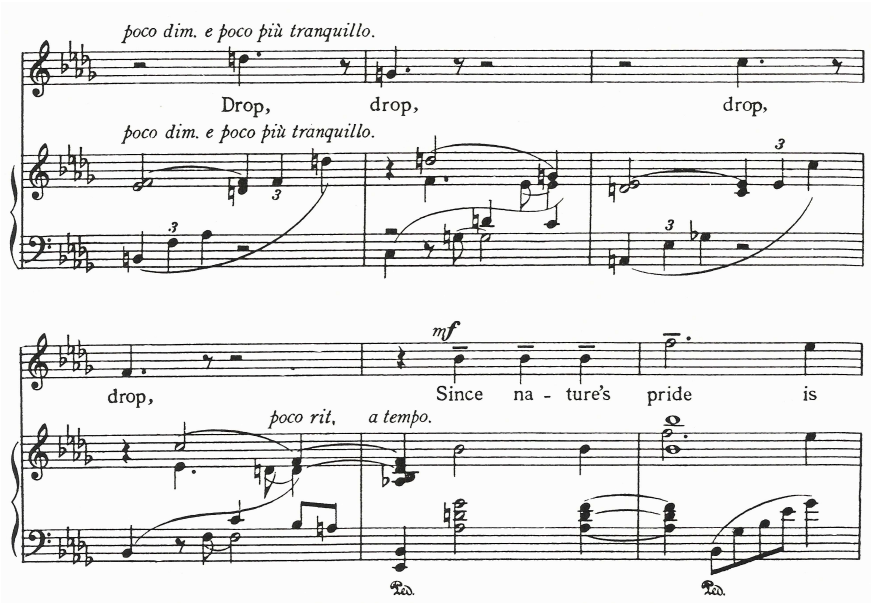
마디 18에서 크레센도되면서 최고음이 나타나는데, 이 부분은 가사에서도 클라이막스적이고, 마디 17-20에서는 반음관계로 진행하여 고통스러운 마음을 표현하였다.

<악보 36> 마디 23-31

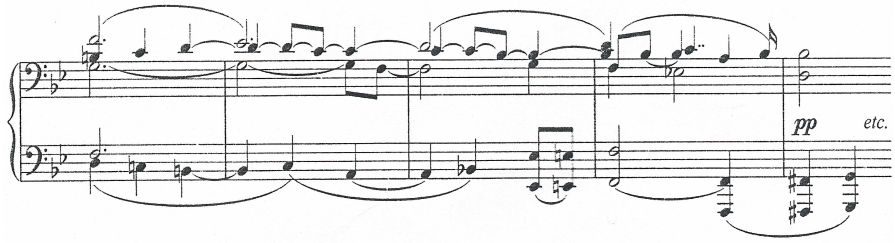


B부분인 마디 23부터는 D♭으로 전혀 다른 분위기로 진행한다. B부분의 악상기호는 *p*와 *a tempo poco tranquillo*로 안정되고 조용한 분위기를 자아낸다. 반주성부는 화성이 밀집위치로 가다가 마디가 전개되면서 A부분과 같이 아르페지오로 흐르고, 리듬이 첨가되어 셋잇단음표로 진행한다. 이 셋잇단음표는 4박자의 마디 진행을 2박자처럼 느끼게 한다.

<악보 37> 마디 36-41과 슈만 <frauenliebe und-leben>1곡 마디11-14 비교

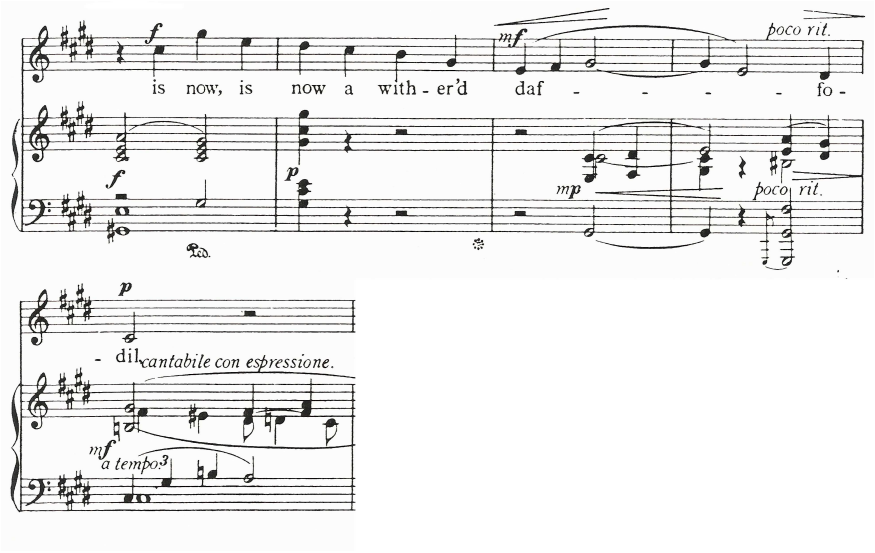


슈만 <frauenliebe und-leben> 1곡 'Seit' ich ihn gesehen' 마디 11-14



마디 36의 가사 'Drop'은 4번 반복하는데, D-G, C-F로 동형하행 진행한다. 이 때 눈 녹아 물방울이 떨어지듯 한음 한음 끊어서 노래한다. 반주부분에서는 B-C, A-B로 동형하행 진행한다. 이때 노래부분과는 상반되게 레가토로 연주한다. 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 선율진행이 나타나는데, 그것은 퀼터가 클라라 슈만이 오랫동안 활동했던 프랑크프루트에서 음악교육을 받았기 때문에 그 영향을 받았을 것으로 보인다.[39]

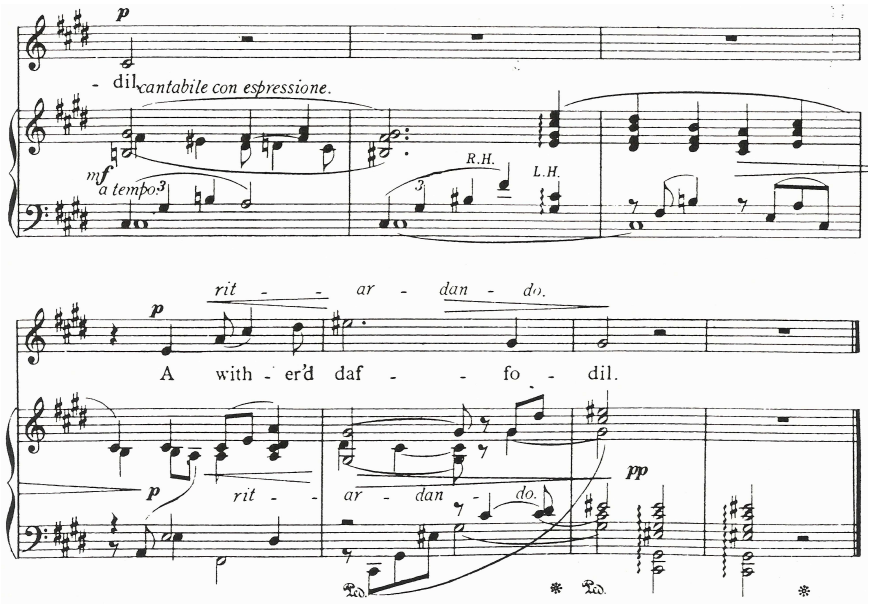
<악보 38> 마디 45-49



마디 45-49에서 나타나는 선율은 점점 시들어져 가는 나팔 수선화의 모습을 순차적 음형하행진행하며 C#″-C#′로 보여 지고 있다.

39) Valerie Langfield, ibid, p.145

<악보 39> 마디 49-55



'A wither'd daffodil'(나팔 수선화는 시들었네)를 강조하면서, 선율은 계속적으로 하행되어, 마디 49에 최저음이 등장한다. 52마디에서 '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* 종지[40]를 맺는다.

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

7) 제 7곡 Fair House of Joy (기쁨의 집)

(1) 시의 번역

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

7번째 곡인 <Fair House of Joy>은 사랑을 모든 환희 가운데 완벽한 결론이자 가장 진실 된 기쁨이 있는 영혼의 기쁨의 집이라 표현하며 자신의 모든 것을 다해 섬기고 노래하고픈 마음을 나타내고 있다.

이 시의 각운은 1연의 1, 3행은 -ote, 2, 4행은 -arm′d me, 5, 6행은 -om/um, 7, 10행은 -ight/ite, 8, 9행은 -oice이며, 2연의 1, 3행은 -uch, 2, 4행은 -itter/-eeter, 5, 6행은 -iss/is, 7, 10행은 thee, 8, 9행은 -art로 이루어져 있다.

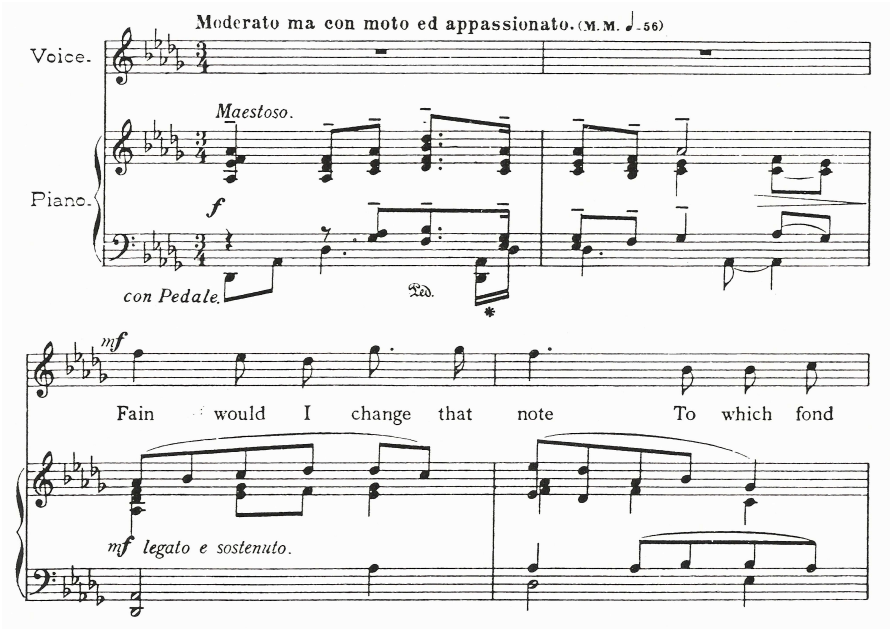
(2) 분석

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♭″, $\frac{3}{4}$박자이며, *Moderato ma con moto ed appassionato*로 정열적이고 강한 느낌의 노래이다.

(표 14) 악곡 구성

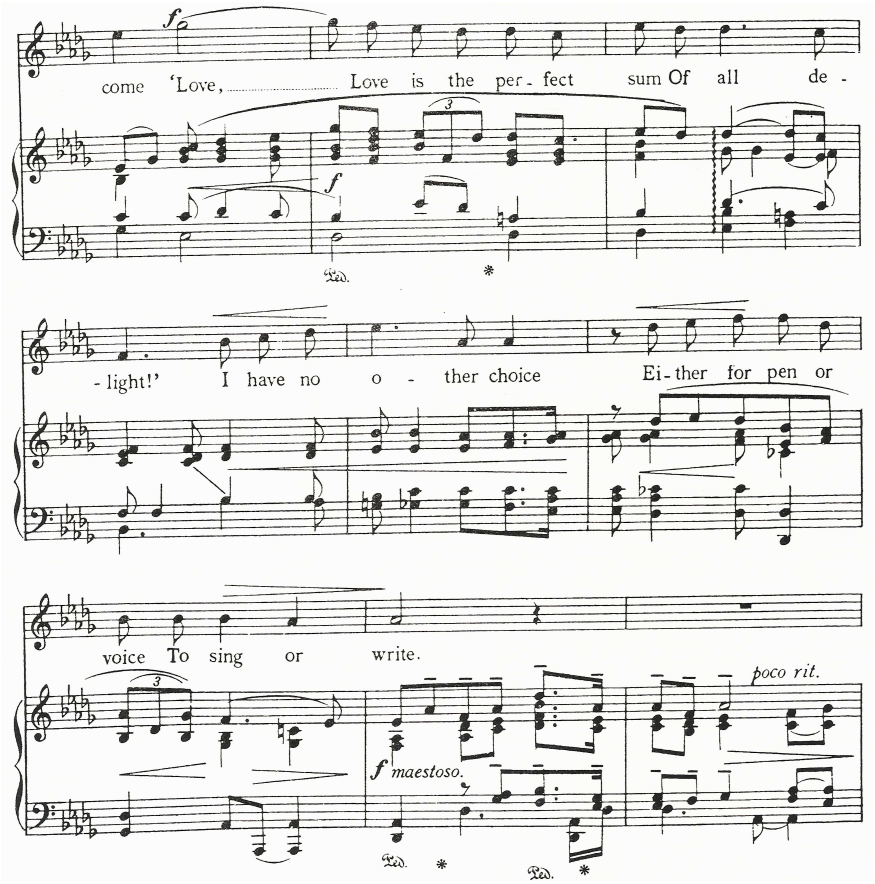
형식	A	A'
마디	1-17	17-39
종지	완전종지	완전종지
조성	D♭	
박자	3/4	
빠르기	*Moderato ma con moto ed appassionato* (보통빠르기 그러나 움직임을 가지고 열정적으로)	
음역	F'-A♭"	

<악보 40> 마디 1-4



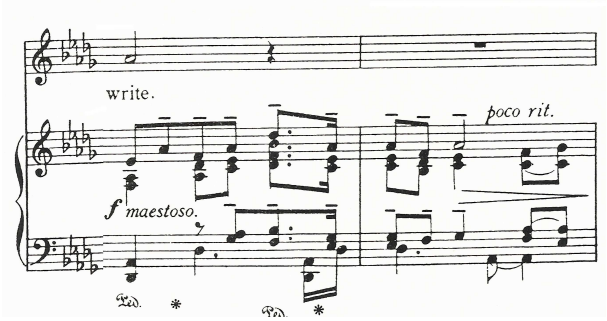
전주는 2마디로 구성되어 D♭장조의 I 화음으로 시작하는데, 이 화성적 움직임은 곡 전체에서 고르게 나타난다. 마디 3에서 시작하는 성악성부가 이 리듬형을 이어받아 진행하고, 특히 부점 리듬은 가사를 더욱 강조해주고 있다. 성악성부의 진행에 따라 반주 성부는 화성적으로 도우며, 반주 상성부는 또 하나의 선율을 알리듯이 성악성부와는 다른 선율로 진행하고 있다.

<악보 41> 마디 10-18



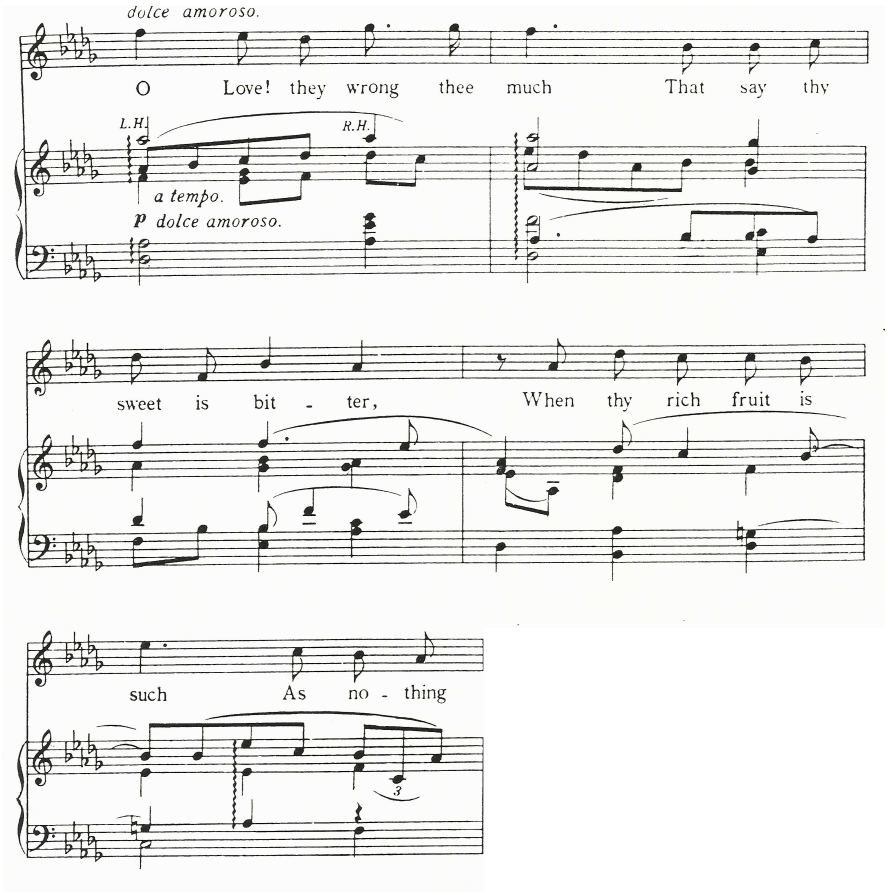
마디 10에서는 'Love'를 A부분에서 가장 긴 음표로 사용하였는데, 성악성부가 머물러 있을 때에도 반주성부는 계속적으로 상행하여 사랑에 가득 찬 마음을 표현하였다. 마디 11-13에서는 성악성부의 선율이 반주 상성부의 외성과 동음 반복을 하며 'Love is the perfect sum Of all delight'를 강조하고 있다. 마디 13-16은 크레센도 되었다가 다시 하행하는 2마디 단위의 상-하행 구조를 그리고 있다.

<악보 42> 마디 17-18



A′는 전주와 동일한 간주로 시작된다. 두 마디의 간주 중에서 두 번째 마디의 마지막 박자가 마디 2의 F-E♭의 하행과는 반대로 F-G♭으로 상행하여, A′부분이 약간씩 변형될 것을 예고하는 듯하다.

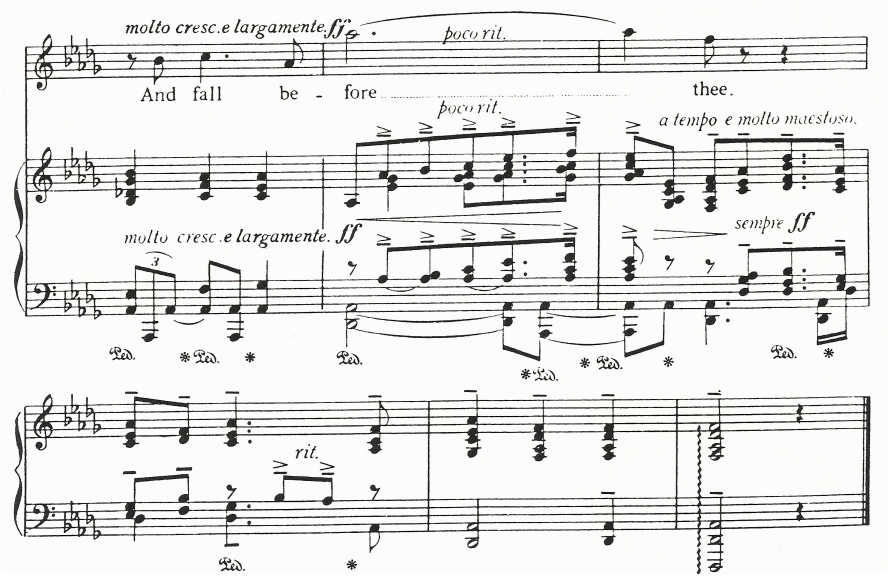
<악보 43> 마디 19-23



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.

A′가 시작되면서 새로운 악상이 나오는데 *dolce amoroso*(달콤한 애정이 풍부한)로, 가사의 내용과 같이 다른 사람들이 숭고한 사랑에 대해 오해하고 있을 때라도 더 풍부한 애정으로 섬길 것을 나타내고 있다. 악상에서도 A에서의 *maestoso, mf* 와 대조적으로 p로 진행하며 한층 더 부드럽고 달콤한 분위기를 느끼게 한다. 이것은 퀼터의 전형적인 작곡 기법으로, 가사의 내용에 따른 대조적인 분위기를 악상과 반주에서의 변화로 느낄 수 있게 하고 있다.

<악보 44> 마디 34-39



마디 34부터 곡의 끝까지는 *coda*처럼 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♭이 가장 긴 음표로 진행되는 동안, 반주성부는 상행하여 후주와 맞물려 진행한다.

전체적으로 이 곡은 hymn(성가)스타일로 작곡되어져 있다. 이 곡은 전주, 간주, 후주가 같은 화성(I-Ⅵ-V7)과 악상(*maestoso*)으로 진행되며, 셈여림도 *f-ff*로 성악성부의 *p-f* 보다 힘차고 정열적인 사랑의 마음을 반주성부가 표현하도록 돕고 있다. 이런 표현들이 이 곡의 사랑의 대상인 주님의 사랑을 더 웅장하고 장엄하게 나타내 주고 있다. 곡의 클라이막스인 마디 35에서 노래의 최고음에 이어 진행되는 반주부는 충분히 엑센트와 테누토를 강조하면서 주님에 대한 경외심을 나타내고 웅장하게, 경건하게 마친다.

Ⅳ. 결 론

<Seven Elizabethan Lyrics op. 12>는 퀼터의 작품으로 총 7곡으로 구성되어 있으며, 영국의 시를 사랑하였던 퀼터였기에 모두 영국시로 되어 있다. 제 2곡은 캠피온(Thomas Campion)의 시를, 제 6곡은 존슨(Ben Jonson)의 시를 사용하였고 나머지 곡은 모두 무명시인의 작품으로 하였다.

형식에 있어서는 제 3곡과 제 5곡을 제외하고는 A - A′의 변형 유절 형식을 이루고 있다. 제 3곡과 제 5곡은 A - B형식으로 된 짧은 곡으로, 반주성부와 성악성부가 부드럽게 이어져 있어 전체가 하나의 프레이즈처럼 흐름이 연결된다.

전체적으로 한 옥타브를 크게 벗어나지 않는 음역을 사용하여 화려하기보다는 편안한 느낌의 선율로 이루어져 있어 처음 듣는 이에게도 친숙하게 다가가려는 퀼터의 작곡 성향을 알 수 있다. 또한 이 작품에서는 낭만적이고 섬세한 프레이즈의 표현, 시를 아름다운 선율로 이끌어내는 퀼터의 뛰어난 감각이 곡마다 잘 나타나 있다.

제 1곡에서는 요람을 흔드는 듯한 움직임의 반주 성부로 ‘sleeping’을 의미 그대로 표현하였고, ‘reconciling, peace’란 시어를 표현하기 위해 옥타브 상행하여 *pp*의 부드러운 반주 느낌을 전달하고 있다.
제 2곡에서는 사랑하는 사람을 향한 마음을 표현하는 여러 시어들이 긴 음가나 높은 음역을 사용하여 그 의미를 강조하고 있으며, 내 삶의 모든 기쁨이 되는 그 벅참을 반주성부에서 상행하는 분산화음으로 나타내었다. 제 3곡에서는 사랑하는 사람의 입술과 장미가 겹쳐 보이는 듯한 느낌을 반주의 내성부와 소프라노음으로 나누어 표현하고 있고, 제 4곡에서는 사랑에 쉽게 변하는 소녀의 가벼운 마음에 분개하는 상태를 잦

은 박자 변화와 불규칙한 엑센트, 셈여림으로 표현하고 있다. 제 5곡에서는 사랑의 상징적 요소로 쓰이는 시어인 'brown' 을 대부분 최고음으로 사용하여 강조하고 있다. 제 6곡에서는 자신의 슬픈 마음과 시들어 떨어지는 수선화의 모습을 표현하기 위해 노래부분과 반주부분의 동형하행하는 모습도 볼 수 있다. 제 7곡에서는 주님의 사랑을 표현하는 곡이니 만큼 전주, 간주, 후주에서 성가와 같은 웅장함과 장엄함, 경건함을 느낄 수 있다.

본 논문을 마무리하며, 퀼터가 받은 음악적 영감은 비교적 단순하지만 그것을 아름다운 선율과 적절한 반주의 표현으로 누구에게든 설득력 있게 다가갈 수 있음을 알 수 있었고, 반주에 있어 가사의 내용에 따라 같은 음형의 반복이라도 여러 가지 톤 칼라와 분위기를 표현해야 하는 중요성과 가사의 의미에 다른 선율 진행과 거기에 부합한 반주에 대해 깊이 생각하고 느끼게 되었다.

이 논문을 통하여 퀼터의 가곡에 대해 바로 이해하고 아울러 시어에 따른 선율과 함께 곡에 새로운 생명을 넣어줄 수 있는 반주의 표현에도 많은 도움이 되길 바란다.

참 고 문 헌

1. 국내 서적

김문자, 노영해, 박미경, 이석원, 허영한. 「들으며 배우는 서양음악사」. 서울:심설당,1999

김정태. 「음악 용어 사전」. 서울:삼호출판사, 1989.

김영신. 「성악 문헌」. 서울:세광음악출판사, 2002.

문경수. 「성악 문헌」. 서울:세종출판사, 1997.

사전편찬위원회. 「음악대사전」. 서울:세광출판사, 1996.

사전편찬위원회. 「음악용어사전」. 서울:일신서적출판사, 1995.

조지훈. 「시의 원리」. 서울:나남출판사, 1996.

홍세원. 「서양음악사」. 서울:연세대학교출판부, 2003.

홍정수, 김미옥, 오희숙. 「두길서양음악사」. 서울:나남출판사, 1997.

2. 번역 서적

Bernard, Robert. 「영문학사」. 김용수 역, 서울:한신문화사, 1998.

Grout, Donald. J. and Palisca, C. V. 「서양음악사」. 편집국 역, 서울:세광출판사, 1996.

Hearn, Laf cadio. 「동양인을 위한 영국문학사」. 김종휘 역,

서울:동과서, 2002.

Kimball, Carol. 「Song」. 채은희 역, 서울:형설출판사, 2003.

Meister, Barbara. 「An Introduction to the Art Song (예술 가곡 개론)」. 이경숙 역, 서울:지문사, 1990.

Miller, H. M. 「서양음악사」. 편집부 역, 서울:음악춘추사, 1996.

Moore, Gerald. 「Singer and Accompanist (성악가와 반주자)」. 최성진 역, 서울:아가페음악 선교원, 1982.

3. 외국 서적

Blom, Eric. 「Music in England」. Penguin Books, 1996.

Holdin, Roger. 「Roger Quilter」. The Musical Mirror and Fanfare, 1931.

Kimball, Carol. 「Song. A Guide to style and Literature」. Redmond:Pst..Inc, 1996.

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

Ould, Herman. 「Two English Song-writers:Roger Quilter and Cyril Scott」. English Review, April 1929.

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

Stevens, Dennis. 「A History of Song」. New York:W. W. Norton, 1970.

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

4. 논문

김미영. 「Shakespeare 시에 의한 영국가곡에 관한 조사연구 -R.Quilter 의 3개 가곡을 중심으로-」.성신여자대학교 대학원 반주학과 석사학위 논문, 2002.

김세나. 「Roger Quilter의 가곡에 대한 연구-Seven Elizabethan Lyrics op. 12를 중심으로-」.이화여자대학교 대학원 음악학부 석사학위 논문, 2003.

정화균. 「Roger Quilter의 가곡 <Seven Elizabethan Lyrics op. 12>에 관한 연구」.성신여자대학교 대학원 음악학과 석사학위 논문, 2004.

5. 악보 및 음반

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

Benjamin Luxon. 「Quilter Songs」. Chandos Records, 1989.

6. Website

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

http://www.minuet.co.kr

http://www.musicweb.uk.net

ABSTRACT

A Study of Accompaniment on the <Seven Elizabethan Lyrics> op.12 by Roger Quilter

Hyo Soon Kim
The Department of Accompanying
Graduate School of
Sungshin Women's University

Roger Quilter (1877-1953) is British composer of the 20th century who loved the British poem. He shows great ability of leading poem into a beautiful melody. His works are performed as an important repertory of British songs, and are loved by many audiences. In brief, the distinctive features of his music are his unique melodic sense, and his taste in selecting poems and setting them to music was. Especially, he had an excellent sense when selecting poems. As he preferred poems by Herrick, Blake, Shelley and Tennyson, and especially those of Shakespeare and the Elizabethan era, so he loved setting their poems to music, and they have been rating highly as fine examples of the art song genre. Also his works are a perfect synthesis of poet and music

as a musical response to poetry.

His songs prove their real worth as appealing songs thanks to their lyrical melodies with rich harmonies. His songs are widely sung by not only professionals but also amateurs, because his songs make audiences feel friendly and comfortable.

This thesis shows the explanation and studies of one of his works, <Seven Elizabethan Lyrics op.12> (1908) which was composed during the best years of Quilter. This composition was created by applying special sense and intelligence into the poems which he often used during the period of Elizabeth Ⅰ in Sixteenth century.

The poems used in the work are mostly written by unknown poets. There are only two songs which stated the poet's names. That is the second piece, 'My life's delight' written by Thomas Campion (1567-1619), and another is the sixth piece called, 'By a Fountainside' by Ben Johnson (1572-1637). This piece consists of total seven songs. Mostly, they are about the nature and love. The melody is pretty simple. However, Quilter was able to transform the poems into beautiful musical pieces, and chorus part blends well with the melody to signify the meaning of the poem. Thus, these compositions are enough to show Quilter's great musical talent.

Thesis focuses on the life of Quilter and musical character of his works through his composition, especially songs. Also, in detail, it analyzes <Seven Elizabethan Lyrics op.12> and his

outstanding sense of melodies and refinement through the study of technique in accompaniment as well as harmony which support the melodies.