박 경 희 지도교수

석사학위 청구논문

Roger Quilter의 가곡연구

<Three Shakespeare Songs>

Op.6 중심으로

2008

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

문 새 롬

Roger Quilter의 가곡연구

<Three Shakespeare Songs>

Op.6 중심으로

박 경 희 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2007년 11월

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

문 새 롬

인 준 서

문새롬의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 조 길 자 인

심사위원 박 경 희 인

심사위원 이 유 영 인

성신여자대학교 대학원

논 문 개 요

본 논문은 20세기 영국 작곡가 퀼터(Roger Quilter 1877~1953)의 <Three Shakespeare Songs> Op.6(1905)에 대하여 연구 분석한 것이다.

퀼터는 그의 독특한 감성과 지성을 시 선택에 적용하여 창작하는 뛰어난 능력의 작곡가이며, 그의 작품에는 영국 전통의 낭만적인 취향이 나타난다.

이 작품은 퀼터의 전성기 때 작곡된 것으로, 가사는 그가 평생을 사랑했던 셰익스피어의 시를 사용했다. 가사와 소리가 하나로 표현되는 퀼터의 음악적 감각을 살려주었으며, 이것은 시인의 의도이상의 효과를 나타내었다. 엘리자베스 여왕시대의 유명한 시인이자 문학가인 셰익스피어는 풍부한 상상력과, 뛰어난 언어표현으로 작품을 완성할 때마다 사람들로 하여금 심금을 울리게 하였고, 이것은 영국과 다른 여러 나라의 가곡 작곡가들이 그의 시를 주제로 하여 작곡하는 역할을 하였다.

특히 이 작품은 하나의 그룹으로 연주되도록 고안되었는데 셰익스피어의 2기 작품 중 <Twelfth Night>의 2막에 나오는 노래에서 “Come away, death”, “O Mistress mine”, 그리고 <As You Like It>의 2막에 나오는 노래에서 “Blow, blow, thou winter wind”에서 구성된 세 곡이며, 사랑을 통한 고통, 설레임, 배반을 노래하는 내용들로 이루어졌다.

전체적으로 유절형식으로 이루어져 있고, 전주와 간주 coda 또는 codetta를 가지고 있다. 퀼터의 피아노 반주는 대부분 당김음 리듬의 선율이며, 세 곡 모두 짧은 전주와 단순한 코드로 성악라인과의 대조를 이룬다. 보통의 모음집과는 달리 내용은 연결되어 있지 않으나, 조성의 관계조로 이루어져 세 곡 전체의 흐름이 하나의 통일성을 보여주며, 시와 음악이 동시에 돋보이는 작품이다.

본 논문에서는 이론적 배경으로 작곡가 퀼터의 생애와 그의 음악적 특징,

가곡 작품을 알아보고, 퀼터가 사랑했던 시를 음악에 사용한 의미를 알아보고자 시인인 세익스피어의 생애와 작품세계를 연구 한 후, 작품 분석에 앞서 작품 개요를 통한 곡의 내용과 흐름을 이해하고, 작품의 형식, 시의 구조, 박자, 조성, 빠르기, 리듬, 반주형태 등을 분석하여 많은 연주자들이 곡을 표현하는데 도움이 되고자 하였다.

- 목 차 -

논문개요

Ⅰ. 서론 ---------- 1

Ⅱ. 이론적 배경

1. Roger Quilter의 생애와 작품 ---------- 3

1) R. Quilter의 생애 ---------- 3

2) R. Quilter의 가곡 작품 ---------- 5

2. William Shakespeare의 생애와 작품----------13

1) W. Shakespeare의 생애 ----------13

2) W. Shakespeare의 작품 ----------15

Ⅲ. <Three Shakespeare Songs>op.6 분석

1. <Three Shakespeare Songs>op.6의 작품개요 ----------18

2. 작품 분석 ----------19

1) Come away, Death ----------19

2) O Mistress mine ----------32

3) Blow, blow, thou winter wind ----------41

Ⅳ. 결론 ----------55

참고문헌

ABSTRACT

- 표 목 차 -

[표 1] ---------- 8
[표 2] ---------- 20
[표 3] ---------- 21
[표 4] ---------- 33
[표 5] ---------- 34
[표 6] ---------- 43
[표 7] ---------- 44

- 악 보 목 차 -

<악보 1> ---------- 22
<악보 2> ---------- 23
<악보 3> ---------- 23
<악보 4> ---------- 24
<악보 5> ---------- 25
<악보 6> ---------- 26
<악보 7> ---------- 27
<악보 8> ---------- 28
<악보 9> ---------- 29
<악보 10> ---------- 30
<악보 11> ---------- 31
<악보 12> ---------- 35
<악보 13> ---------- 36
<악보 14> ---------- 36
<악보 15> ---------- 37
<악보 16> ---------- 37
<악보 17> ---------- 38
<악보 18> ---------- 39
<악보 19> ---------- 40
<악보 20> ---------- 41
<악보 21> ---------- 46
<악보 22> ---------- 47
<악보 23> ---------- 48
<악보 24> ---------- 49
<악보 25> ---------- 50
<악보 26> ---------- 51
<악보 27> ---------- 52
<악보 28> ---------- 53
<악보 29> ---------- 54
<악보 30> ---------- 55
<악보 31> ---------- 56
<악보 32> ---------- 57

Ⅰ. 서론

로저 퀼터(Roger Quilter 1877-1953)는 영국 에드워드 왕(1901-1951) 통치 시대의 대표 작곡가이다. 20세기 전반에 활동하였지만 낭만주의적인 경향이 강하며 아름다운 선율적 표현과 탁월한 시의 선택으로 진가를 발휘하였다.

그는 단순한 선율과 세련된 화성법에 의해 자신만의 음악세계를 이루어 나갔으며, 성악과 피아노에 의한 가곡 연주부문에서 대중에게 가곡의 중요성을 드러낸 영국의 대표 작곡가라 할 수 있다. 또한 퀼터는 새로운 방향의 음악교육을 받았음에도 불구하고, 그의 가곡 작곡에 있어서 보수적인 태도를 견지하였다.[1] 그리고 시를 사랑했던 그는 셰익스피어를 비롯한 많은 시인들의 작품을 사용해 가곡을 작곡하였다.

본 논문에서 연구하고자 할 <Three Shakespeare Songs> Op.6은 퀼터가 셰익스피어의 시에 곡을 붙이는 작곡가로 유명해지는 계기가 된 작품이며[2], 비록 우리나라 영미가곡의 역사는 40여년 밖에 되지 않았지만 오늘날까지 성악계의 꾸준하게 사랑받는 가곡으로 인정받고 있다.

필자는 졸업 리사이틀을 통해 <Three Shakespeare Songs> Op.6을 공부하게 되었는데, 가사와 음악이 하나 되어 표현되는 그의 가곡에 매력을 느꼈으며, 시인과 시에 대해 분석하여 어떻게 이 작품이 탄생 되었는지 알고, 연주하는데 도움이 되고자 연구하게 되었다.

본 논문에서는 작곡가 퀼터의 생애와 가곡 작품, 시인 셰익스피어의 생애 그리고 그의 작품과 음악을 이론적인 배경으로 연구한 후, <Three Shakespeare Songs> Op.6의 곡인 “Come away, death”, “O Mistress

---

1) 이상혁, 음악저널 2000년 3월호 -영국의 가곡 (서울: 음악저널), 2000. pp.77, 81.
2) V. Langfield,, Roger Quilter: His Life and Music(Aldeburgh Studies in Music). (Woodbridge: The Boydell press) 2002. p.124.

mine", "Blow, blow, thou winter wind"의 음악적 형식, 조성, 화성분석, 선율과 리듬, 반주형태를 분석해보고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. Roger Quilter 의 생애와 작품

1) Quilter의 생애

가곡으로 잘 알려진 영국 작곡가 퀼터는 1877년 11월 1일 브라이튼(Brighton)의 호브(Hove)에서 태어났다. 그는 유능한 사업가인 아버지 윌리암 커스버트 퀼터(William Cuthbert Quilter)와 어머니 메어리 앤 배빙톤(Mary Ann Bevington)사이의 5형제 중 셋째로 태어나 매우 부유한 가정환경에서 자라났다.

어린 시절 매우 허약하고 수줍음이 많은 성격의 소유자였던 퀼터에게 어머니는 특별한 관심을 기울였으며 그의 음악적 재능을 발견하였고, 그 후 퀼터는 이튼(Eton)스쿨을 다니며 음악공부를 시작하였다.

퀼터는 1897년에서 1901년까지 독일 프랑크푸르트(Frankfurt)의 국립 음악 대학 (Hochschule für Musik)에서 유학하며 엥게서(Ernst Engesser)에게 피아노를 배우고 크노르(Iwan Knorr 1853~1916)[3]에게 작곡을 배웠는데, 이곳에서 공부한 4명의 영국학생 가디너(Balfour Grdiner), 그레인저(Percy Granger), 오닐(Norman O′Neill), 스콧(Cyrill Scott)과 함께 훗날에 프랑크푸르트 그룹으로 널리 알려지게 된다.[4]

퀼터는 1897년 말에 처음으로 테니슨(Alfred Tennyson)의 시에 두 줄 분량의 짧은 노래 "Now sleeps the crimson petals"를 작곡하고 1904년

3) Konrr는 라이프찌히 음악원 출신으로 그를 음악원 교수로 추천한 사람은 Brahms였다. 윗글의 프랑크프루트 그룹에 속한 4명이 Knorr의 제자였다.

4) S. Sadie, The New Grove Dictionnary of Music and Musicians. (London: Macmillan Publisher Ltd.) 1978. p.674.

에 출판하게 되었는데 이 곡이 후에 그의 작품 중 가장 널리 불리워지는 유명한 곡이 되었다. 또한 그는 1900년에 가곡 작곡가로 데뷔했고, 1901년 3월 크리스탈 궁전(crystal palace)에서 <Four songs of the sea>를 발표하면서 두각을 나타내기 시작했다.

퀼터는 그 당시의 유명한 성악가인 그린 (Harry Plunket Greene), 크로슬리(Ada Crossley), 코트(John Coates), 그리고 엘베즈(Gervase Elwes) 등에게 많은 작품을 애창하게 하였는데, 특히 엘베즈는 헤릭의 시에 의한 첫 연가곡집 <To Julia> Op.8를 초연하면서 인연이 되어 퀼터는 그의 많은 작품들을 이 성악가의 목소리에 맞게 작곡하였다. 이처럼 엘베즈는 1921년 자신이 사망하기 전까지 많은 가곡 연주회에서 퀼터와 함께 작업 하였으며 퀼터가 가곡 작곡가로 자리하기까지 많은 도움을 주었다.

1921년 엘베즈가 사망하면서 퀼터는 그를 추모하기 위해 <The Musician's Benevolent Fund(음악가를 위한 자선기금)>를 설립하고 후원자로 일하면서 그의 생을 마칠 때까지 젊은 음악가들을 재정적으로 도왔다.

영국의 시문학을 사랑하였던 퀼터는 셰익스피어의 시를 사용해 19개의 가곡을 만들었으며, 1905년에 탄생된 <Three Shakespeare Songs> Op.6은 오늘날 퀼터의 가곡 중 가장 많이 연주되는 가곡집으로 알려져 있다.

퀼터는 부유한 가정환경으로 인해 작품이 완성될 때마다 출판할 수 있었지만, 몸이 연약해 잦은 병치레로 곡을 써 내려가는데 어려움을 겪었다. 그의 유명한 가곡은 대부분 제 1차 세계대전(1914-1918) 전에 작곡되었고, 1920년대에도 좋은 가곡을 많이 작곡하였지만 초기 작품에 비해 명성을 얻지는 못하였다.

퀼터는 노년에 정신질환을 앓았고, 1952년이 되던 75세의 생일날, BBC에서 방송된 축하 음악회를 마지막으로 그 다음해인 1953년 9월 21일에 그의 가족묘가 있는 런던의 마리아 교회에 묻히면서 생을 마감했다.

2) Quilter의 가곡 작품

퀼터는 작품을 통하여 영국 낭만주의 전통을 발전시킨 작곡가이며, 시(詩)와 시어(詩語)의 사실적인 표현을 음악과 결합시키는 것에 탁월한 작곡가이다. 그는 독일에서 음악공부를 하였음에도 불구하고 그의 가곡들은 보수적인 접근에서 벗어나지 않고 퀼터 그 자신만의 편안한 심미관을 고수 하면서 112곡의 일관된 성격의 가곡들을 만들어 냈다.[5)]

가곡의 주제는 애국심, 사랑, 자연, 계절, 가정이었으며 색채감 있는 화성과 화려하기 보다는 소박한 느낌의 선율로 이루어져 있어 처음 듣는 사람에게도 편안함을 준다.

그의 가곡은 아름다운 멜로디를 자아내는 세련됨과 직접 청중에게 다가갈 수 있을 만큼 설득력을 갖춘 내용이 특징이다. 퀼터는 특히 사랑을 주제로 한 시를 음악으로 표현할 때, 그 설레임과 달콤한 감정, 혹은 절망감을 호소력 있는 가곡으로 탄생시켰다.

또한 퀼터는 엘리자베스 I 세 시대[6)]의 유명한 시인이자 문학가인 셰익스피어를 비롯하여 블레이크(William Blake), 헤릭(Robert Herrick), 테니슨(Alfred Tennyson)의 작품들과 그 외 무명시인들의 작품까지도 곡으로 표현하였다. 시인들 중에서 셰익스피어의 작품을 많이 사용하였고, 가곡의 형태로는 1905년 <Three Shakespeare Songs> Op.6을 시작으로 <To Julia> Op.8, <Seven Elizabethan Lyrics> Op.12, <Five Shakespeare Songs> Op.23,와 같이 여러 개의 가곡을 모음집 형태로 작곡하였다.

---

5) 채은희 역 (Kimball, Carol 저),「Song (예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서)·상권」(서울: 도서출판 형설), 2003. p.331.

6) 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 상당수가 익명으로 되어 있다.

<To Julia> Op.8은 헤릭의 시에 처음 곡을 붙인 것으로 6개로 이루어진 노래들 사이에 피아노 솔로로 전주곡과 간주곡이 있으며, 이 곡은 완벽한 영시의 완벽한 음악이라는 평가를 받는다.

그리고 1908년에 작곡된 <Seven Elizabethan Lyrics> Op.12는 “Weep you no more”(더 이상 당신을 울리지 않아요), “My Life′s Delight”(내 인생의 환희), “The faithless Shepherdess”(불성실한 양치기), “Brown is my Love”(내 사랑 브라운), “By a fountainside”(생가에게), “Damask Roses”(다마스크의 장미), “Fair House of Joy”(기쁨이 있는 집)의 일곱 곡으로 작곡 되었는데 사랑을 소재로 한 서정적인 노래이며, 1907년 7월 “Weep you no more”(더 이상 당신을 울리지 않아요), “Damask Roses”(다마스크의 장미)의 작곡을 시작으로 12월에 “My Life′s Delight”(내 인생의 환희), “Brown is my Love”(내 사랑 브라운)가 작곡 되면서, 일곱 곡이 모두 완성되었고, 1908년 11월 베흐슈타인 홀(Bechstein Hall)에서 전곡이 처음 연주되었다.[7)]

퀼터는 많은 가곡 뿐 아니라 여러 개의 기악곡과 피아노곡 오페라 극장용 부수음악도 남겼으며, 그 중 1911년 초연 된 크리스마스 요정극인 <Where the Rainbow Ends(무지개가 끝나는 곳)>는 크리스마스 시즌 때 마다 공연되었다.

또한 “A Chidren’s Overture”(어린이의 서곡)는 1917년 무도회에서 초연하게 되었는데, 원래 오페라의 서곡으로 사용했다가 1921년 소규모 오케스트라를 위한 대중적인 스타일로 편곡되었다. 그 후, 이 곡은 자장가의 적절한 음율과 짜임새로 인기를 얻게 되어 1922년 12월 23일 BBC에서 첫 방송 연주를 하게 되었다.

---

7) V. Langfield, 앞의 글, p.294.

그 외의 작품으로 부수음악[8] <As you like it>, 소품음악[9] <Love calls tough the summer night>, 소품오페라[10] <The blue boar>, 피아노곡 <Summer evening>, 관현악곡 <Serenade>, 실내악곡 <Gipsy life> 등이 있다.

8) 부수음악(incidental music) : 극의 사이에 연주 되도록 작곡된 곡.
9) 소품음악(light music) : 클래식 악곡 중 소품 또는 가벼운 음악.
10) 소품오페라(light opera) : 오페레타, 통속적인 노래와 대사에 의한 가볍고 낭만적인 음악극.

[표 1] R. Quilter의 가곡 작품[11)]

작 품 시 기	곡 명	번 역
1897	**<Two Songs>** Come Spring! Sweet Spring! The Reign of the Stars	**<2개의 노래>** 오라봄이여! 따뜻한 봄이여! 별들의 지배
1901	**<Four Songs of the Sea> (Op.1)** I have a Friend The Sea-Bird Moon light By the Sea	**<바다의 4개의 노래>** 나는 친구가 있다 해조 달빛 바닷가에서
1903	**<Four song of Mirza Schaffy> (Op.2)** Neiǵ Schöne Knospe dich zu dir Und was die Sonne glunt Ich fuhle deinen Odem Die helle Sonne leuchtet **<Two Songs>** Come back A Secret	**<4개의 Mirza Schaffy의 노래>** 아름다운 꽃봉오리가 너를 향해 인사한다 그리고 태양은 작렬한다 나는 너의 숨결을 느낀다 태양이 밝게 빛난다 **<2개의 노래>** 돌아오라 비밀
1904	The Answer At Close of Day A Lodon 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	**<3개의 노래>** 사랑의 철학 붉은 꽃잎은 지금 잠을 잔다. 금빛와인으로 잔을 채우다. 6월
1905	**<Four Child songs> (Op.5)** A good child The Lamplighter Where Go the Boats? Foreign children	**<4개의 어린이 노래>** 착한 아이 등대 배는 어디로 가는가? 외국 어린이들

11) S. Sadie, 앞의 글, p.507.

1905	**<Three Shakespeare Songs> (Op.6)** Come away, Death O Mistress mine Blow, blow, thou winter wind	**<3개의 셰익스피어의 노래>** 오라, 죽음이여 오 나의 그대여 불어라, 불어라, 그대 겨울바람아
1906	**<To Julia> Op.8** Prelude The Bracelet The Maiden Blush To Daisies To Night Piece Julia's Hair Interlade Cherry Ripe	**<줄리아에게>** 전주곡 팔찌 소녀의 홍조 데이지에게 야경화 줄리아의 머리카락 간주곡 체리 라이프
1908	**<Four songs of Sorrow> (Op.10)** A Coronal Passing Dreams A land of Silence In Spring	**<4개의 슬픔에 관한 노래>** 화환 덧 없는 춤 침묵의 땅 봄에
1908	**<Seven Elizabethan Lyrics> (Op.12)** Weep you no more My life's Delight The faithless Shepherdess Brown is my Love By a fountainside Damask Roses Fair house of Joy	**<7개의 엘리자베스 시대 서정시>** 더 이상 당신을 울리지 않아요 내 인생의 환희 불성실한 양치기 내사랑 브라운 샘가에게 다마스크의 장미 기쁨이 있는 집
1910	**<Four Songs> (Op.14)** Autumn Evening April A last year's Rose Song of the Blackbird	**<4개의 노래>** 가을 저녁 4월 마지막 해의 장미 검은 새의 노래
1911	Slumber Song	자장가
1913	**<Three Songs> (Op.15)** Cuckoo Song Amaryllis at the Fountain	**<3개의 노래>** 뻐꾸기의 노래 샘가의 아마릴리스

	Blossom Time	꽃피는 계절
1914	**<Three Songs for Bar or T> (Op.18)** To Wine and Beauty Where be you going The Jocund Dance Spring is at the Door	**<바리톤 또는 테너를 위한 3개의 노래>** 술과 미에게 당신이 가는 곳 명랑한 춤 봄이 다가왔다
1917	**<Three songs of William Blake> (Op.20)** Dream Valley The Wild Flower's Song Daybreak	**<3개의 윌리엄 브레이크 노래>** 꿈의 계곡 야생화의 노래 새벽
1921	**<Three Pastrol Songs> (Op.22)** I will go with my Father A-ploughing Cherry Valley I Wish and I wish Fairy Lullaby	**<3개의 목가>** 나는 아버지와 함께 갈러간다 버찌계곡 나는 바라고 바란다 요정의 자장가
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	**<5개의 셰익스피어의 노래>** 저 태양의 열기를 더 이상 두려워마라 푸른 숲 아래서 젊은이와 그의 연인 오, 속삭여라 헤이, 오, 바람과 시
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 **<Six Songs> (Op.25)** Song of the Stream the Fuchsia Tree An Old Carol Arab Love Song	**<5개의 영국 서정 노래>** 미의 자녀는 아무도 없다 아침의 노래 가라, 사랑스런 장미여 오, 오월이여 장미의 계절 **<6개의 노래>** 시내의 노래 퓨셔 나무 오래된 축가 아랍 사랑의 노래

1922	Music, when Soft voice die in the Bud of the Morning-O **<Two Songs> (Op.26)** In the Highlands Over the hand is April	음악, 아름다운 노래가 사라질 때 오-아침의 꽃봉우리에서 **<2개의 노래>** 고원에서 육지넘어서 4월이다
1923	**<Five Jacobean Lyics> (Op.28)** the Jealous Lover Why so Pale and Wan? I Dare not Ask a Kiss To Althea from Prison The Constant Lover	**<5개의 Jacobean의 서정시>** 열렬한 연인 왜 이렇게 창백한가요? 나는 감히 키스를 요구치 않는다 감옥에서 Althea 변함없는 여인
1931	I Arise From the Dreams of thee (Op.29) Torch	나는 그대의 꿈에서 깨어난다 횃불
1933	**<Four Shakespeare Songs> (Op.30)** Who is sylvia? When Daffodils Begin to peer How Should I your Truelove know? Sigh on more Ladies Music and moonlight Spring Voices Wind from the South Come Lady-day Wild Chery	**<4개의 셰익스피어의 노래>** 누가 실비아인가? 나팔수선화가 보일 때 어떻게 진정한 사랑을 알까요? 아가씨, 더 이상 한숨쉬지 마세요 음악과 달빛 봄의 목소리 남쪽에서 부는 바람 오라, Lady-day여 야생버찌
1939	**< Two Shakespeare Songs> (Op.32)** Orpheus with his Lute When Icicles Hang by the Wall Trollie Lollie Laughter Freedom	**<2개의 셰익스피어의 노래>** 류트를 가진 오르페우스 고드름이 벽에 매달리며 Trollie Lollie 웃음 자유

1939	Drooping Wings Hark, Hark the Lark One World is too Often Profaned Tulips Music The Cradle in Bethlehem Come unto these Yellow Sands	약해지는 날개 종달새에게 가라 하나의 세계는 너무 자주 더럽혀진다 튜울립 음악 베들레헴에 있는 요람 노란 모래에게로 오라
1952	Tell me Where is Fancy Bred? Daisies after Rain The Walled-in Garden A Song at Parting April Love My Heart Adorned With thee Full Fathom Five Where the Bee Sucks If thou Would'st Ease thine Heart Love is a Bable A Secret	나에게 말하라 매혹적인 Bred는 어디 있는가? 비온 뒤 데이지 벽으로 막힌 정원 이별시의 노래 4월의 사랑 내 마음은 그대와 함께 꾸민다 환전한 다섯 길 꿀벌이 빠는 곳 만약 그대가 그대의 마음을 풀었다면 사랑은 성경 비밀

2. William Shakespeare의 생애와 작품

1) Shakespeare의 생애

엘레자베스 I세 당시 영국 최고의 시인이자 극작가였던 셰익스피어는 1564년 4월 23일 중부 잉글랜드의 스트랏포드-어폰-에이번(Stratford-upon-Avon) 강변에서 아버지 죤 셰익스피어(John Shakespeare)와 어머니 메어리 아든(Mary Arden) 사이에 세 번째 아이로 태어났다.[12] 셰익스피어는 누이가 두 명 있었는데 둘 다 어린 나이에 사망하여 6남매 중 장남이 되었다.

그의 아버지 죤은 스트랏포드 지역에서 오랫동안 살아왔는데 그곳에서 장갑과 양털을 파는 상인이었고, 그의 어머니 메어리는 유복한 농부의 딸이었다. 죤은 당시 영국에서 가장 중요시 여기는 피혁가공업과 중농(中農) 덕분에 사업이 날로 번창하면서, 그의 활동적인 기질로 인해 1565년에는 시 창사회원으로 뽑혔고, 1568년에는 스트랏포드의 시장으로 선출 되는 등, 여러 해 동안 시정(市政)의 중요한 직위를 맡았다.[13]

그러나 셰익스피어가 12살이 되던 1576년 아버지의 사업이 갑자기 몰락함으로 1601년 셰익스피어가 사망할 당시까지 생활이 회복되지 않았고, 장남이었음에도 그는 초등교육까지만 이수할 수 있었다.

엘리자베스 시대의 교육과 사회는 웅변과 수사학이 중요한 위치를 차지하였는데, 당시 스트랏포드의 문법학교에서는 시민들 자녀를 대상으로 무료교육 제공을 하였다. 셰익스피어는 이 기회를 놓치지 않고 소년시절 이곳에서 교육을 받았다.

그는 문법학교를 통해 프랑스어와 이태리어를 수학했고, 교육 내용의 정

12) 편집국,「세계문학 대사전」(서울: 문원각) 1972. p.514.
13) 전팔근, 이상오역(M.M Badawi 저), 셰익스피어의 배경 (서울: 한신문화사), 1983. p.25.

도는 낮았으나 역사, 종교, 문법, 논리 등 광범위한 분야를 배웠다. 또한 영어와 라틴어로 쓰여 진 교리문답서, 성경, 기도서 그리고 설교집도 공부했으며, 유명한 역사적 인물을 나타내는 작문교육도 받았다.

문법학교를 졸업한 후, 셰익스피어는 1582년 18세 되던 해에 스트랏포드 근교 쇼터리에 사는 농부의 딸이며, 자신보다 8살 연상인 앤 해서웨이(Anne Hathaway)와 결혼하여 3명의 자녀를 낳았다. 그러나 계속되는 경제 악화로 인해 1586년 셰익스피어는 더 큰 뜻을 품고 런던으로 올라왔으며, 그 후 극단에 몸을 담게 되었다. 그곳에서 그는 무대에 출연하는 배우들의 이름을 호명해주는 작은 일을 시작하였는데 그것을 계기로 결국 배우가 되었고, 그 무렵 함께 활동했던 말로우(Christer Marlowe)로 부터 무운시(無韻詩) 각본을 모방하여 극창작을 시도하기도 하였다.

이때에 셰익스피어와 친구들은 귀족 챔벌린(Lord Chamberlain)의 후원으로 챔벌린 극단을 만들었는데, 이들은 한사람이 2-3인 배역을 맡아 20-30인의 등장인물을 소화하였다. 이러한 극단생활이 훗날 셰익스피어가 희곡을 쓰는데 도움이 되었다.

또한 그는 자신의 열렬한 팬(fan)이었던 리오데슬리(Henry Wriothesley)라는 백작에게 “비너스와 아도니스(Venus and Adonis)”와 “루크리스의 겁탈(The Rape of Lucrece)”를 헌사했는데, 이 두 편의 시를 통해 셰익스피어는 영국 최고의 시인으로 인정받게 되었고, 그 후에도 20여년간 극단 전속 작가나 경영자로 활동하였다.

셰익스피어는 1611년 “눈보라”를 마지막으로 47세의 나이에 붓을 놓은 후, 은퇴하여 고향에서 남은 인생을 즐기다가 자신의 생일 날짜인 1616년 4월 23일 52세로 생을 마감했다.[14] 그의 희곡은 총 36편이며 시집은 3권을 남겼는데 아직까지도 그는 영국의 자존심이라 불린다.

14) 편집국, 앞의 글, p.544.

2) Shakespeare의 작품

엘리자베스 여왕시대는 그 어떤 시대보다도 시와 음악에서 최고의 수준을 자랑한다. 그 시대의 많은 작곡가들이 유명한 시인의 시를 선호하였는데, 특히 윌리엄 셰익스피어의 작품들이 많이 사용되었다.

셰익스피어의 작품은 종교와 학문과의 결합체에 의해 탄생되었다. 그는 작품 속에서 인물을 묘사할 때 성경구절을 사용해 작품의 주인공 성격을 나타내었는데, 그의 작품을 이해하기 위해서는 그의 신앙이었던 기독교 정신이 작품 속에 담겨져 있음을 기억해야 한다.

셰익스피어의 특징은 풍부한 상상력과, 뛰어난 언어표현으로 여러 사건이 동시에 전개되며, 이를 통해 서로의 대비가 뚜렷하게 나타나 의미를 부여하는 등, 보편적인 주제를 짜임새 있게 나타내었던 점이다. 또한, 그의 작품들은 많은 나라의 가곡 작곡가들에게 많은 주제의 재료들을 공급해 주었으며, 구치(Gooch)와 대처(Thatcher) 그리고 헤이우드(Haywood)가 저술한 <The Shakespeare Music Catalogue(Oxford University Press)>는 20,000여 편이 넘는 셰익스피어 작품에 붙여진 음악 작품목록을 보여준다.[15]

그의 작품에 대한 여러 가지 설(設)이 있지만, 본 연구에서는 셰익스피어를 연구하는 학자 콜레리지(Colerige)[16]에 의한 구분에 따라 4기로 나누어 볼 수 있다.[17]

---

15) 채은희 역, 앞의 글, p.307.

16) Colerige, Samuel Taylor. (1772-1834) 영국의 시인, 평론가, 데본셔의 킹즈스쿨 출생으로 가장 낭만주의적인 작품을 쓴 시인, 사회비평가, 문학평론가, 신학자, 심리학자로서 인간존재와 전우주의 본질적인 창조적 원칙을 해명하고자 노력하였다.

17) 이붕국, 셰익스피어 명시, (서울: 한림출판사) 1983, p.139.

제 1기(1590-1595)는 기존 작품을 모방한 습작시기로 자신의 것을 찾는 과정이었다. 모든 희곡 형식을 연구하여 기초를 세우는 시기라 할 수 있다. 작품으로는 <Lover's labour lost(사랑의 헛수고)>, <Two gentle man of verona(베로나의 두 신사)>, <Romeo and Juliet(로미오와 줄리엣)>이 있다.

제 2기(1595-1600)는 예술 속에 현실을 바라보는 중세적인 인식이 한층 더 강해지는 시기로써 원숙기라 할 수 있으며 작품 속에 셰익스피어의 섬세함과 지식이 많이 나타난다. 이 시기의 희곡은 낭만과 아름다움의 극치를 보여준다. 작품으로는 <Twelfth Night(십이야)>, <A midsummer night's dream(한여름 밤에 꿈)>, <As You like it(좋으실대로 하세요)> 및 154편의 Sonnet집이 있다.

제 3기(1600-1608)는 셰익스피어의 전성기라 할 수 있으며, 최고 작품들이 이 시기에 만들어졌다. 셰익스피어는 인간의 갈등과 좌절, 인생의 절망감을 작품을 통해 나타내었으며, 이 시기의 작품들은 영혼을 울리는 비극적 희곡들로 제 2기의 작품들과는 대조되는 양상을 이루었다. 여기에 포함되는 작품으로는 <Hamlet(햄릿)>, <Othello(오텔로)>, <King Rear(리어왕)>, <Macbeth(멕베스)>가 있다.

제 4기(1608-1612)는 셰익스피어의 전환기적 작품이 쓰여 진 시기로 앞의 시기와는 다르게 고난을 통한 인간의 승리를 다루고 있다. 작품으로는 <Winter's tale(겨울이야기)>, <Tempest(템페스트)>, <Cymbeline(심벌린)>이 있다.

이처럼 셰익스피어의 작품을 시기별로 분류해 보았을 때, 종교적 관점과

인간의 희노애락(喜怒哀樂)으로 인한 희극과 비극의 상반된 설정이 그의 작품에 주를 이루고 있는 것을 알 수 있다.

본 논문에서 연구하게 될 셰익스피어에 의한 세 개의 시인 “Come away, death”, “O Mistress mine”, “Blow, blow, thou winter wind”는 모두 그의 희곡 작품 중에 나오는데, “Come away, death”와 “O Mistress mine”은 <Twelfth Night(십이야)>로부터 왔으며, “Blow, blow, thou winter wind”는 희곡 <As You like it(좋으실대로 하세요)>으로부터 온 것으로 모두 셰익스피어 2기에 속하는 작품들이다.

Ⅲ. <Three Shakespeare Songs> Op.6 분석

1. 작품 개요

16세기 엘리자베스 Ⅰ세 때에는 많은 작가들이 전성기를 누리던 시대였고, <Three Shakespeare Songs> 또한 퀼터가 그 시대의 셰익스피어 시를 사용해 성공한 작품이다. 이 작품은 퀼터의 가곡 중 오늘날까지 가장 잘 알려진 뛰어난 작품으로, 사랑의 설레임과 고통 그리고 배반이 주제인 노래들로 되어있다.

퀼터는 셰익스피어의 작품에 많은 곡을 붙였는데, 이 작품이 그 시초이며, 그가 28살이 되던 1905년에 바리톤 월터 크레이튼(Walter Creigton)에게 이 곡이 헌정되었고, 출판사 부지스(Booseys)에 의해 출간되었다.

<Three Shakespeare Songs>의 “Come away death”, “O Mistress mine”, “Blow, blow, thou winter wind”의 가사는 모두 그의 희곡 작품 중 2기 작품이다. 첫 곡인 “Come away death”는 <Twelfth Night>의 2막 4장에서 광대가 노래를 부르는 부분이고 두 번째 곡인 “O Mistress mine”는 같은 작품인 <Twelfth Night>의 2막 3장에서 광대가 노래를 부르는 부분이다. 그리고 마지막 곡인 “Blow, blow, thou winter wind”는 <As You like it>의 2막 7장에서 아미네스가 노래하는 부분으로 구성되어 있다.

대개 가곡 모음집은 시의 내용에 의해 연결되어지는데 <Three Shakespeare Songs>은 내용은 연결되어지지 않으나 조성이 관계조로 이루어져 3곡 전체 흐름의 완벽한 통일성을 보여준다.[18] 이처럼 이 작품은 퀼터 작품뿐만 아니라 여러 연가곡 중에서도 뛰어난 작품이라 인정받고 있다.

---

18) V. Langfield, 앞의 글, p.124.

2. 작품분석

1) Come away, Death(어서 오라, 죽음이여)

Come away, Come away death	어서 오라, 죽음이여.
And in sad cypress let me laid;	슬픈 관속에 나를 눕혀다오.
Fly away fly away, breath	날아가라, 나의 숨결이여.
I am slain by a fair cruel maid	아름답고 잔인한 소녀에게 죽임 당한 나.
My shroud of whitem stuck all with yew	나의 흰 수의, 그대에게 밀착되어있어.
O! prepare it ;	오, 준비 하세요;
My part of death no one so true	진실이 없는 이 와는
Did share it.	내 죽음의 일부도 나누지 않으리
Not a flower, not a flower sweet,	한 송이도 없네,
On my black coffin let there be strown.	내 검은 관을 덮을 향기로운 꽃이,
Not a friend, not a friend greet	하나도 없네,
My poor course, where my bones shall be thrown	나의 불쌍한 시체의 뼈를 뿌려줄 친구가.
A thousand thousand sight to save,	그 많은 한숨을 거두어요.
Lay me. O! where	나를 눕혀주오.
Sad true lover find my grave,	나의 진정한 사랑이 찾지 못할 나의 무덤에
To weep there.	그녀가 울지 않도록.

이 곡의 가사는 <Twelfth Night>의 2막 4장에서 사랑에 빠진 올시노 공작이 올리비아를 연모하여 괴로워하던 중 마음을 위로 받기 위해 광대에게 명령하여 듣게 되는 노래로 '사랑의 호소와 괴로움'을 주제로 하고 있다.

운율의 통일을 이루고 있는 이 시는 2연으로 각 연은 8행으로 구성되어 있으며, 각 연의 1행~4행, 5행~8행 이렇게 두 부분으로 나눌 수 있다. 이렇게 나누어진 부분은 2행씩마다 서로 짝을 지어 다음과 같이 각운의 마지막 단어의 어미(語尾)가 동일한 발음을 갖추고 있는 교차운[19]을 나타내고 있고, 각 연의 음절수가 통일 되고 있음을 조사연구를 통해 알 수 있었다.

19) 교차운: 한 시행(詩行)씩 걸러서 다는 운.

즉, 이 시(詩)는 규칙적인 각운을 가지고 있으며, 시의 이미지는 ‘shroud(수의)’, ‘flower(꽃)’, ‘coffin(관)’, ‘bones(뼈)’, ‘grave(무덤)’과 같이 주로 시각적 이미지를 나타내고 있지만, ‘weep(눈물)’과 같은 청각적 이미지도 있다. [표 2]

[표 2] Come away, Death의 시의 분석

시	음절	각운
Come away, come away, death,	7	a
And in sad cypress let me be laid;	9	b
Fly away, fly away, breath;	7	a
I am slain by a fair cruel maid.	9	b
My shroud of white, stuck all with yew,	8	c
O prepare it!	4	d
My part of death, no one so true	8	c
Did share it.	3	d
Not a flower, not a flower sweet,	7	e
On my black coffin let there be strown;	9	f
Not a friend, not a friend greet	7	e
My poor corpse, when my bones shall be thrown:	9	f
A thousand thousand sighs to save,	8	g
Lay me, O where	4	h
Sad true lover never find my grave,	8	g
To weep there!	3	h

총 46마디로 이루어져 있는 이 곡의 형식은 크게 두 부분으로 나눌 수 있으며, A(마디1-21), A′(마디22-38), coda(마디39-46)로 구성되어져 있다. 또한 부분적인 조성의 구성을 살펴보면 e minor(마디1-7), G Major(마디7-8), b minor(마디8-11), C Major(마디12-16), a minor(마디17-21), e minor(마디22-30), a minor(마디31-40), b minor(마디40-41), e minor(마디42~46)로 나눌 수 있다. 최저음 e′에서 최고의 g″로 사용되어진 음역은 전체적으로 넓다.

이 곡은 $^{4}/_{4}$박자이며, Poco andante(♩=63)의 빠르기로 느리며 무거운 분위기를 가지고 있다. [표 3]

[표 3] Come away, Death의 형식과 구조

형식	A		A′		coda
	a	b	a′	b′	
마디	1-10	11-21	22-30	30-38	39-46
조성	e minor	CM→am	e minor	a minor	am→em
박자	4/4				
Tempo	♩=63				
Dynamic	*mf*	*mp*	*p*	*f-mf-p*	*mf-p*
시	전주 1연	간주	2연		후주

이 곡의 전체 조성은 성악 선율이 e minor의 자연단음계로 진행하고 있고, 반주부는 부분적으로 화성단음계가 나타나고 있음을 알 수 있다.

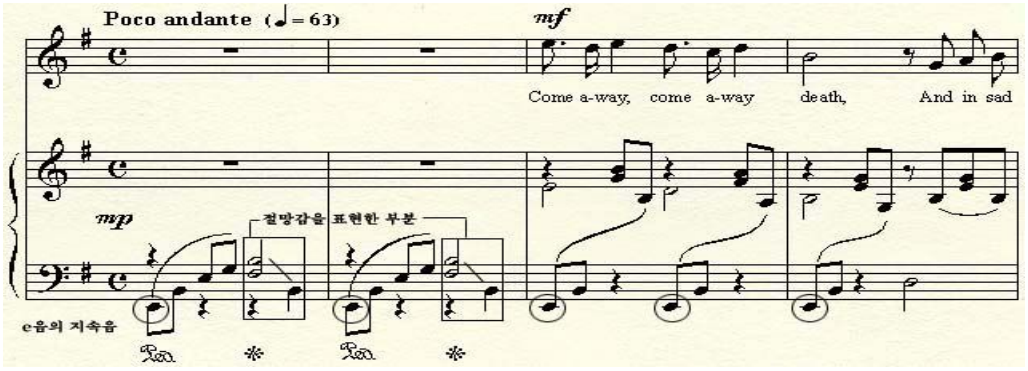
(1) A부분

① a부분 (마디 1-10)

이 곡 처음 부분인 마디 1-4의 왼손 반주는 e음(e minor의 으뜸음)을 지속음(Pedal point/Organ point)[20]으로 사용하였다. 이런 지속음을 사용하는 것은 그 음이 조성에서 조성을 확립하는 등의 중요한 역할을 하는 의미가 있다. 또한 왼손과 오른손의 반주가 이음줄로 연결되어 하나의 선율로 볼 수 있다. <악보1>

마디 1-2는 8분음표의 사용으로 부드러운 느낌을 가지고 시작했지만 마지막 박자인 4분음표의 하행하는 음은 끊어지는 느낌으로 표현되면서 절망스러운 감정을 강조했다.

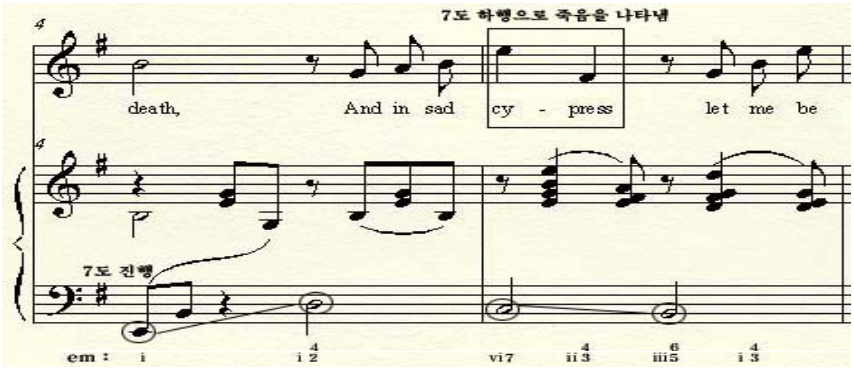
<악보 1> 마디 1-4



20) 지속음(Pedal point/Organ point): 음악에서 낮은음이 같은 높이를 유지하면서 다른 성부(聲部)의 화성진행과는 관계가 없는 것 같은 형태로 길게 지속되는 음.

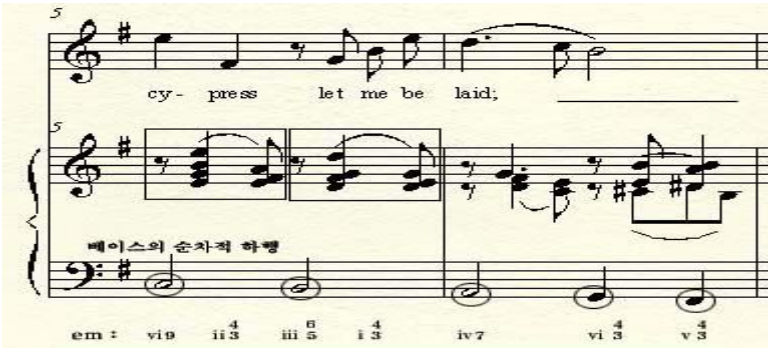
마디4-5에서 계속적인 7화음의 사용과 반주부의 7도 진행은 어두운 시의 내용을 잘 표현했으며, 특히 성악 선율에서 'cypress(관)'의 시어를 7도 하행함으로 죽음을 나타내었다. <악보 2>

<악보 2> 마디 4-5



마디 5-6에서 반주부의 오른손 <𝅘𝅥𝅯 ♩ ♪> 당김음 리듬은 악센트가 이동한 것으로 볼 수 있으며, 베이스는 순차적으로 하행하고 있다. 화음은 마디 5에서의 첫 박자의 9화음 이후 연속적인 7화음의 변화화음이 나타난다. <악보 3>

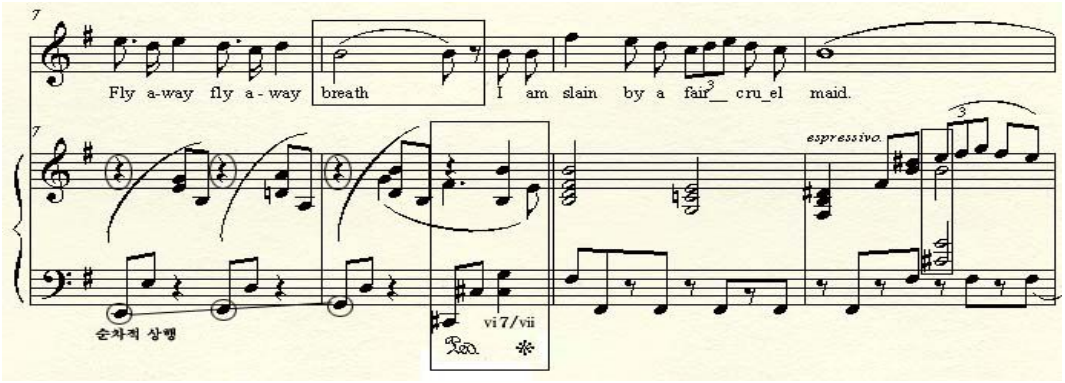
<악보 3> 마디 5-6



마디 7-8은 e″ → f♯″→ g″로 순차 상행하여 성악 선율이 비슷한 부분인 마디 3-4와 비교할 때, 조성감이 선명해 졌으며, 선율적인 진행으로 부드럽고 안정적인 느낌을 준다.

그리고 마디 8의 가사에 있어서 강세가 오는 음절에 음악적으로 긴 음가를 주고 있는데 'breath(호흡)'란 단어를 강조하기 위해 처음 음표의 길이보다 더 긴 음표 를 사용했다. 또한 8-10 마디에서는 차용화음으로 나타난 감7화음을 사용함으로 시의 구절인 'I am Slain by a fair cruel maid (아름답고 잔인한 소녀에게 죽임당한 나)'의 참담한 심정을 고백적으로 표현했다. <악보 4>

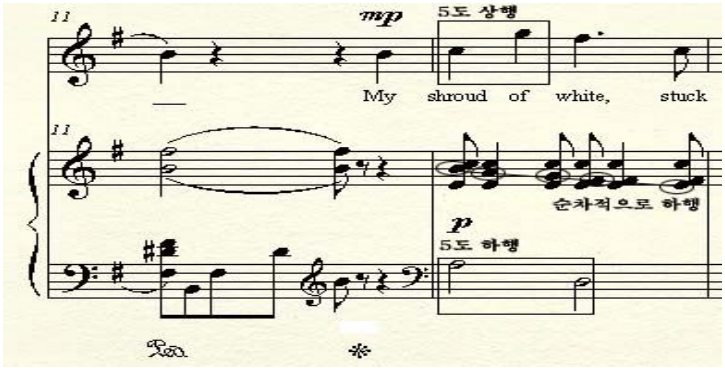
<악보 4> 마디 7-10



② b부분 (마디 11-21)

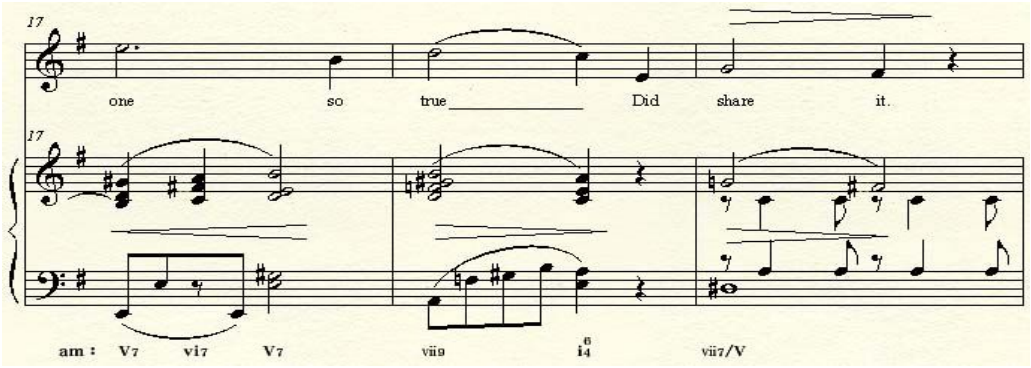
마디 11-12에서는 1절의 후반부에 속하는 부분으로, *mp*의 악상이 나옴으로, 가사의 음울함을 표현하고 있다. 이 부분에서의 조성과 화성은 e minor에서 C Major로 전조함으로 새로운 주제를 명확하게 표현하고, 시각적 이미지인 'white shroud(흰 수의)'의 뉘앙스에 맞춰 오른손 반주부의 e와 c를 중심으로, 중간음 b-a-g-f 의 비화성음과 화성음을 교체시키며 순차적으로 하행하였다. 반주부 베이스의 5도 하행과 성악 선율의 5도 상행에서 나타나는 반진행은 감정의 폭을 고조하는 역할을 한다. <악보 5>

<악보 5> 마디 11-12



마디 17-19에서는 a minor로 전조가 되면서 속7화음과 감9화음. 차용화음을 사용한 감7화음을 사용해 긴장된 화성적 시의 억양을 강하게 어필하였다. 갑작스런 전조와 비화성음, 차용화음, 감화음, 연속적인 감7화음, 속9화음, 연속 7화음의 제 2전위의 사용을 보면 이 곡은 낭만 시대의 화성을 사용했음을 알 수 있다. <악보 6>

<악보 6> 마디 17-19

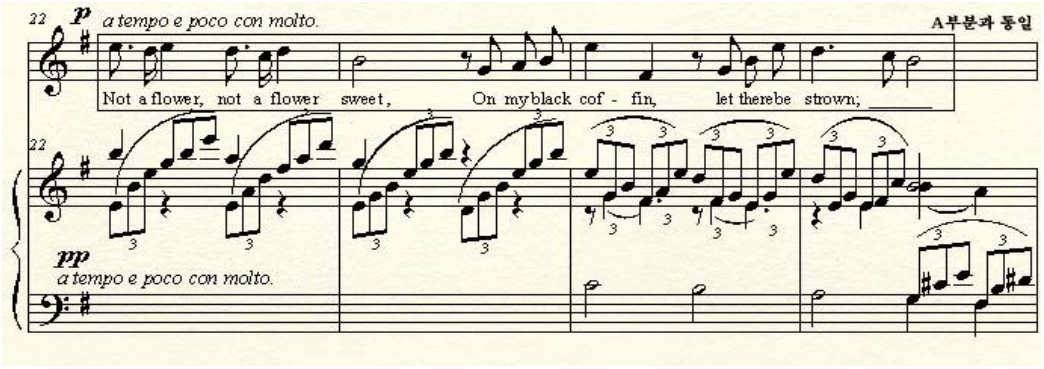


(2) A′부분

① a′부분 (마디 22-30)

A′ 부분인 마디 22의 성악 선율은 A부분의 a의 성악선율과 동일하게 진행되며, ♫의 음형으로 이루어지던 반주부가 ♫♫의 음형으로 바뀌어져 프레이즈가 길어진 느낌을 갖는다. 베이스의 선율이 순차적으로 하행함을 볼 수 있다. 이 부분 시어의 부드러운 이미지를 반영한 듯 악상이 성악 선율에서는 *p*로 반주부에서는 *pp*로 나타나 있다. <악보 7>

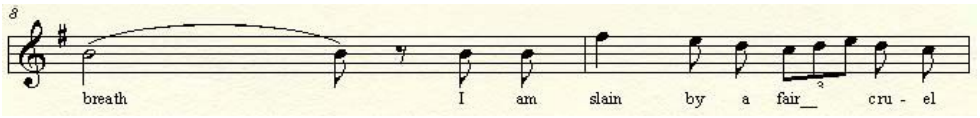
<악보 7> 마디 22-25



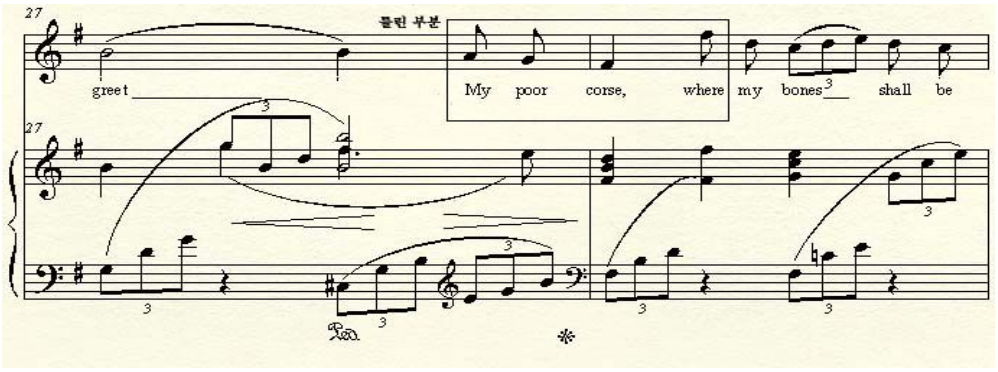
마디 27에서의 4번째 박자와 마디 28의 1, 2번째 박자의 음정이 a부분의 마디 8-9와 성악 선율의 동일성에서 제외되지만, 화성은 동일하게 나타남으로 마디 22-30을 a′로 볼 수 있다. <악보 8>

<악보 8> a. 마디 8-9의 성악 선율 b. 마디 27-28

a.



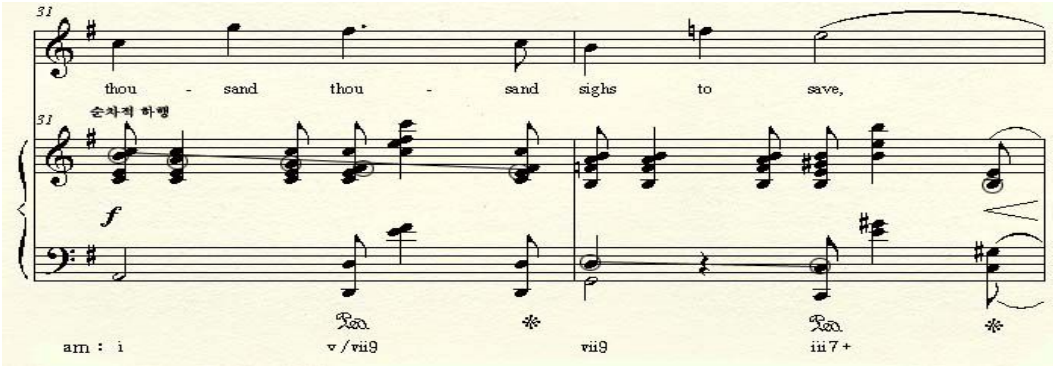
b.



② b′부분 (마디31-38)

마디 31-32 에서의 조성은 a minor로, 앞부분의 C Major와는 나란한조[21]로 전조되었음을 알 수 있다. 여기에 사용되는 화성은 Ⅴ/Ⅶ9, Ⅶ9, Ⅲ7+로 'thousand thousand sight to save(그 많은 한숨)'의 숫자를 사용한 시어를 더욱 사실적으로 표현하고 강하게 나타내고자 했으며, 두 마디에 걸쳐 순차적 하행이 나타나면서, 더욱 침울하면서도 어둡고 긴장된 분위기를 자아냈다. <악보 9>

<악보 9> 마디 31~32

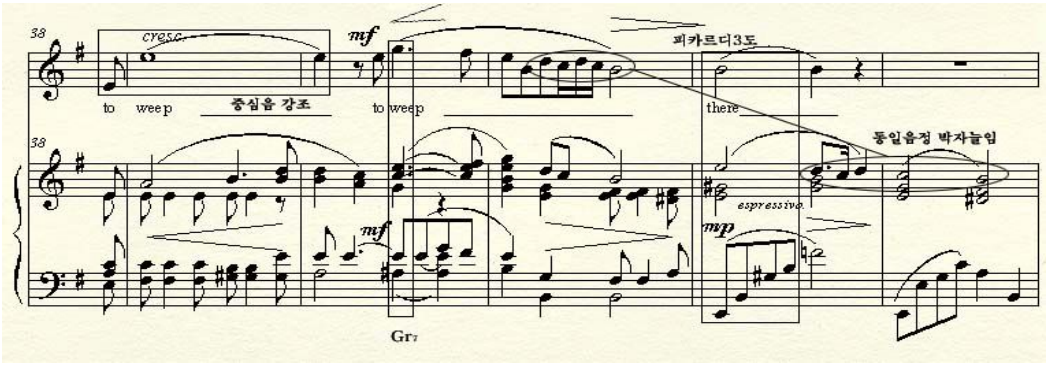


21) 나란한조: 관계조의 하나. 같은 조표를 쓰는 장조와 단조를 이르는 말로, 예를 들면 다장조와 가단조는 3도로 나란하다. ≒병행조·평행조.

(3) coda (마디39-46)

coda부분인 마디39-43에서는 시어 'to Weep(눈물)'의 반복과, e minor의 중심음 e를 한 옥타브 올려 크레셴도 해주는 것은 가사를 강조하기 위해서 나타난다. 마디 40에서의 성악선율은 마디 38의 성악 선율을 한 옥타브 올려 장식음과 함께 장3+단3+중2도의 Gr_6[22]화성이 제 3전위인 Gr_7로 나타나, 곡의 클라이막스를 이룬다. 마디 42에서 g음이 #이 붙으면서, I/EM인 피카르디 3도[23]로 성악선율은 종지를 이루지만 클라이막스의 여운을 주기 위해 음정은 동일하게 하고, 박자를 늘렸으며, 화성은 감화음으로 연결시켰음을 볼 수 있다. <악보 10>

<악보 10> 마디 38-43

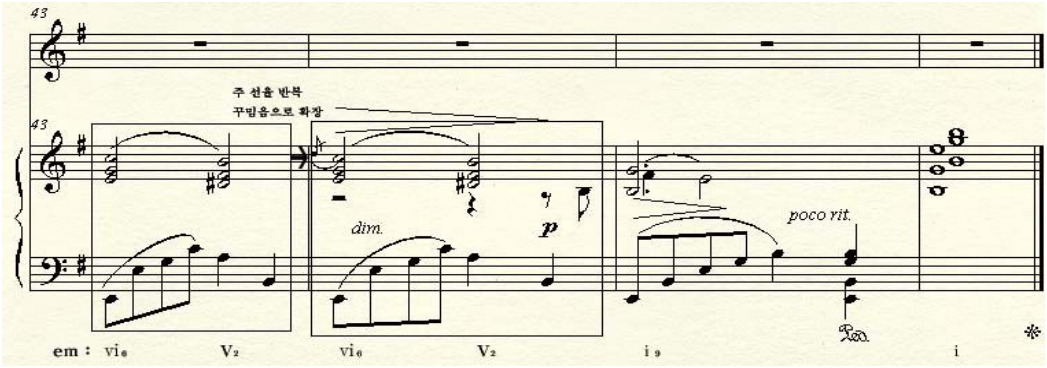


22) Gr_6(독일 6화음German Sixth = Ger6): 7화음의 제1 전위형에서 베이스와 상성 사이에 증6도가 포함되는 변화화음이며 이태리 6화음과 마찬가지로 주로 도미넌트로의 강한 진행을 위하여 사용되는 경우가 많다. 독일 6화음은 V_7화음으로 직접 해결되는 경우 보다는 I 화음의 제2전위형(5음 베이스)을 거쳐 V_7화음으로 진행되는 경우가 많다.

23) 피카르디 3도: 단조 음악의 종지에서 3음을 변화시켜 단3화음인 부분에 장3화음이 오게 하는 것.

마디 43-46는 반주부의 후주 부분으로, 전주부분과 같은 리듬을 사용했으며, 마디 44는 마디 43의 주선율을 반복, 꾸밈음으로 확장시켰다. 화성의 진행은 VI_6-Ⅴ-VI_6-V_2-Ⅰ으로 곡의 시작 동기부분과 일치시켜서 e minor로 종결된다.<악보 11>

<악보 11> 마디 43-46



이 곡의 전체적인 흐름을 보면 음악적으로 영시(英詩)에 있어서 악센트가 있는 중요단어에 높은 음가를 주면서 강조하고 있으므로 퀼터가 셰익스피어 시에 대한 탁월한 음악적 감각으로 곡의 수준을 더욱 높이 구가하고자 표현하고 있다.

2) O Mistress mine(오, 나의 애인이여)

O Mistress mine, where are you roaming?	오, 나의 여인이여, 어디서 방황하나요?
O stay and hear, your true love's coming.	어서 와서 들어봐요, 당신의 사랑이 온답니다.
That can sing both high and low ;	그러니 우리 높고 낮은 노래를 불러요 ;
Trip no further, pretty sweeting ;	더 이상 떠나지 마세요, 귀엽고 아름다운 여인이여.
Journeys end in Lover's meeting.	사랑하는 이를 만나 그 방황을 끝내세요.
Ev'ry wise man's son doth know	모든 현명한 젊은이들처럼.
What is love? 'tis net hereafter ;	사랑이 멀까요? 미래의 일이 아니지요 ;
Present mirth hath present laughter ;	현재의 즐거움이 바로 웃음을 만들지요.
What's to come is still unsure ;	미래의 것은 아직 불확실하며.
In delay there lies no plenty ;	나중에 온다고 더 나은 것은 아니잖아요.
Then come kiss me, sweet-and-twenty,	그러니 키스해줘요, 달콤하게, 많이.
Youth's a stuff will net endure, nor endure.	젊음의 본질은 참지 못하는 것이니까요.

이 곡에서 가사는 <Twelfth Night>의 2막 3장에서 올리비아의 백부(伯父)인 주정뱅이 토비경과, 그로부터 올리비아에게 구애하도록 부추김을 받고 있는 시골신사 앤드루가 여흥을 위해 광대에게 청하여 듣게 되는 노래로 사랑을 주제로 하는 수심가(愁心歌)[24]의 형태로 되어있지만, 'love(사랑)', 'sing(노래)', 'lover's(연인)' 등의 희망적이고, 긍정적인 단어로 인해 밝은 느낌을 주고 있다.

이 시는 전체 2연으로 각 연은 6행으로 구성되어 있고, 각운에서 3행씩 한 묶음으로 나뉘며, 3행과 6행이 합운(合韻)[25]하는 미운연(尾韻連)형태임을 조사연구를 통해 다음과 같이 알 수 있었다.

---

24) 수심가(愁心歌): 구슬픈 곡조(曲調)로 인생(人生)의 허무(虛無)함을 노래한 잡가(雜歌)의 하나.
25) 합운(合韻): 합쳐진 운율.

이 시는 규칙적인 각운을 가지고 있지만, 음절은 불규칙하다. 음절수는 7음절, 8음절, 9음절, 10음절을 갖는다. 시의 이미지는 'Sing(노래)'와 같은 청각적 이미지와 'Kiss(키스)'와 같은 촉각적 이미지를 사용했다. [표 4]

[표 4] O Mistress mine의 시의 분석

시	음절	각운
O Mistress mine, where are you roaming?	9	a
O stay and hear, your true love's coming.	9	a
That can sing both high and low ;	7	b
Trip no further, pretty sweeting ;	8	a
Journeys end in Lover's meeting.	8	a
Ev'ry wise man's son doth know	7	b
What is love? 'tis net hereafter ;	8	c
Present mirth hath present laughter ;	8	c
What's to come is still unsure ;	7	d
In delay there lies no plenty ;	8	e
Then come kiss me, sweet-and-twenty,	8	e
Youth's a stuff will net endure, nor endure.	10	d

총 35마디로 이루어져 있는 이 곡의 형식은 크게 두 부분으로 나눌 수 있으며, 유절형식 가곡이고, A(마디1-15), A′(마디15-31) coda(마디31-35)로 구성 되어져 있다. 조성은 G Major로 되어 있으며, 음역은 최저음 d′에서 최고의 g″로 11도의 비교적 골고루 음역을 사용했다.

이 곡은 $^{3}/_{4}$ 박자이며, Allegro moderato(♩=80)의 빠르기로 밝고 명쾌한 분위기를 가지고 있으며, 다른 두 곡에 비해 화성이 간결하다. [표 5]

[표 5] O Mistress mine 의 형식과 구조

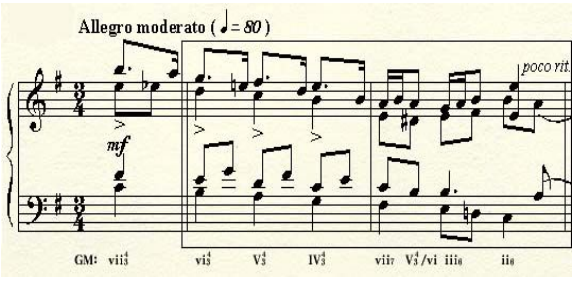
형식	A		A′		coda
마디	1-15		15-31		31-35
조성	G Major		G Major		G Major
박자	$^{3}/_{4}$				
Tempo	♩=80				
Dynamic	*mf*		*p-f-mf*		*mp*
시	전주	1연	간주	2연	1연의 1행

이 곡의 주제 동기의 리듬은 𝅀 𝄾 ♪♪♪/♩ ♩♪♪/♩ ♩𝅀이며 이 리듬이 계속 반복 변형되어 곡 전체의 리듬 구조를 이룬다.

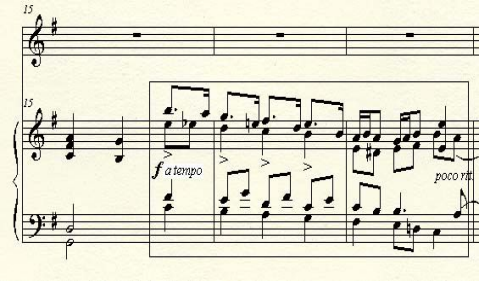
전주에 해당하는 A부분 중 마디 1-2와 간주에 해당하는 A′부분 중 마디 16-17에서 나타나는 리듬과 리듬은 전체 악곡을 통해 보았을 때 주제 리듬과는 상관이 없으며, 이 부분은 셈여림이 각각 *mf*와 *f*로 나타나는 것을 제외하면 동일하게 나타난다. <악보 12>

<악보 12> a. 마디 1-2 b. 마디 16-17

a.



b.



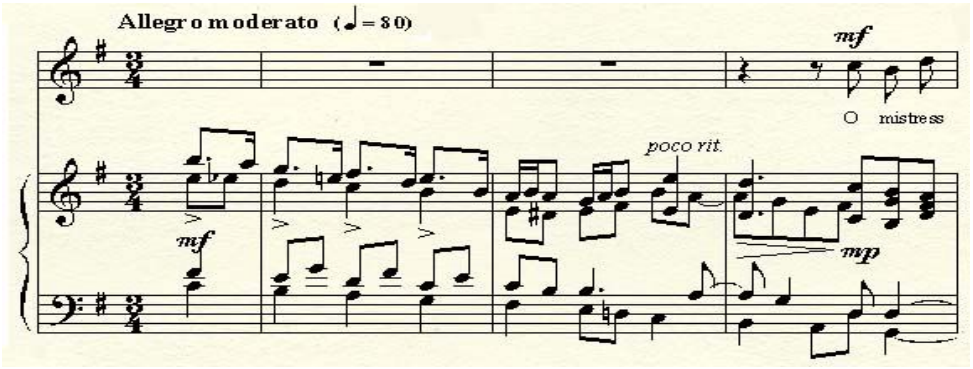
A와 A′부분의 셈여림은 A부분은 *mf*로 시작해서 약하게 끝맺는 반면 A′부분은 *p*로 시작해서 클라이맥스인 마디 26-27을 *f*로 처리한 *mf*에서 점점 작아지며, coda는 *mp*로 시작해서 *cresc. decrese.* 후 악곡을 끝맺는다.

주된 선율을 가지고 A, A′부분에서 같은 화성 아래 음형을 어느 정도 축소, 확대 시키고 있고, A부분에 비해 A′부분에서는 화성의 색채감을 더욱 두껍게 하여 변화를 나타낸다.

(1) A부분 (마디 1-15)

못갖춘마디로 시작되는 이 곡은 마디 1-3이 전주부분으로, 주제 동기의 리듬과는 연관이 없지만, ♫♫ 리듬 음형과 ♫ 의 붓점 리듬 음형이 경쾌하고 활기찬 느낌을 준다. <악보13>

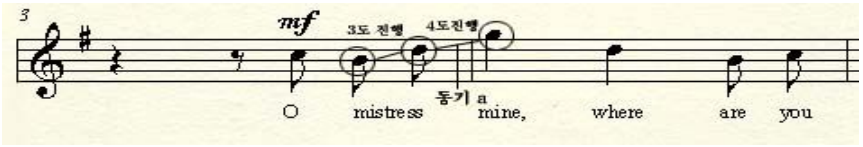
<악보 13> 마디 1-3



마디 3에서 마디 4의 d″에서 g″의 4도 진행은 감정의 표현에 있어서, 아주 높은 음으로 도약하는 것으로, 강한 감정을 호소한다. <악보 14>

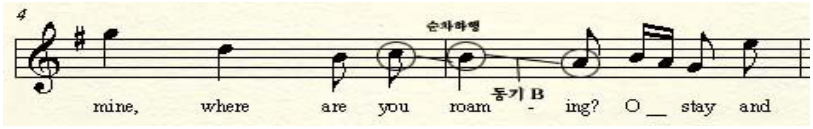
성악부의 선율을 살펴보면, 마디(3-4)의 b′에서 d″의 3도 진행, d″에서 g″의 4도 진행을 동기 a라 할 수 있는데, 이 동기는 3도, 4도의 상행도약이 특징이다.

<악보 14> 마디 3-4의 성악선율



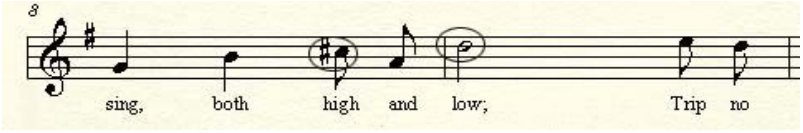
마디 4-5의 c″, b′, a음이 순차하행하고 있는데 이 특징을 동기 b라고 한다. 동기 a는 상행 도약을 나타냈던 반면 b는 순차 하행을 나타냄으로써, 대조를 이루고 있다. <악보 15>

<악보 15> 마디 4-5의 성악선율



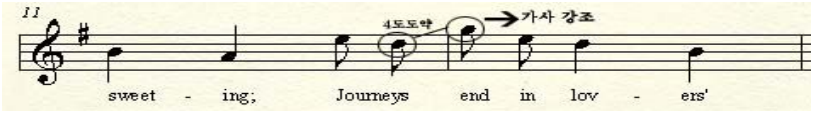
마디 8-9 사이를 보면 'high(높은)'라는 단어와 'low(낮은)'라는 단어가 나오는데 뜻과는 반대로 low라는 말에 high 보다 높은 음을 사용함으로 'your true love′s coming(당신의 사랑이 온답니다)'의 성격과 본질이 예측하기 힘들고 자유분방한 것임을 암시하고 있다. <악보 16>

<악보 16> 마디 8-9의 성악선율



마디 11-12에서 보이는 d″가 g″로 4도 도약 진행 하는 것도 ‘end(끝나다)’라는 가사를 강조하기 위한 것으로 마디 3-4와 같이 아주 강한 감정을 호소하는 역할을 한다. <악보 17>

<악보 17> 마디 11-12



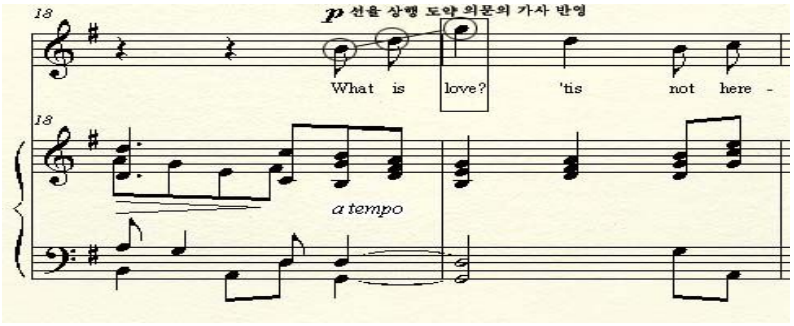
A부분의 셈여림은 *mf*로 계속 되다가 마디 11에서 *poco cresc.*가 나타나지만, 다음 마디에서 나타나는 *decresc.*와 마디 13에서 나타나는 *poco decresc.*의 지시어로 점점 작아지면서 A부분은 끝을 맺는다.

(2) A′부분 (마디 15-31)

마디 15-18까지의 간주부분은 A부분을 그대로 반복하고 있으나, 셈여림은 *f*로 A부분보다 더 크게 확대 된 감정을 표현하고 있다.

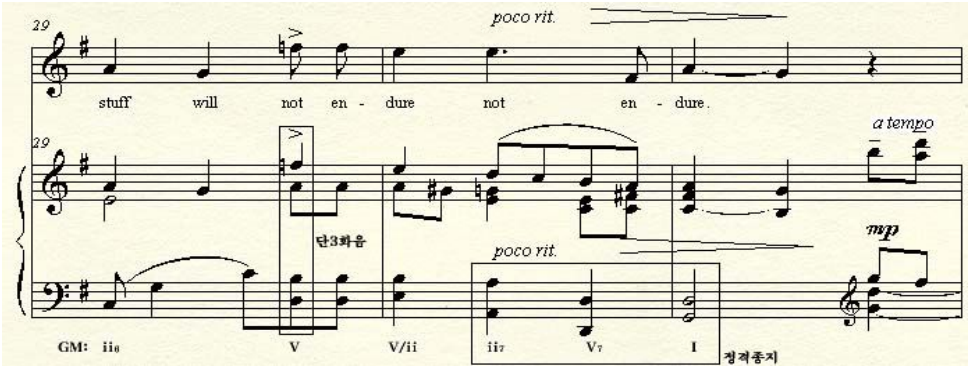
A부분의 성악선율 *mf*와는 대조적으로 A′부분은 *p*로 시작되고 있으며, 마디 18-19에서 나타나는 b′에서 d″의 3도 상행, d″에서 g″의 4도 상행은 강한 감정을 표현하며, 그 중 마디 19의 가사 중에서 의문부호는 A부분에서의 의문부호가 하행했던 것에 반대로 최고음 g″를 이용하여, 상행으로 나타냈다. <악보 18>

<악보 18> 마디 18-19



마디 29-31의 'Youth's a stuff will not endure(젊음의 본질은 참지 못하는 것이니까요)' 중 가사 'not endure(참지 못하다)'의 반복과 7도 하행 도약은 가사를 강조 한다. 특히 단3화음의 차용화음을 사용한 것은 'not(~은 아니다)'의 확실한 강조를 표현한다. 이 A'부분의 종지는 ii$_7$-V$_7$-I 진행의 정격종지를 나타낸다. <악보 19>

<악보 19> 마디 29-31

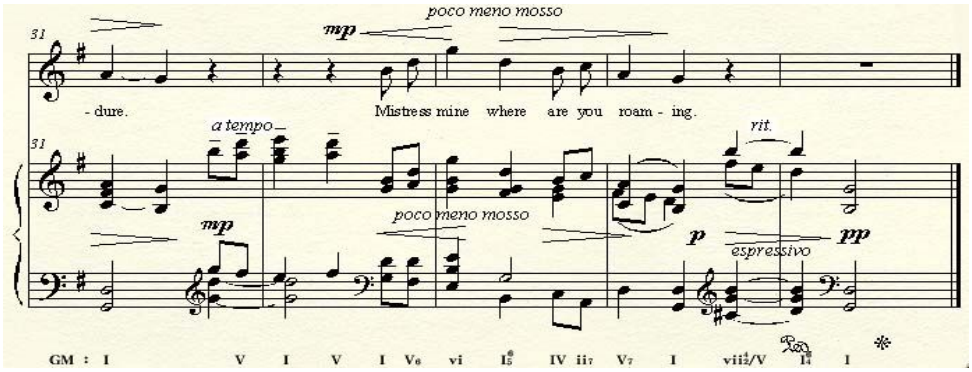


(3) coda부분 (마디 31-35)

coda부분은 앞부분의 모티브(motive) 음형을 반복 사용하면서 론도형식으로 반주하고 있다.

마디 34에서 V_7-I 정격종지 후에, vii_7/V화음을 사용하고 있는데, vii_7/V은 단3 + 단3 + 장3의 음정을 가진 반감 7화음이며 이 화음 뒤에 V대신 I를 사용함으로 종지의 색채감을 새롭게 하였으며, 셈여림 또한 *p*에서 *pp*로 볼륨을 줄이면서 자연스레 사라지는 느낌을 연출했다. <악보 20>

<악보 20> 마디 31-35



3) Blow, blow, thou winter wind(불어라, 불어라, 겨울바람이여)

Blow, blow, thou winter wind,	불어라, 불어라, 겨울바람이여
Thou art not so unkind	그러나 인간의 배은망덕만큼은
As man's ingratitude;	잔인하지 않으리;
Thy tooth is not so keen	너의 이는 날카롭지 않아.
Because thou art not seen,	너의 숨결은 비록 거칠지라도
Although thy breath be rude.	너는 보이지 않는 존재이므로,
Heigh-ho! sing heigh-ho! unto the green holly:	헤이 호, 노래하자, 푸른 호랑가시나무도.
Most friendship is feigning, most loving mere folly:	대부분 우정이 옅어지고, 사랑이 거짓이야.
Then, heigh-ho! the holly!	그러니 노래하자.
This life is most jolly.	호랑가시나무야. 이 인생은 즐거우니
Freeze, freeze, thou bitter sky,	얼어붙어라, 너 사나운 하늘이여.
Thou dost not bite so nigh	너의 차가움은 가깝지 않아.
As benefits forgot:	
Though thou the waters warp,	마치 이익을 잃어버리는 것처럼;
Thy sting is not so sharp	너의 침은 날카롭지 않아.
As friend remember'd not.	마치 기억할 수 없는 친구처럼
Heigh-ho! sing heigh-ho! unto the green holly:	헤이 호, 노래하자, 푸른 호랑가시나무도.
Most friendship is feigning, most loving mere folly:	대부분 우정이 옅어지고, 사랑이 거짓이야.
Then, heigh-ho! the holly!	그러니 노래하자.
This life is most jolly.	호랑가시나무야. 이 인생은 즐거우니

이 곡의 가사는 <As You like it>의 2막 7장에서 형의 음모를 피해 충실한 늙은 하인 아담과 아덴 숲으로 피신한 올란도가, 음식을 얻기 위해 전 공작의 식탁에 칼을 들고 뛰어들자 공작이 달래어 식탁으로 초대하며 그들의 마음을 위로하고 안정시키기 위해 아미네스에게 명하여 부르도록 한 노래로 '배반의 아픔을 이겨낸 즐거움'을 주제로 하고 있다.

이 시는 전체 2연과 후렴구로 되어 있으며, 각 연은 6행으로 구성되어 있다. 1연과 2연의 내용은 '배반의 아픔'을, 후렴구는 '현재의 삶의 즐거움'을 대조적인 표현으로 노래함으로서, 시의 변화를 강조하고 있다.

이 시의 각운은 aab ccb의 3행씩 한 묶음이며, 3행과 6행이 합운(合韻)하

는 미운연(尾韻連) 형태임을 조사연구를 통해 다음과 같이 알 수 있었다.

이 시는 규칙적인 각운을 가지고 있으며, 음절수는 1연과 2연 모두 6음절을 갖으며, 후렴구의 음절수는 6음절, 11음절, 12음절을 갖는다. [표 6]

[표 6] Blow, blow, thou winter wind의 시의 분석

시	음절	각운
Blow, blow, thou winter wind,	a	6
Thou art not so unkind	a	6
As man's ingratitude;	b	6
Thy tooth is not so keen	c	6
Because thou art not seen,	c	6
Although thy breath be rude.	b	6
Heigh-ho! sing heigh-ho! unto the green holly:	d	11
Most friendship is feigning, most loving mere folly:	d	12
Then, heigh-ho! the holly!	d	6
This life is most jolly.	d	6
Freeze, freeze, thou bitter sky,	e	6
Thou dost not bite so nigh	e	6
As benefits forgot:	f	6
Though thou the waters warp,	g	6
Thy sting is not so sharp	g	6
As friend remember'd not.	f	6
Heigh-ho! sing heigh-ho! unto the green holly:	d	11
Most friendship is feigning, most loving mere folly:	d	12
Then, heigh-ho! the holly!	d	6
This life is most jolly.	d	6

총 78마디로 이루어져 있는 이 곡의 형식은 A+B+A′+B′로 구성되어 져 있으며, A와 B는 대조를 통해 가사의 변화를 두드러지게 표현하며, 1차 관계조에 의한 전조, 그리고 전체적으로 통일성있게 작곡 되어졌다. A(마디 1-17), B(마디 18-37), A′(마디 38-54), B′(마디 55-78)로 이루어져 있다. B와 B′부분은 모두 후주부를 이룬다. 최저음 e′에서 최고의 $g^{\#}$″로 사용되어진 음역은 전체적으로 넓은 음역을 사용하는데, A부분은 e′에서 g″, B부분은 $g^{\#}$′에서 $g^{\#}$″로 A부분이 B부분에 비해 폭 넓은 음역을 사용하고 있음을 알 수 있다.

이 곡은 $^{3}/_{4}$박자로 시작해 $^{2}/_{4}$박자로 변박되었다가, 다시 박자가 되돌아오면서, 반복되어진다. ♩=76의 빠르기로 되어 있으며, 조성도 가사를 반영하듯 대조적으로 나타나는데, A부분 e minor로 시작하여, B부분에서 E Major로 표현하고 있다. 그러나 전주부에서 i 화음 중 3음을 생략함으로써 e minor의 성격을 흐리게 하여 곡을 시작하고 있다. [표 7]

[표 7] Blow, blow, thou winter wind의 형식과 구조

형식	A		B(codetta)		A′		B′(codetta)	
마디	1-17		18-37		38-54		55-78	
조성	e minor		E Major		e minor		E Major	
박자	$^{3}/_{4}$		$^{2}/_{4}$		$^{3}/_{4}$		$^{2}/_{4}$	
Dynamic	f-mf		p-mp		mf-f		p-mf-f	
Tempo	♩=76		♩=88		♩=76		♩=88	
시	전주	1연	후렴구	후주	간주	2연	후렴구	후주

이 곡의 단음계의 사용 중 주로 자연단음계를 사용하며, 반주부에서는 가락단음계를 사용하기도 한다.

또한, 모음곡 보았을 때 마지막 곡인 이 곡은 화성과 리듬형이 같으며 중간에 다른 조성으로 바뀌었다가 결국 첫 곡으로 돌아가서 마무리됨으로, 이 모음곡 전체 흐름의 통일성을 보여준다.

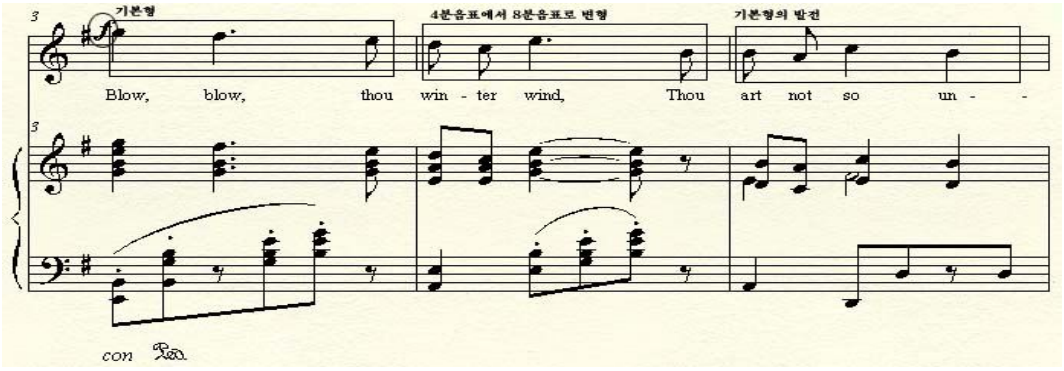
Non Troppo allegro, ma vigoroso e con moto(너무 빠르고 역동적이지 않게, 그러나 활기를 가지고 힘차게)라는 지시어에서 알 수 있듯이, 이 곡을 너무 빨리 연주하면, 배반에 의한 쓰라린 고뇌를 표현한 감정을 놓칠 수도 있다.

(1) A부분 (마디 1-17)

A부분의 기본형 리듬은 ♩♩♪이고, 4마디에서 ♪♪♩♪리듬으로 ♩를 ♪♪ 로 분할하고 있으며, 5마디에서는 ♪♪♩♩으로 기본형 리듬을 발전시켰다. <악보 21>

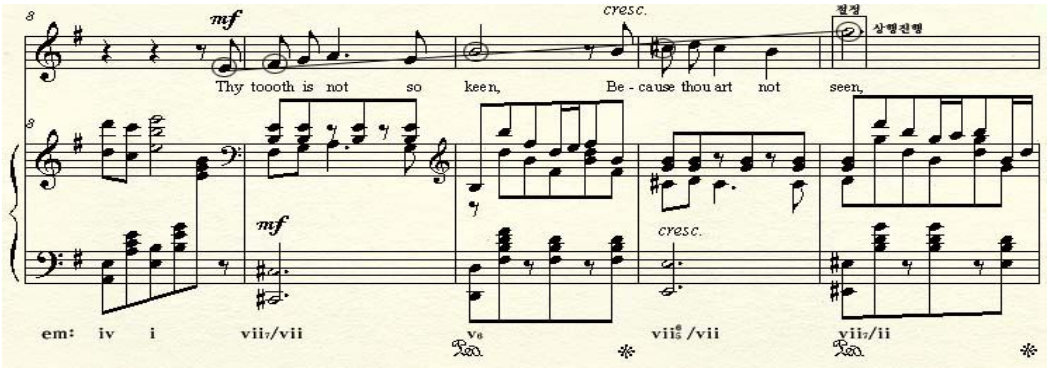
'Blow, blow, thou winter wind(불어라, 불어라, 그대 겨울바람아)'로 시작되는 성악의 도입부는 배반의 아픔에 절규하듯 강한 *f*의 셈여림으로 감정을 표현한다.

<악보 21> 마디 3-5



마디 8에서 마디 12까지는 아픔을 되새기고 되새기듯 점차적으로 높은 음을 사용하는 방법으로 상행 진행하며 감정을 고조시켜가다가 ‘seen(보이는)’에서 최고음과 함께 절정을 이루는데, 마디 9와 마디 11에서는 어두운 가사의 내용을 표현하는 단조의 분위기를 더욱 잘 나타내기 위해 감화음을 사용했다. <악보 22>

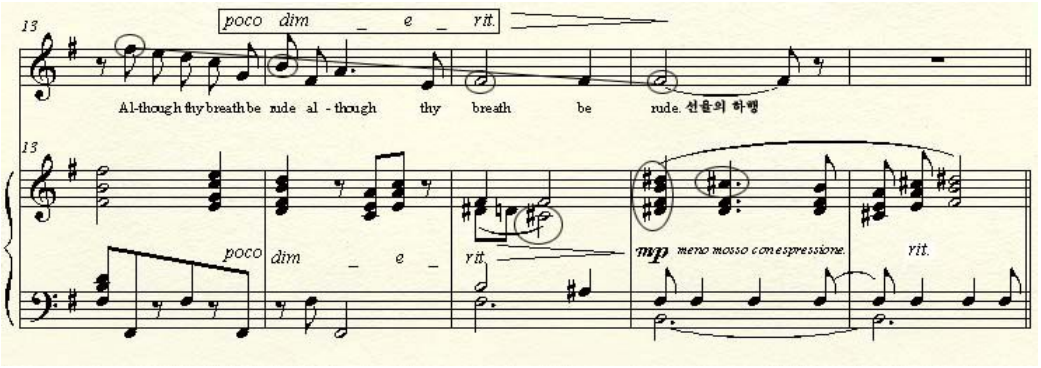
<악보 22> 마디 8-12



마디 13부터는 A부분의 마무리를 위해 낮은 음으로 점차 하행하며 작아져, 마디 8에서 마디 16까지 완만하고도 전형적인 프레이즈를 이룬다. 마디 15에서 마디 17의 반주부에서는 $c^{\sharp}$, $d^{\sharp}$의 사용으로 e minor의 가락단음계를 사용하고 있음을 볼 수 있으며, 마디 17에서는 V/vii를 vii로 해결하지 않고 V로 해결함으로써 위종지적인 기능과 E Major로 들어가기 위한 보다 자연스러운 흐름을 유도했다. e minor에서 E Major로 으뜸음의 공통음을 통한 같은 으뜸음조로 전조했다.

A부분은 *f*로 크게 시작해서 *mf*, *decrec.*로 점점 작아지면서 마무리 되고 있다. <악보 23>

<악보 23> 마디 13-17

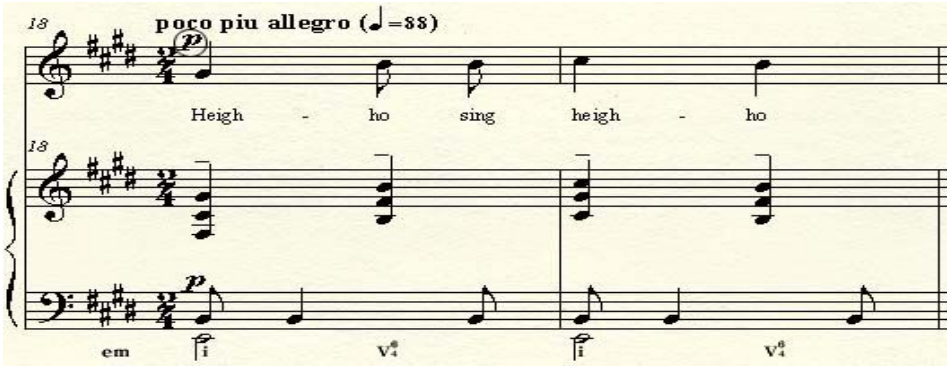


(2) B부분 (마디 18-37)

B부분은 A부분과 같은 으뜸음조로, 대조적인 분위기의 장조로 전조 되었음에도 불구하고 *p*로 작게 시작하지만 이것은 마디13에서부터 시작되는 *dim.*와 *rit.*를 연결시킨 것으로 곡에 통일성을 주면서 반주부에 당김음을 사용하여 가볍고 경쾌한 느낌으로의 변화를 자연스럽게 하고 있다.

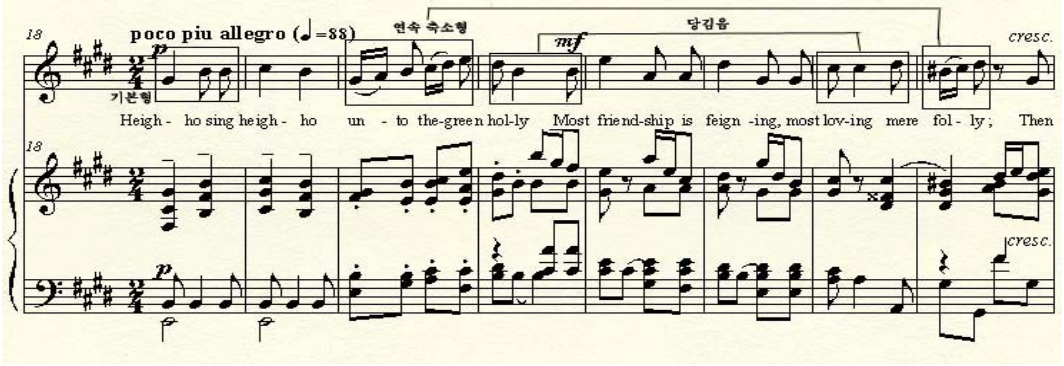
이 부분의 지시어 Poco piu allegro로 A부분보다 tempo가 빨라졌으며 이 부분에서는 E Major, 2/4박자를 사용 하였다. <악보 24>

<악보 24> 마디 18-19



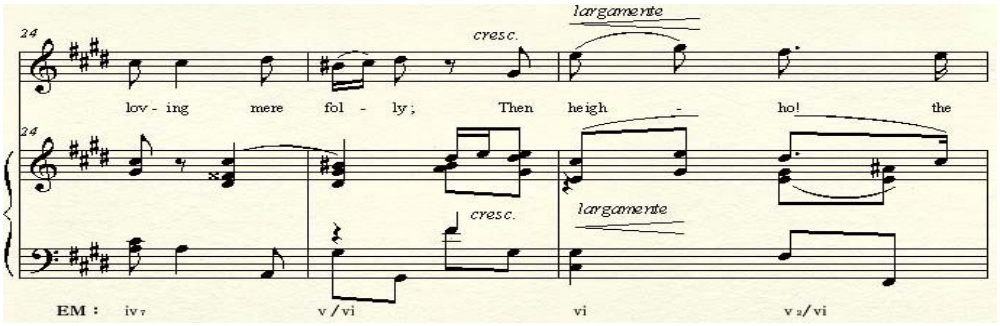
B부분의 주요 리듬형은 ♩♪♪이고, 이를 기본형으로 리듬형을 발전시키고 있다. 마디 18의 ♩♪♪리듬의 역행 축소형인 ♬♪리듬이 마디 20에서 두 번 나오고, 마디 25에서 한 번 나온다. 마디 21과 마디 24에서 기본형의 변형된 리듬 ♪♩♪이 당김음으로 나온다. 마디 22-23에서 기본형 리듬 ♩♪♪이 나온다. <악보 25>

<악보 25> 마디 18-25



마디 24에서는 iv_7, Fr_6/vi, V/vi, vi, V_2/vi화성을 사용하는데 이 부분은 C Major의 Fr_6[26] → V → I 로, 증6화음인 Fr_6을 V→I로 잘 해결해 주며, 'loving mere folly(사랑의 어리석음)'을 강조하고 있다. <악보 26>

<악보 26> 마디 24-26

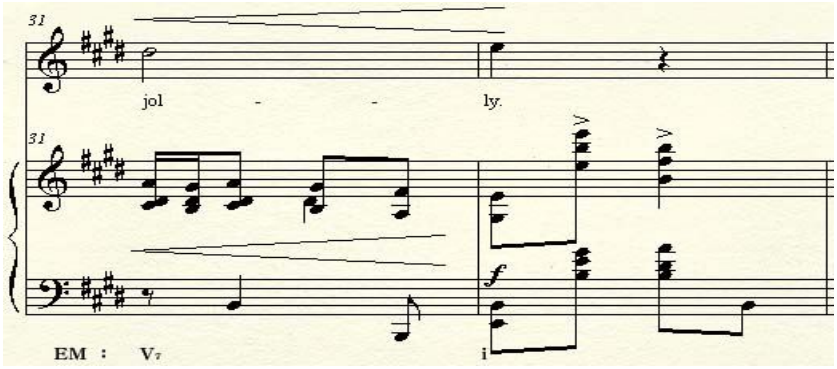


26) Fr_6(프랑스 6화음 Fren Sixth = Fren6) : 화음의 제2전위형에서 베이스와 상성 사이에 증6도가 포함 되는 변화화음이며 V7화음으로 직접 해결되거나 I화음의 제2전위형을 거쳐 도미넌트로 진행하기도 한다.

마디 25-30은 V/ vi→ vi, V_7 / V→V_7, V_7/ IV→IV, V_7/ ii→ii_7로 정종지적 해결을 하고 있으며, 마디 33-37은 codetta 성격으로 후주부 역할을 한다. B부분은 *p*로 시작해서 *mf*를 거쳐 *f*로 곡을 마무리 하고 있다.

B부분의 성악선율의 종지인 마디 31-32에서는 V_7→ I로 정격종지를 하고 있다. <악보 27>

<악보 27> 마디 31-32

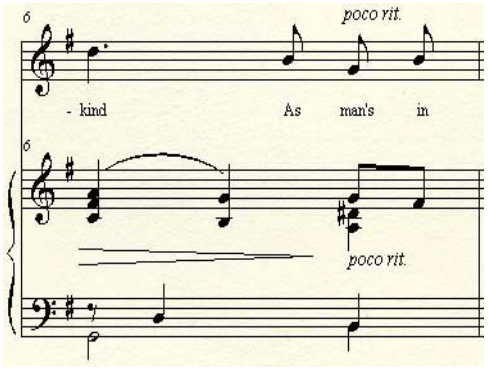


(3) A′부분 (마디 38-54)

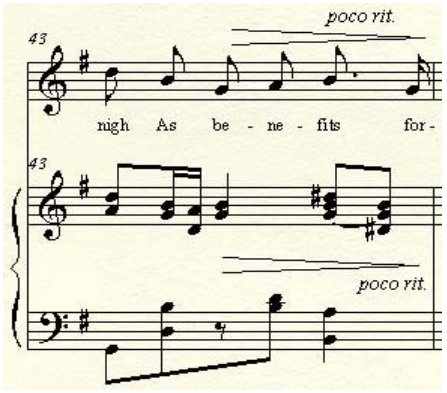
A′부분은 A부분과 마찬가지로, 감화음을 사용하여 어두운 분위기를 연출하였으며, Tempo I로 A부분과 조, 박자, 템포, 리듬, 화성이 같음을 알 수 있다. 하지만, A부분에 비해 선율과 화성의 쓰임이 더 넓어짐으로써, 더욱 풍성해진 느낌을 준다. 이는 마디 6과 마디 43에서 뚜렷이 나타나는데, 성악의 선율과, 반주의 화성이 같지만, 움직임이 많아 졌고, 화성도 풍부해졌음을 알 수 있다. <악보 28>

<악보 28> a. 마디 6 b. 마디 43

a.



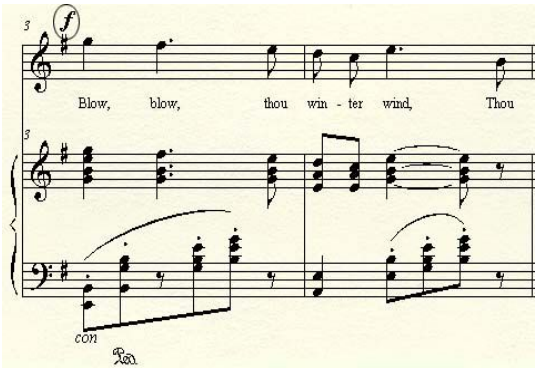
b.



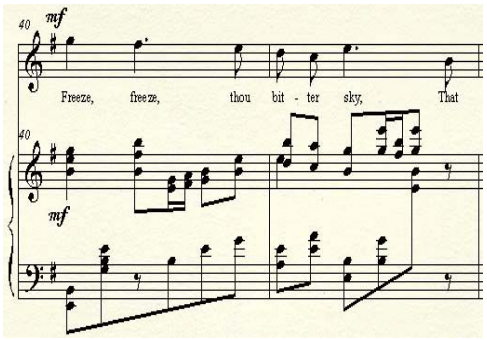
또한 A′부분은 A부분과 다른 반주부를 나타낸다. 이는 A부분 보다 리듬이 분할이 되어 있으며, 화성의 구조도 적은 화음으로 이루어졌음을 볼 수 있다. A부분에서는 반주부가 성악선율을 나타내고 있지만, A′에서는 화음처리만 하였고, 셈여림에서 *f*에서 *mf*로 진행되는 A부분과 반대로 *mf*로 시작해 *f*로 변화되어 진행된다. <악보 29>

<악보 29> a. 마디 3-4 b. 마디 40-41

a.



b.

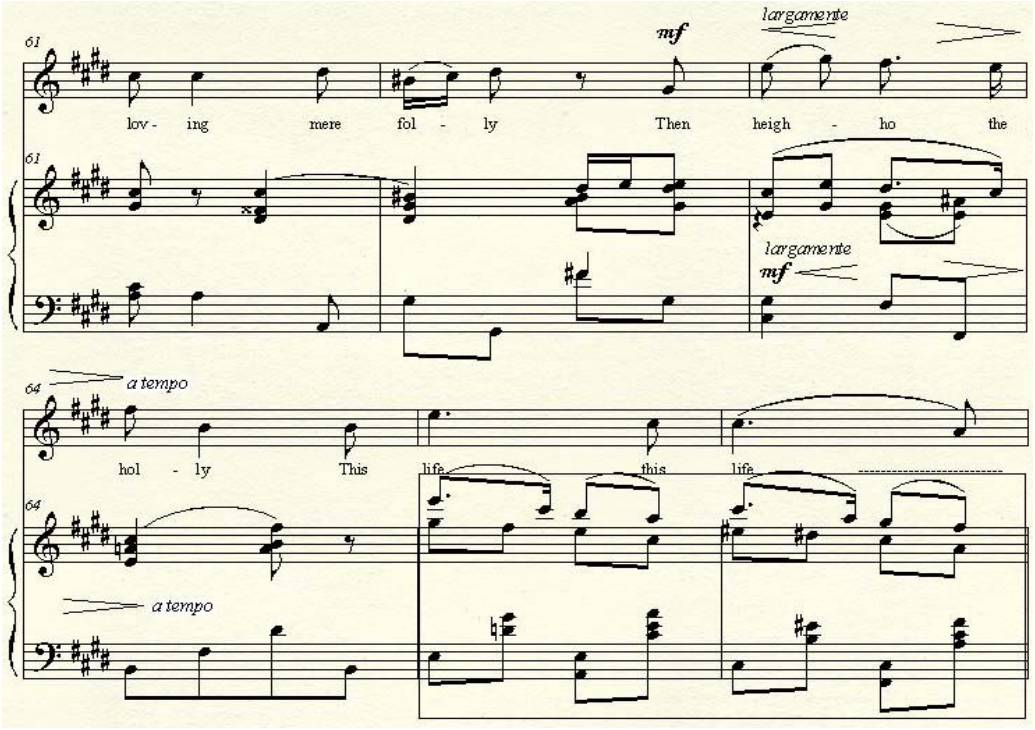


(4) B′부분 (마디 55-78)

마디 61-66은 B부분과 조성, 박자, 템포, 리듬, 화성이 동일하게 나타나고 있다. 성악선율은 마디 55-67까지 동일하고, 반주부는 마디 55-64까지 동일하며, 마디 65부터는 클라이맥스를 위한 역할로 반주의 오른손은 한 옥타브 상행하여 나타나고, 반주부의 왼손은 베이스의 음역을 확대하는 방식으로 나타나 풍부한 느낌을 준다.

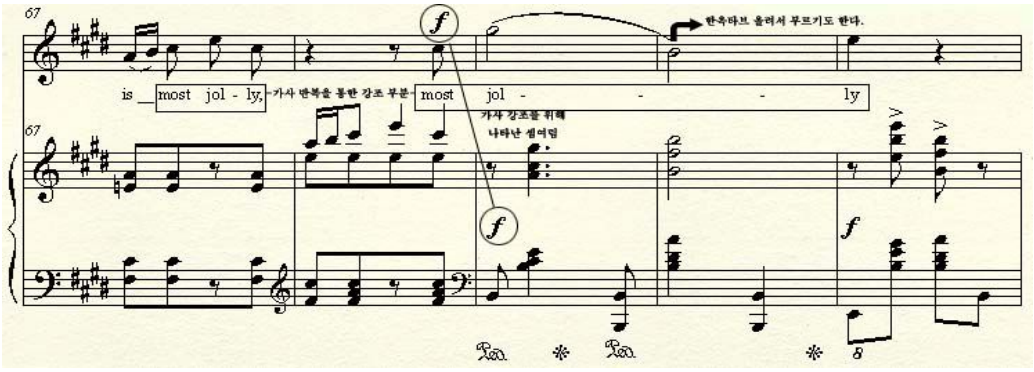
마디 62-66은 계속적인 전조된 겹감화음과 정종지적 해결로 클라이맥스의 효과를 한층 더 해준다. <악보 30>

<악보 30> 마디 61-66



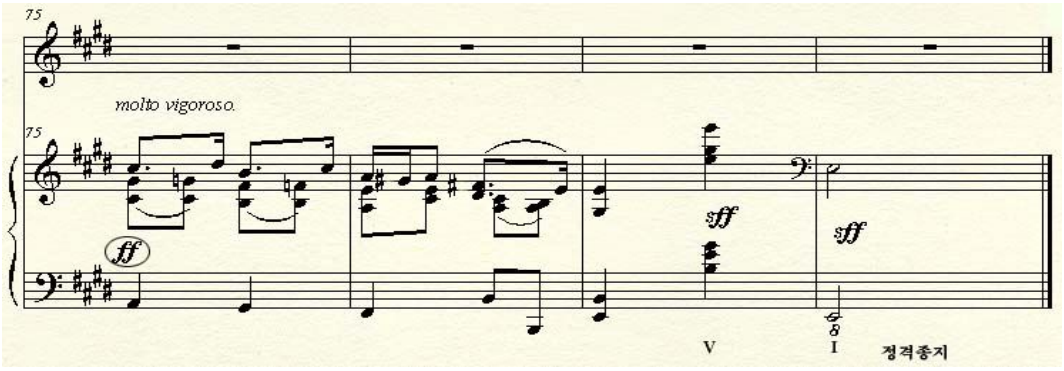
마디 68의 마지막 음정 c″에서 마디 71의 e″까지가 이 곡 전체의 클라이맥스로 마디 69에서 이 곡의 최고음 $g^{\sharp}$″이 나온다. 이 부분의 가사 'most jolly(가장 즐거운 곳)'을 잘 표현하고 강조하기 위해 *f*의 악상기호를 사용했으며, 이 부분 성악선율에서 마디 70의 b′를 연주 할 때 한 옥타브 올린 b″로 사용하기도 한다. <악보 31>

<악보 31> 마디 67-71



마디 72부터 마디 78은 codetta의 역할을 하고 있으며, 마디 75-76에서 속7화음과 부7화음을 연속적으로 사용한 낭만적 화성기법을 보여주고 있다. codetta의 반주부가 *sff*로 활기차고 정열적으로 연주하면서 곡이 마무리 되고 있으며 V→I로 정격종지를 하고 있다. <악보 32>

<악보 32> 마디 75-78



Ⅳ. 결론

영국 작곡가 퀼터는 자국의 시를 사랑하였던 만큼, 그 시를 사용해 많은 가곡을 작곡하였는데, <Three Shakespeare Songs> Op.6 또한 영국의 자존심이라 불리는 유명한 시인 셰익스피어 희곡에 나오는 노래에 곡을 붙여진 가곡이다.

시의 내용은, 고통과 설레임, 그리고 배반의 아픔을 이긴 즐거움을 주제로 한 것이며, 셰익스피어의 희곡에서 가사를 가져온 것처럼, 희곡 무대의 중간에 노래를 불러 줘도 좋을 만큼 감동을 준다.

첫 번째 곡 “Come away, death”는 <Twelfth Night>의 2막 4장에서 가사를 가지고 온 것으로 $^{4}/_{4}$박자의 느리고 무거운 분위기의 곡이다. 연속적인 7화음과, 13화음, 감화음을 사용하여 시의 내면과 가사의 억양, 음악적인 감정을 강조하였다. 전체적으로 유절형식으로 도약진행과 순차진행이 골고루 이루어지고 있으나 단순함을 피하기 위해 반주부의 음형을 다르게 사용하였다.

두 번째 곡 “O Mistress mine”은 <Twelfth Night>의 2막 3장에서 가사를 가지고 온 것으로 $^{3}/_{4}$ 박자의 밝고 경쾌한 분위기의 곡이다. 비화성음과 감7화음을 사용하여 조성감이 뚜렷하고 비교적 화성이 간결하다. 두 개의 연이 반복 진행하는 유절형식이며 가사의 클라이맥스 부분에 곡 또한 최고음을 강조하여 가사와 음악의 통일성을 보여주었다.

세 번째 곡 “Blow blow thou winter wind”는 <As You like it>의 2막 7장에서 가사를 가지고 온 것으로 $^{3}/_{4} \rightarrow {}^{2}/_{4}$의 변박이며, 무거운 분위기가 밝고 명쾌한 분위기로 전환되는 곡이다. A와 B형식의 대조를 통한 변화로 가사와 감정의 표현이 두드러지며, 1차관계조의 전조에 의한 A의 $^{3}/_{4}$ 박자 부분은 성악선율의 자연단음계를 사용하고, 반주부는 가락단음계를 사용

하여, 배반의 아픔을 당한 심정을 표현하고 있으며, B의 $^{2}/_{4}$ 박자 부분은 장조로 조성이 전조되고, 당김음을 효과적으로 사용하여 밝고 경쾌한 분위기를 표현하였다.

세 곡은 모두 유절형식의 가곡이라는 공통점과 전주와 간주, coda 또는 codetta를 가지고 있다. 또한 내용은 연결되어 지지 않으나 가사와 소리가 전체적인 분위기에 통일성을 나타내며, 아름다운 선율과 풍부한 화성의 색채가 두드러진다.

본 논문을 쓰면서 필자는 음악과 시의 조화를 이루는 퀼터만의 음악적 감각을 알게 되었고, 그의 단순하면서도 아름다운 선율과 유절형식의 효과적인 사용을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

Ⅰ. 국내 서적 및 번역서

1. 사전류

김정태.「음악용어사전」. 삼호 출판사. 1989.

문원각 편집국.「세계 문학대사전」. 문원각. 1972.

2. 일반서적

김재남.「셰익스피어 전집」. 을지서적. 1995.

김홍인.「화성 Ⅰ」. 세광음악출판사. 1992.

김희보.「셰익스피어 이해와 감상」. 종로서적출판주식회사. 1995.

문경수.「성악문헌」. 세종출판사. 1997.

이붕국.「셰익스피어 명시」. 한림출판사. 1983.

이상혁.「영국의 가곡」. 음악저널 2000.

3. 번역서적

세광출판사 역. Donald Toy Grout and C.V Palisca.「서양음악사」. 세광출판사. 1996.

이상오, 전판근 공역. M. M, Badawi.「셰익스피어 배경」. 한신문화사. 1983.

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

Ⅱ. 외국 서적

1. 사전류

Sadie, Stanley.「New Grove dictionary of Music and Musicians」.

Macmilliam Publishers Limited. second edition. 2001.

2. 일반서적

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

Ⅲ. 인터넷 사이트

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

ABSTRACT

A Study on the <Three Shakespeare Songs> Op.6 by Roger Quilter.

Moon, Sae Rom
The Department of Music
(Voice Performance Major)
The Graduate School of
Sungshin Women's University

This thesis is about a study and an analysis on 20th century British composer Roger Quilter's <Three Shakespeare Songs> Op.6. Quilter is a talented composer who applied his unique sensitivity and intelligence on choosing poems. In his works, traditional British romantic taste can be easily found.

This work, which was written in Quilter's peak times, expressed Quilter's musical sensitivity by drawing out lyrics and musics into one single harmony. He used his most beloved poem written by Shakespeare and described more than what Shakespeare intended in the first place. Shakespeare was a famous poet who lived in Queen Elizabeth period. He used his rich imagination and talented linguistic ability when writing a poem and touched many people's heart. Shakespeare's work was a great material for many other composer's works besides England's.

This work is especially designed to be played as a group of songs. It is formed by three songs which are "Come away, death" and "O Mistress mine" from 2nd act of <Twelfth Night> in Shakespeare's 2nd period work and "Blow, blow, thow winter wind" from 2nd act of <As you like it>. It is about pains, butterflies, and betrayals people experience through love.

In general, it is formed by beautiful melodies and it has verses, preludes, bridge passages, and codas(or codetta). Quilter's piano play is mostly of syncopated rhythm melody and all three songs have short preludes and simple chords in contrast with vocal music field. Unlike the normal song cycle, it's contents are not connected but its relative keys and tonality from three songs make flow and finally completes this work. Its poetic and musical sides look better when it is together.