

양 기 훈 교수지도
석사학위 청구논문

R. Schumann의 「Frauenliebe
und Leben」 Op.42의 내용에
따른 피아노 반주분석

2006

성신여자대학교 대학원
음악학과 반주전공
신 소 영

R. Schumann의 「Frauenliebe
und Leben」 Op.42의 내용에
따른 피아노 반주분석

양 기 훈 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2006년 5월

성신여자대학교 대학원

음악학과 반주전공

신 소 영

인 준 서

신소영의 석사학위 논문으로 인준함

심 사 위 원 한 방 원 인

심 사 위 원 임 현 원 인

심 사 위 원 양 기 훈 인

성신여자대학교 대학원

논문개요

낭만시대에는 오페라뿐만 아니라 비중 있는 성악문헌들이 많이 나타났는데 그 중 가장 중요한 형태는 예술가곡이며, 예술가곡의 주도적인 역할을 한 나라는 독일이었다. 슈만은 독일 예술가곡의 대표 작곡가로서 그의 대부분의 예술가곡은 1840년에 작곡되었다.

본 논문은 슈만(Robert Schumann:1810~1856)의 연가곡 「여인의 사랑과 생애(Frauenliebe und Leben) Op.42」에 대한 연구이다. 이 곡은 독일 작가인 샤미소(Adalbert von Chamisso:1781~1838)의 시를 바탕으로 작곡된 예술가곡으로서 한 여인이 한 남자를 만나 사랑에 빠지며 그 후 약혼, 결혼, 출산, 그리고 남편의 죽음으로 미망인이 되는 “여인의 사랑과 삶”의 과정을 8곡의 모음으로 이야기하듯 작곡된 곡이다. 또한 이 곡은 음악과 시가 서로 밀접한 관계를 이루는 낭만주의의 예술 사조를 그대로 반영하였으며 피아노가 단순히 반주 역할만 하는 것이 아니라 노래와 같은 음악적 비중을 차지하고 있는 곡으로 1840년에 작곡된 그의 대표적인 곡이다.

서론에서는 이 곡을 연구하게 된 목적과 연구방법을 제시하였으며 본론에서는 슈만의 생애와 가곡의 일반적인 특징 그리고 이 작품이 작곡된 시대적 배경을 알아봄으로써 전 8곡이 어떻게 가사의 뜻에 따라 슈만의 특징적인 가곡 작곡 기법이 나타나는지, 피아노 반주를 어떻게 결부시켰는지 연구, 조사하였다.

끝으로 본론의 연구를 통해 「여인의 사랑과 생애」 전 8곡의 내용과 특징들을 종합, 요약하면서 어떻게 각 곡이 서로 밀접하게 조화를 이루며 하나의 음악으로 작곡되었는지 살펴보았다.

목 차

논문개요
목 차
표 목 차
악보목차

I. 서 론	1
1. 연구의 필요성과 목적	1
2. 연구의 범위와 방법	2
II. 본 론	3
1. 슈만의 생애와 가곡의 특징	3
1) 슈만의 생애	3
2) 슈만 가곡의 일반적 특징	5
2. 작품의 시대적 배경	7
1) 작곡 배경	7
2) 샤미소(Adalbert von Chamisso:1781~1838)	8
3. 여인의 사랑과 생애 「Frauenliebe und Leben」	
Op.42에 관한 피아노 반주 연구	10
1) Seit ich ihn gesehen(그이를 처음 본 후)	10
(1) 시의 원문과 번역	10
(2) 구성과 형식	11
(3) 반주 연구	12
2) Er, der Herrlichste von allen (모든 사람 중에 가장 훌륭한 분)	15
(1) 시의 원문과 번역	15
(2) 구성과 형식	17
(3) 반주 연구	17
3) Ich kann's nicht fassen, nicht glauben	

(나 이해할 수 없어, 믿을 수 없어)	23
(1) 시의 원문과 번역	23
(2) 구성과 형식	24
(3) 반주 연구	24
4) Du Ring an meinem Finger(너, 내 손가락의 반지여)	29
(1) 시의 원문과 번역	29
(2) 구성과 형식	30
(3) 반주 연구	30
5) Helft mir, ihr Schwestern(자매들아, 나를 도와주오)	36
(1) 시의 원문과 번역	36
(2) 구성과 형식	37
(3) 반주 연구	37
6) Süßer Freund(감미로운 친구여)	44
(1) 시의 원문과 번역	44
(2) 구성과 형식	45
(3) 반주 연구	46
7) An meinem Herzen, an meiner Brust	
(내 마음에, 내 품에 안긴)	52
(1) 시의 원문과 번역	52
(2) 구성과 형식	53
(3) 반주 연구	54
8) Nun hast du mir den ersten Schmerz getan	
(이제 당신은 처음으로 저를 고통스럽게 하셨습니다)	59
(1) 시의 원문과 번역	59
(2) 구성과 형식	60
(3) 반주 연구	60
III. 결 론	64
참고문헌	66
ABSTRACT	69

표 목 차

〈표 1〉 Seit ich ihn gesehen의 구성 구조	11
〈표 2〉 Er, der Herrlichste von allen의 형식 구조	17
〈표 3〉 Er, der Herrlichste von allen의 조성 구조	17
〈표 4〉 Ich kann's nicht fassen, nicht glauben의 형식 구조	24
〈표 5〉 Ich kann's nicht fassen, nicht glauben의 조성 구조	24
〈표 6〉 Du Ring an meinem Finger의 구성 구조	30
〈표 7〉 Helft mir, ihr Schwestern의 구성 구조	38
〈표 8〉 Süßer Freund의 구성 구조	46
〈표 9〉 An meinem Herzen, an meiner Brust의 구성 구조	54
〈표 10〉 Nun hast du mir den ersten Schmerz getan의 구성 구조	60

악보목차

〈악보1〉 제1곡의 1마디~ 4마디	13
〈악보2〉 제1곡의 8마디~15마디	14
〈악보3〉 제1곡의 31마디~36마디	14
〈악보4〉 제2곡의 1마디~ 3마디	18
〈악보5〉 제2곡의 17마디~22마디	19
〈악보6〉 제2곡의 29마디~32마디	20
〈악보7〉 제2곡의 39마디~46마디	21
〈악보8〉 제2곡의 54마디~56마디	21
〈악보9〉 제2곡의 66마디~71마디	22
〈악보10〉 제3곡의 1마디~ 8마디	25
〈악보11〉 제3곡의 16마디~24마디	26
〈악보12〉 제3곡의 34마디~36마디	26
〈악보13〉 제3곡의 37마디~51마디	27
〈악보14〉 제3곡의 68마디~86마디	28
〈악보15〉 제4곡의 1마디~ 8마디	32
〈악보16〉 제4곡의 9마디~16마디	33
〈악보17〉 제4곡의 25마디~28마디	34
〈악보18〉 제4곡의 33마디~44마디	34
〈악보19〉 제5곡의 1마디~ 6마디	39
〈악보20〉 제5곡의 11마디~14마디	40
〈악보21〉 제5곡의 27마디~34마디	41
〈악보22〉 제5곡의 41마디~44마디	42
〈악보23〉 제5곡의 46마디~52마디	43
〈악보24〉 제6곡의 1마디~ 8마디	48
〈악보25〉 제6곡의 21마디~32마디	49
〈악보26〉 제6곡의 39마디~44마디	50
〈악보27〉 제6곡의 54마디~58마디	51
〈악보28〉 제7곡의 1마디~ 4마디	55
〈악보29〉 제7곡의 14마디~17마디	55
〈악보30〉 제7곡의 18마디~25마디	56
〈악보31〉 제7곡의 26마디~41마디	57
〈악보32〉 제8곡의 1마디~13마디	61
〈악보33〉 제8곡의 23마디~43마디	62

I. 서 론

1. 연구의 필요성과 목적

19세기의 특징적인 음악 형식중 하나는 리트(Lied)이며 이 리트의 주도적인 역할을 한 나라는 독일이었다. 슈베르트(Franz Peter Schubert:1797~1828)와 함께 독일의 뛰어난 가곡 작곡가로 인정받고 있는 슈만(Robert Schumann:1810~1856)의 최초 가곡집은 1840년에 출판되었으며 그의 예술 가곡 중 걸작이라고 평가받고 있는 대부분의 작품들이 이 시기에 작곡 되었다. 슈만은 낭만주의를 잘 대표하는 작곡가로서 예술 가곡과 짧은 피아노 소품에서 그의 능력의 빛을 발하였는데 특히 가곡에서 피아노의 위상을 성악과 동등한 위치로 끌어 올리는데 공을 세웠다.

「여인의 사랑과 생애(Frauenliebe und Leben)」 Op.42 는 슈만이 1840년에 작곡한 예술가곡의 대표작으로 현대 많은 사람들에게 사랑받고 연주되는 곡이다. 그러므로 본인은 이러한 점에 착안하여 슈만의 대표적 연가곡 「여인의 사랑과 생애」 Op.42 를 본 논문의 주제로 삼아 슈만이 그의 가곡에서 음악과 시를 어떻게 결부시켰는지, 피아노 반주가 시의 내용에 따라 어떻게 표현되었는지 연구함으로써 낭만주의 예술가곡의 흐름과 슈만의 가곡을 이해하고자 한다.

2. 연구의 범위와 방법

로베르트 슈만과 클라라(Clara Wieck Schumann:1819~1896)는 1840년에 결혼하였으며, 슈만의 생애 중에서 가장 행복한 시기는 1840년에서 1841년으로 그의 대부분의 가곡은 이 때 작곡되었다.

연구 범위로는 1840년에 작곡되어 낭만적인 걸작의 하나로 높이 평가되고 있는 샤미소 (Adalbert von Chamisso:1781~1838)의 시에 의한 「여인의 사랑과 생애」 Op.42 를 택하였다.

연구 방법은 작품 분석에 앞서 슈만의 생애와 가곡의 일반적인 특징 그리고 이 작품이 작곡된 배경을 살펴본 후 각 곡들에 붙여진 시의 내용, 형식, 그리고 반주부를 중심으로 8곡을 비교 조사하여 연구하였다.

본 논문은 연구 주제와 관련하여 발표된 학위논문과 국내외 서적, 번역서 및 CD등을 수집하여 정리하고 악보를 참고하여 연구하였다.

II. 본 론

1. 슈만의 생애와 가곡의 특징

1) 슈만의 생애

로베르트 슈만은 1810년 독일 남서부에 있는 마을 쾰비카우(Zwickau)에서 다섯 남매 중 막내로 태어났다. 서적상이자 출판업자 그리고 번역가였던 아버지와 음악에 소질을 지닌 어머니 사이에서 태어난 슈만은 문학과 음악적인 유산을 물려받아 어렸을 때부터 말(言語)과 음(音樂)속에 숨어 있는 맥동(脈動)에 대하여 대단한 감수성과 민감성을 지니고 있었으며¹⁾ 또한 피아노 연주와 작곡에 뛰어난 재능을 보였다.

슈만은 음악가가 되기를 원했지만 16세 때 그의 든든한 후원자였던 아버지가 돌아가시고 음악가가 되는 일에 반대하는 어머니의 강요로 1828년에 라이프찌히 대학 법과대학에 입학하였다. 그러나 법률학에 흥미를 가지지 못하고 결국 법률학 공부를 포기하고 피아노의 대가가 되기 위하여 1830년 라이프찌히에서 가장 유명한 피아노 교사이자 미래 슈만의 부인이 될 클라라의 아버지인 프레드리히 비크(Friedrich Wieck:1785~1873)에게 피아노를 사사받기 시작하였다.²⁾ 그러나 1832년 슈만은 손가락을 강화시키기 위해 고안해 낸 기계로 무리한 연습을 하다 오른손 중지를 영영 못쓰게 되어 피아노의 거장이 되겠다는 꿈을 포기하고 작곡에 전념하게 되었다.³⁾

1) Dieter Kerner, 위대한 音樂家들의 삶과 죽음, 박혜일 역, 폴리포니, 2001, p.107~108.

2) 世界大音樂傳記全集 Vol.4, 創宇 文化社, 1980, p.271.

3) Gorrell Lorraine, 19세기 독일가곡, 심송학 역, 음악춘추사, 1998, p.169.

슈만의 작품 창작기는 라이프찌히 시기(1831~1844), 드레스덴 시기(1844~1850), 뒤셀도르프 시기(1850~1856)로 나누어지는데 1831년에서 1839년의 시기는 피아노 중심의 창작기로서 비크에게 피아노 수업을 받던 중 손가락의 부상으로 피아니스트로서의 꿈을 단념하게 되었고 또한 클라라와의 열애와 그녀의 아버지의 극심한 결혼반대, 그리고 결혼 소송을 통한 승소에 이르기까지 여러 가지 일들 속에서 많은 피아노의 걸작들이 작곡되었다.⁴⁾

1834년에는 비크의 후원을 받아 「음악신보(Die Neue Zeitschrift Für Musik)」를 창간하여 10년 동안 평론가로도 활동하면서 「음악신보」를 통해 쇼팽(Frédéric François Chopin:1810~1849), 멘델스존(Felix Mendelssohn Bartholdy:1809~1847), 브람스(Johannes Brahms:1833~1897), 베를리오즈(Hector Berlioz:1803~1869)등을 세상에 널리 소개하기도 하였다.⁵⁾

슈만의 창작활동 전환기인 1840년은 「노래의 해」로서 그해 2월에는 예나(Jena)대학에서 철학박사를 받기도 하였으며, 9월에는 클라라와 결혼하여 결혼생활의 기쁨을 이야기라도 하듯이 불과 한 해 동안 138곡의 많은 가곡을 작곡하였다.

1841년은 「교향곡의 해」, 1842년은 「실내악의 해」 1843년은 「합창곡의 해」⁶⁾로서 그의 창작활동이 장르별로 집중되어 있으며 1843년에는 멘델스존의 초빙으로 라이프찌히 음악학교에서 잠깐 교편을 잡기도 하였다.

1850년에는 뒤셀도르프 시(市)의 관현악단 및 합창단의 지휘자로 일했으나 젊어서부터 있었던 정신착란이 심해지고 또 시(市)와의 마찰로 인해 1853년 가을에 지휘직을 사임하였다.

4) 음악지우사 편, 작곡가별 명곡해설 라이브러리-슈만.음악세계, 2002, p.288

5) Joseph Machlis, 음악의 즐거움 상권. 신금선 역, 이화여자대학교 출판부, 1997, p.102

6) 작곡가별 명곡해설 라이브러리-슈만, loc. cit

1854년에는 정신착란으로 자살을 시도하다가 구조되어 정신병원으로 옮겨졌으나 그 후 2년간의 병원 요양 생활 끝에 1856년 46세의 젊은 나이로 생애를 마감하였다.⁷⁾

2) 슈만 가곡의 일반적 특징

슈만의 가곡은 슈베르트가 개척한 독일 예술가곡을 더욱 발전시킨 것으로서 음악과 시의 결합을 이루는 낭만주의의 예술 사조를 그대로 잘 반영하였으며 시인, 주제, 분위기, 조의 관계에 따라 곡들을 자주 구분시켜 분류하였다.⁸⁾

그의 가곡의 일반적인 가사들은 그 시대의 훌륭한 시뿐만 아니라 평범한 지인(知人)들의 시에도 곡을 붙였던 슈베르트와는 달리 아이헨도르프(Joseph von Eichendorff:1788~1857), 괴테(Johann Wolfgang von Goethe:1749~1832), 그리고 하이네(Heinrich Heine:1797~1856)와 같은 위대한 독일 시인들의 낭만 서정시를 사용하였다. 또한 볼프(Hugo Wolf:1860~1903)가 다루었던 사실적인 시들은 거의 사용하지 않고 장 파울(Jean Paul:1763~1825)과⁹⁾ 호프만(Ernst Theodor Amadeus Hoffmann:1776~1822)의¹⁰⁾ 영향을 받아 응답 없는 사랑, 과거의 신비 등 초감각적이고 영적인 세계에 대한 내용을 추구하였다.¹¹⁾

슈만의 가곡은 시와 선율의 완전한 일치와 조화를 이루는 많은 아름다운 곡들을 작곡하였는데 그의 선율들은 온화하고 표현적이기는

7) 김승일 편, 문화사로부터 접근하는 서양음악사. 예일출판사, 2004, p.212

8) 김미애, 독일가곡의 이해, 삼호 출판사, 1998, p.86

9) 독일의 시인이며 소설가이다. 인간적인 것과 정신생활을 감정과 공상을 극도로 확대하여 유머러스하고 풍자적으로 표현한 산문 예술의 대가이다.

10) 독일의 작가, 음악가 그리고 화가였다. 환상, 망상을 기인답게 작품에 도입하여 근대 괴기소설의 시조가 되었다.

11) Gorrell Lorraine, Ibid, p.166~167

하지만 선율들이 종종 성악부와 피아노부에 나뉘어 표현되기 때문에 때론 자연스럽게 못할 때도 있다.¹²⁾

슈만의 가곡에서 중요한 업적이라 할 만한 것은 피아노의 위상을 성악과 동등한 위치로 끌어올린 것인데 이것은 라이프찌히 시기의 피아노곡 창작을 통해 길러진 피아노 반주 부분의 표현력이다. 그는 가곡에서 피아노 역할을 확장시켜 피아노가 순수하게 반주의 역할만을 하는 것이 아니라 성악과 함께 시의 의미를 지지, 설명, 강조하게 한다.¹³⁾ 특히 피아노에서 끊임없이 새로운 화성들을 창조해내며 피아노 소품이 되기도 충분할 만큼 전주, 간주, 후주 부분들은 대체로 긴 편이다.¹⁴⁾

슈만은 그의 가곡에서 주어진 하나의 아이디어를 집중해서 되풀이하였으며, 규칙적이거나 명료함 대신에 리듬에서 싱크로페이션을 즐겨 사용하며 불규칙한 자리에 액센트와 스포르잔도를 자주 사용하여 음악의 애매함을 추구하였다.¹⁵⁾

슈만은 그의 일생동안 가곡 창작활동에 있어서 문학과 음악의 조화를 이루고 서정적인 낭만적 색채를 잘 표출하며 낭만주의 예술가곡을 대표하는 주옥같은 많은 가곡을 남기게 된다.

---

12) D. Grout & C. Palisca, A History of Western Music(서양음악사), 세광출판사, 1996, p.660

13) 작곡가별 명곡해설 라이브러리-슈만, Ibid, p.289

14) C. Kimball, Song 하권, 채은희 역, 도서출판형설, 2004, p.37

15) F. E. Kirby, 피아노 음악사 20세기 말까지, 김혜선 역, 도서출판다리, 2003, p.204

2. 작품의 시대적 배경

1) 작곡 배경

슈만은 그의 작곡 생활의 첫 10년을 피아노 작곡에만 전념하다가 갑자기 1840년에 가곡 작곡으로 방향을 바꾸어 한 해 동안 무려 138곡의 가곡을 썼는데 이 「여인의 사랑과 생애」도 1840년에 작곡된 그의 대표작이다.

「여인의 사랑과 생애」는 샤미소의 여덟 편의 시에 바탕을 두어 한 젊은 여인이 한 남자를 만나 사랑에 빠지며 그 후 약혼, 결혼, 출산, 그리고 남편의 죽음으로 미망인이 되기까지의 여인의 사랑과 삶에 대한 매우 낭만적인 19세기 견해의 내용을 바탕으로 한 가곡 집이다.¹⁶⁾

이 곡의 시대적 배경으로는 1750년 이후 종교적, 세속적 지배자를 동일시하는 풍조가 남편에게까지 확대되었고, 문화면에서 남성은 태어날 때부터 활동적, 외향적이며 반대로 여성은 상냥하고 언제나 남성에게 헌신적이라는 특성으로 고정시키는 경향이 강하였고 음악 역시 이러한 풍조에 적극적으로 가세하고 있었다.¹⁷⁾ 그리고 슈만은 이 곡을 작곡 할 때 즈음에 클라라가 음악가로서 자신보다 유명한 지위에 있었기 때문에 열등감의 해소책으로 예나 대학에서 철학박사 학위를 받기도 하였다.¹⁸⁾

슈만은 자기 생애에 처음으로 다가온 환희의 순간들을 만끽하면서 도 피아니스트로 유명한 클라라에게 열등감을 느끼고 있었고 반면

16) 世界大音樂傳記全集 Vol.4, Ibid, p.278~279

17) Evar Rieger, 서양음악사와 여성, 김금희 역, 이화여자대학교출판부, 1991, p.168

18) 世界大音樂傳記全集 Vol.4, Ibid, p.304

에 클라라에게 일생의 헌신적인 반려자의 모습을 기대했기 때문에 종속적인 여인의 상을 그린 샤미소의 이 시들에 이끌렸던 것이다.¹⁹⁾

18세기 말경 피아노는 독주, 반주 악기로서 자리를 잡고 있었으며, 피아노의 기술적, 표현적 역량은 리트발전에 크게 기여하고 있었다. 또한 슈만은 베토벤 이후 가곡 분야에 중요한 변화가 일어났다는 사실을 인정하였고 슈베르트가 베토벤의 계승자로서 일생의 대부분을 가곡 작곡에만 전념하였다는 사실이 슈만에게 가곡에 대한 관심을 높이도록 작용하였다.²⁰⁾

특히 그중 무엇보다도 프레드리히 비크의 극심한 반대를 이기고 클라라와 1840년에 결혼하게 되어 자신이 일구어낸 사랑의 승리와 행복이 슈만으로 하여금 이 가곡을 작곡하게 한 요인으로 손꼽을 수 있겠다.²¹⁾

2) 샤미소(Adalbert von Chamisso:1781~1838)

본명이 Louis Adelaïde de Chamisso인 샤미소는 프랑스 귀족 출신의 독일 시인이자 식물학자로 1781년 프랑스 북부 샹파뉴(Champagne)지방의 명문 귀족 가문에서 태어났다.²²⁾ 그러나 샤미소가문은 프랑스 혁명 후 1790년에 혁명 정부에 의해 귀족의 특권을 박탈당하고 독일로 망명하여 평생 동안 망명지 독일을 구원의 국가로, 제2의 고향으로 여기며 독일인으로 살게 된다.²³⁾

그는 20세에 프로이센 군 사관으로 임명되어 1806년에는 대불전쟁에 출전하여 제2의 조국을 위하여 모국과 싸워야 하는 운명을 겪기도

19) Gorrell Lorraine, Ibid, p.190

20) C. Kimball, Ibid, p.37

21) Dieter Kerner, Ibid., p.113.

22) 지명렬, 독일 낭만주의 총설, 서울대학교출판부, 2000, p.350

23) 박찬기, 독일 문학사, 을지사, 1992, p. 279

하였다.

1812년에는 베를린 대학 의학부에 입학하여 동·식물학, 해부학을 공부하였으며 1818년에는 베를린대학에서 명예 박사학위를 받기도 하였다. 24)

독일 낭만주의의 영향을 받았던 샤미소는 환상적인 내용의 「페터 슐레밀의 신기한 이야기(Peter Schlemihls wundersame Geschichte):1814」를 발표하여 이름을 날렸고, 낭만주의 문학의 최고 고전적 작품으로 오늘에 이르고 있다.25) 그의 대표적 작품에는 「봉쿠르 섬(Schloß Boncourt):1821」, 「살라스의 고메즈(Salasy Gomes):1829」, 「여인의 사랑과 생애(Frauenliebe und Leben):1830」 등이 있으며 이 「여인의 사랑과 생애」는 낭만주의와 사실주의 경향이 함께 녹아 든 작품으로 슈만이 음악으로 작곡하여 샤미소를 세계적인 시인으로 만들었다.26)

---

24) 지명렬 편, 독일 문화사 조사, 서울대학교출판부,1986, p. 248

25) www. song-in. co. kr

26) 지명렬 편, loc. cit

3. 「여인의 사랑과 생애(Frauenliebe und Leben)」

Op.42에 관한 피아노 반주 연구

슈만의 「여인의 사랑과 생애」는 클라라와 결혼한 해인 1840년에 작곡된 곡으로서 한 여인이 한 남자를 사모하다가 결혼하여 아이도 낳았으나 결국 남편과 사별한다는 내용이다. 이 곡은 각각의 피아노 반주로 다음 곡에 이어지도록 작곡되었으며 슈만 특유의 서정성이 곁들여져 정교한 피아노 반주와 함께 독특한 낭만성을 표출하고 있다.²⁷⁾

본 논문에서는 8곡으로 구성되어 있는 그의 연가곡 「여인의 사랑과 생애」를 통하여 슈만이 일생동안 추구하였던 음악과 시의 융화 그리고 성악과 대등하게 시어의 의미를 지지, 설명, 강조하는 피아노 반주의 역할을 연구하며, 슈만의 예술가곡 작곡의 세계를 살펴보고자 한다.

1) Seit ich ihn gesehen(그이를 처음 본 후)

(1) 시의 원문과 번역²⁸⁾

Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein,

그이를 처음 본 후로 내 눈이 먼 것만 같아요.

Wo ich hin nur blicke, seh ich ihn allein;

바라보는 곳마다 그이만 보여요.

Wie im wachen Traume schwebt sein Blid mir vor,

27) 世界大音樂傳記全集 Vol.4, Ibid, p.279

28) 피종호 편, 아름다운 독일 연가곡, 도서출판자작나무, 1999

백일몽처럼 그이 모습 눈앞에 어른거리고,
 Taucht aus tiefstem Dunkel heller nur empor.
 깊은 어둠에서는 더욱 밝게 떠오르지요.

Sonst ist licht-und farblos alles um mich her,
 그 밖의 내 주위 모든 것은 빛도, 색깔도 없어요.
 Nach der Schwestern Spiele nicht begehrt ich mehr,
 자매들과 놀이도 하고 싶지 않고
 Möchte lieber weinen still im Kämmerlein;
 차라리 방에서 조용히 울고 싶어요.
 Seit ich gesehen, glaub ich blind zu sein.
 그이를 처음 본 후로 나는 눈이 먼 것만 같아요.

(2) 구성과 형식

조 성 : B^b major

박 자 : 3/4

빠르기 : Larghetto(Largo 보다 조금 빠르고 밝은)

형 식 : A , A'의 2부 형식을 취한 유절가곡

<표1> Seit ich ihn gesehen의 구성 구조

형식	A			A'			
	전주	a	b	간주	a	b	후주
마디	1	2~7	8~14	15~17	18~23	24~31	32~36
구성	B ^b	c	F→B ^b	B ^b	C	F→B ^b	B ^b

(3) 반주 연구

한 여인이 처음으로 마음이 끌리는 남자를 만나 사랑을 느끼면서 기쁨과 가슴 설레임을 표현한 노래로, 첫 번째 이 노래의 기법은 마지막 제8곡의 후주로 다시 쓰이며 이 연가곡을 통일성 있게 만드는 중요한 역할을 한다.

슈만은 대개 하나의 주어진 아이디어를 집중해서 되풀이 하는데²⁹⁾ 첫 번째 이 곡 전체에 빈번히 나타나는 ♩의 리듬 사용과 Baroque의 Sigh motive³⁰⁾적인 효과로 여인이 사랑에 빠져 수줍은 듯 두근거리는 설레임과 근심을 나타내며 이 곡 전체의 분위기를 이끌어 가고 있다.

이 곡은 2연으로 된 유절형식³¹⁾으로 똑같은 반주를 취하고 있지만 제1연은 여인의 마음에 찾아온 사랑의 감정을 기쁨과 설레임은 기쁨으로 표현하고 제2연은 사랑의 감정으로 인하여 오히려 우울함이 찾아온 것을 표현하고 있다.

슈만의 선율은 흔히 상행선(Ascending line)으로 구성되는데³²⁾ 여기에서도 처음 시작한 F음을 기점으로 각 Phrase마다 선율을 상행시켜가며 그리움의 정도를 더 높여가고 있으며 대체적으로 순차진행을 써서 여인의 마음에 찾아온 사랑을 남몰래 고민하듯 조심스레 표현하고 있다.

제3마디의 액센트는 그녀에게 처음으로 다가온 사랑의 사건을 함축적으로 묘사하고 있으며, 제4마디에서는 감7화음을 사용하여 사랑에 눈먼 여인의 심리를 그려내고 있으며 슈만이 즐겨 사용하는

29) J. Gillespie, 피아노 음악, 김경임 역, 계명대학교출판부, 1982, p.287

30) 바로크 시대의 노래에서 걱정과 근심을 나타낼 때 한숨을 쉬는 듯한 두, 세 개로 된 음의 짧은 선율을 뜻한다.

31) 시의 각 절이 제1절에 붙여진 선율을 되풀이하는 가곡으로 시가 규칙적인 형식으로 만들어지고 그 내용이 동일 선율의 반복을 허용하는 경우에 이 형식을 취한다.

32) J. Gillespie, loc. cit

싱크로페이션(Syncopation)과³³⁾ 2도 도약된 주제 선율로 연결하여 여인의 심리를 더 강조하고 있다(악보1).

〈악보1〉 제1~4마디

“그 이를 처음 본 후로 내 눈이 먼 것만 같아요.”

계속 같은 음형을 반복하며 여인의 심리를 묘사하다가 제8마디 반주부에서 처음으로 노래가 나오며 화성의 색채가 3화음으로 두꺼워지면서 성악 성부와 같은 옥타브에 있던 반주부와는 달리 여기서는 성악 성부보다 한 옥타브 아래로 내려와 사랑에 빠지게 한 남자를 생각하는 여인의 사랑에 대한 깊은 내면 심리를 잘 표현하고 있다. 그리고 제11마디부터는 하행하는 2도 음정과 계류음³⁴⁾을 사용하여 여인의 사랑의 감정에 대한 수동성과 연약함을 표현하고 있다. 또한 반음계 진행을 빈번히 사용하여 여성의 동요하는 심리를 섬세하게 묘사하고 있다.(악보2)

〈악보2〉 제8~15마디

“백일몽처럼 그이 모습 눈앞에 어른거리고
깊은 어둠에서는 더욱 밝게 떠오르지요.”

33) 피아노 음악 강좌 Vol.5, 음악춘추사, 1992, p.253

34) Suspension : 두 마디와 두 개의 화음이 사용되며 불임줄로 이어져 다음 마디의 강박에 나타나고 아래 또는 위로 순차 진행하여 해결된다.

wie im wa-chen Trau-me schen-ken mir vor-taucht aus tie-fer stem-
 men sel-hel-ler, sel-ler nur, em por.

제31마디는 허위중지를 통하여 반주부를 길게 연장시켜 처음에 쓰인 전주의 주제선율을 후주에서 다시 쓰며 사랑에 빠진 여인의 심리를 한번 더 강조했으며 마지막 마디의 페르마타를 사용한 I 화음으로 그제 서야 여인의 마음이 차분하게 가라앉음을 표현하고 있다. (악보3)

〈악보3〉 제31~36마디

2) Er, der Herrlichste von allen(모든 사람 중에 가장 훌륭한 분)

(1) 시의 원문과 번역

Er, der Herrlichste von allen
모든 사람 중에 가장 훌륭한 분,
Wie so milde, wie so gut.
그이는 참 온화하고 선명하지.
Holde Lippen, klares Auge,
아름다운 입술, 맑은 눈,
Heller Sinn und fester Mut.
밝은 마음에 굳건한 용기.

So wie dort in blauer Tiefe
저기 깊고 푸른 하늘에
Hell und herrlich jener stern,
밝고 찬란한 별이 빛나듯
Also er an meinem Himmel
그이는 나의 하늘에서 빛나네
Hell und herrlich, hehr und fern.
밝고 찬란하며, 고귀하게 멀리서.

Wandle, wandle deine Bahnen;
가세요, 그대의 길을 가세요,
Nur betrachten deinen Schein,
다만 그대의 빛을 보게 하세요,

Nur in Demut ihn betrachten,
겸손히 그 빛을 바라보게 하세요,
Selig nur und traurig sein.
축복이지만 슬프게.

Höre nicht mein stilles Beten,
나의 조용한 기도를 듣지 말고
Deinem Glücke nur geweiht;
그대의 행복을 받들게 하세요.
Darfst mich niedre Magd nicht kennen,
이 비천한 소녀를 아실 필요는 없지요,
Hoher Stern der Herrlichkeit.
드높이 찬란한 별이여.

Nur die Würdigste von allen
모든 여인 중에 가장 기품있는 여인이
Darf beglücken deine Wahl
당신의 선택을 받고 행복할 거예요.
Und ich will die Hohe segnen
그러면 나 수천 번이고
Viele tausend Mal.
그 귀한 아가씨를 축복하렵니다.

Will mich freuen dann und weinen,
나 기쁨에 겨워서 울겠어요,
Selig, selig bin ich dann,

정말로 지극히 행복할 거예요.

Sollte mir das Herz auch brechen,

그때 내 마음이 찢어지게 되면,

Brich, o Herz, was liegt daran?

찢어져라, 오 마음아, 무슨 상관이겠느냐?

(2) 구성과 형식

조 성 : E^b major

박 자 : 4/4

빠르기 : Innig lebhaft(열정적이며 생기있고 활발하게)

형 식 : ABACA의 론도형식을 취한 통전가곡

<표2> Er, der Herrlichste von allen의 형식 구조

형식	A			B		A	C	A		
	전주	a	a'	간주	b	a''	c	간주	a'''	후주
마디	1	2~9	10~17	17~20	21~28	29~38	39~54	55~56	57~66	67~71

<표3> Er, der Herrlichste von allen의 조성 구조

조성	E ^b	b ^b	D ^b	E ^b	F	g	B ^b	c	E ^b
마디	1~39	40~41	42	43~45	46~47	48	49~50	51~57	58~71

(3) 반주연구

누구보다도 뛰어난 그대, 모든 사람들 중에서 그 사람이 제일 훌륭하고 멋지다고 여인은 생각하지만 아직까진 부끄러워 보는 것만

으로도 가슴이 뛰기 때문에 피아노 반주의 계속되는 ♩의 리듬으로 여인의 수줍으면서도 들뜬 마음을 표현하고 있다.

슈만은 자주 똑같은 음 혹은 연속적 선율구를 반복했는데³⁵⁾이 곡에서도 슈만은 8분음표의 연타로 여인의 두근거리고 있는 마음을 표현하고 있다.

처음 제1마디~3마디를 보면 성악부는 높게 도약하여 그 남자는 높게 있음을 표현하고 있으며, 반면에 피아노 반주는 왼손 파트를 낮은 음으로 있게 하여 여인은 굉장히 낮은 사람으로 표현하고 있다. 그래서 사랑하는 남자가 너무 훌륭하기에 자신의 상대가 되지 않는다고 생각하는 여인의 마음이 잘 드러나 있으며, 붓점 리듬과 3도의 음정을 사용하고 있는 성악 선율에서 그가 훌륭하고 멋지다고 생각하며 그 남자를 신뢰하고 있는 여인의 마음 또한 잘 드러나 있다. (악보4)

〈악보4〉 제1~3마디

“모든 사람 중에 가장 훌륭한 분”

슈만의 작곡 기법에서 해학과 변덕스러움을 나타내기 위해 엇갈린 반대의 액센트와 불규칙한 자리에 스포르잔도를 썼는데³⁶⁾제17마디

35) Gorrell Lorraine, Ibid, p.179

36) 피아노 음악 강좌 Vol.5, Ibid, p.253

에서 제20마디의 간주를 보면 처음 선율에 강박의 액센트를 여기서는 싱크페이션을 사용하여 액센트 자리를 바꿈으로써 여인의 심리 변화가 있다는 것을 미리 간주에서 예시하고 있다. 그리고 하행하는 2도 음정으로 연약함을 표현하기도 하는데³⁷⁾ 제21마디~22마디를 보면 성악 선율과 반주 선율을 서로 번갈아 2도씩 하행해 가며 여인의 연약해진 마음을 표현하고 있다. (악보5)

〈악보5〉 제17~22마디

“가세요, 그대의 길을 가세요,”

상행하는 음계는 대개 장엄하고 유쾌한 것을 표현하는데 하행하는 음계는 무엇인가 답답하고 가냘픈 애수를 느끼게도 해 주는데³⁸⁾ 제2마디의 Bass line을 보면 멋진 남자를 생각하며 반음씩 상행하고

37) Eva Rieger, Ibid, p.167

38) Eva Rieger, Ibid, p.176

있는 반면, 다시 A가 돌아오는 제 29마디의 Bass line은 반음씩 하행하고 있다. 이것은 남자에게 그대의 길을 가라고 말은 하고 있지만 여인의 실제 마음은 그렇지 않으면서 어쩔 수 없이 보내야 된다는 이중적인 심정을 잘 드러내고 있다. (악보6)

〈악보6〉 제29~32마디

“나의 조용한 기도를 듣지 말고 그대의 행복을 받들게 하세요.”

Ho - re nicht mein stil - les Be - ten, dei - nem Gluk - ke nur - ge weihst;

제39마디부터의 성악부에서 다른 여인이 선택을 받았을 때 자기는 겸손하게 받아들이며 그 여인을 축복해 주겠다는 내용이 나오지만 반주부에서 잦은 감화음, 단화음들이 보이고 반음계 진행들과 two note slur로 실망함과 복잡 미묘한 여인의 속내가 잘 드러나 있다. 이를 볼 때 슈만이 시의 의미를 지지, 설명, 강조하는 일을 성악과 함께 나누어 맡게 했던 피아노 반주의 역할을 잘 엿볼 수 있는 부분이기도 하다.(악보7)

〈악보7〉 제39~46마디

“모든 여인 중에 가장 기품 있는 여인이 당신의 선택을 받고
행복할 거예요. 그러면 나 수천 번이고
그 귀한 아가씨를 축복하렵니다.”

41 Nur die Würdigste von allen darf be-

43 will die Hohe segnen viele tausend Mal.

제54마디부터 제 56마디의 간주에서는 주제 선율을 높고 낮은 음역에서 반복하여 사용하며 여인이 불안 해 하면서도 다른 한편으로는 자신이 선택될 수 있다는 행복한 기대감도 동시에 해보는 여인의 오락가락하는 마음이 잘 드러나 있다.(악보8)

<악보8> 제54~56마디

54

56

상행선으로 구성되는 선율은 주로 질문하는 듯한 성격을 주는데³⁹⁾ 제66마디부터의 후주에서는 선율이 상행하며 ‘그의 선택이 무엇까?’ 하고 질문하는 듯하고 고의적으로 모호하게 표현된 다성적인 반음계 진행으로 하여금 여인의 동요하는 마음과 불안함을 표현하다가 불협화음에서 협화음으로 종지하여 다음에 나오는 곡에 대한 중요한 심리적인 연결고리를 제공하고 있다.(악보9)

〈악보9〉 제 66~71마디

The musical score consists of two systems. The first system (measures 66-68) features a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The vocal line begins with a dynamic of *mf* and includes notes marked with 'a' and 'm'. The piano accompaniment includes a variety of articulations such as slurs, accents, and dynamic markings like *mf* and *f*. A *ritard.* marking is present in the final measure of the first system. The second system (measures 69-71) starts with a dynamic of *ff* and continues with complex rhythmic patterns and articulations in both the vocal and piano parts.

39) J. Gillespie, Ibid, p.287

3) Ich kann's nicht fassen, nicht glauben(나 이해할 수 없어, 믿을 수 없어).

(1) 시의 원문과 번역

Ich Kann's nicht fassen, nicht glauben,
나 이해할 수 없어, 믿을 수 없어,
Es hat ein Traum mich berückt;
꿈이 나를 홀린 거야.
Wie hätt' er doch unter allen
모든 이들 가운데 가련한 나를
Mich Arme erhöht und beglückt?
그이가 선택하여 행복하게 해주다니?

Mir war's, er habe gesprochen:
그이가 내게 말한 것 같은데,
"Ich bin auf ewig Dein",
‘난 영원히 그대의 것’이라고.
Mir war's, Ich träume noch immer,
‘난 여전히 꿈을 꾸는 것 같아,
Es kann ja nimmer so sein.
그런 일은 절대로 있을 수 없어.

O laß im Traume mich sterben,
오 꿈속에서 죽게 내버려뒀어요,
Gewieget an seiner Brust,

그대 품에 안긴 채로,
 Den seligen Tod mich schlürfen
 복된 죽음이 나를 마시게 해요,
 In Tränen unendlicher Lust.
 무한한 기쁨의 눈물 속에서.

(2) 구성과 형식

조성 : C minor

박자:3/8

빠르기 : Mit Leidenschaft(열정을 가지고)

형식 : A, A'의 2부 형식을 취한 통절가곡

<표 4> Ich kann's nicht fassen, nicht glauben의 형식 구조

형식	A		A'			
	a	b	a'	a	간주	coda
마디	1~15	16~35	36~51	52~67	68~75	76~86

<표 5> Ich kann's nicht fassen, nicht glauben의 조성 구조

조성	c	E ^b	g	E ^b	c	C
마디	1~17	18~25	26~29	30~51	52~82	83~86

(3) 반주 연구

사랑하는 남자가 자신을 선택한 믿을 수 없는 일이 벌어지자 꿈인지
 생시인지 구별 할 수 없을 정도의 기쁨으로 놀란 여인의 가슴

뛰는 흥분을 반주부의 많은 스타카토로 표현하고 있다.

이 곡은 여인이 기뻐하는 곡임에도 불구하고 단조로 구성되어있는데, 슈만은 이 곡을 통해 여인이 선택받는 것이 해피엔딩이 아니라 선택받은 동시에 불행한 결말을 예고하고자 하는 단조의 구성으로 결말에 대한 음악적인 연결고리를 제공하고 있다.

전주 없이 못갓춘마디로 바로 시작되어 자기 자신이 사랑하는 남자에게 선택받은 갑작스런 뜻밖의 일이 벌어졌다는 것을 잘 보여주고 있다.

제1마디부터의 성악부에서 동음진행 선율들로 recitative⁴⁰⁾적인 음조림을 하다가 갑자기 4도나 6도위로 도약하였다가 내려오는데 이것은 급작스런 일로 인한 여인의 고조된 흥분을 잘 보여주고 있다. 그러다가 제7마디에선 그 놀라운 사건에 믿을 수 없는 여인의 마음을 감화음으로 마무리하고 있다.(악보10)

〈악보10〉 제1~8마디

“나 이해할 수 없어, 믿을 수 없어, 꿈이 나를 흘린 거야.”

Mit Leidenschaft.

Ich kann's nicht fas - sen, nicht glau - ben, es hat ein Traum mich be - rückt.

슈만의 음악에서는 레가토 연결선을 고전양식의 기보법과 다르게 연결시켜 슬러에 의해 실제적 구조를 찾는데⁴¹⁾ 제16마디에서는 남자

40) 서창이라고 불리는 이 말은 오페라, 오라토리오, 칸타타 등에 사용되는 것으로 노래보다 대사에 중점을 두어 노래하는 창법이다.

41) 피아노 음악 강좌 Vol.5, Ibid, p.253

가 직접 말하는 장면이 아니라 “난 영원히 그대의 것”이라고 말한 것을 여인의 회상하는 장면으로 반주부에서는 스타카토가 사라지고 반대되는 긴 슬러를 가진 legato 주법의 반주가 등장하여 회상하고 있는 여인의 모습이 잘 그려져 있다.(악보 11)

〈악보11〉 제16~24마디

“그이는 내게 말한 것 같은데, ‘난 영원히 그대의 것’이라고.”

ff *ritard.*
 a *ff* *ritard.*
 p
 Mir war's er ha - be ge spro-chen: "ich bin auf e - wig dein;" mir

또한 제34~36마디에서는 V로 반중지하여 절대로 일어날 수 없는 사건이 벌어진 것에 대하여 의아해하며 그 일을 믿을 수 없다는 여인의 마음이 잘 담겨 있다. (악보12)

〈악보12〉 제34~36마디

“그런 일은 절대로 있을 수

ff *ritard.* *y*
 a *ff* *ritard.* *y*
 nim-mer so sein.

없어.”

제37마디부터에서는 너무나도 꿈같아서 차라리 꿈이라면 깨지 말고 꿈속에서 죽게 내버려 두라는 말이 나오는데 여기서의 죽음이란 단어는 슬픔을 내포하고 있는 것이 아니라 행복에 겨운 죽음을 의미하기에 반주부의 화성도 어둡지 않은 밝은 장조의 화음을 쓰고 있다.

또한 슈만은 일반적으로 rit. 부분에서는 정확한 템포를 요구하지 않는데⁴²⁾ 제49~51마디에서부터는 믿을 수 없는 흥분되고 놀라운 일이 급작스럽게 일어났다는 것을 표현하기 위해 제51마디부터 a tempo를 표기하고 있다.(악보13)

〈악보13〉 제37~51마디

“오 꿈속에서 죽게 내버려둬요. 그대 품에 안긴 채로.
복된 죽음이 나를 마시게 해요, 무한한 기쁨의 눈물 속에서.”

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 37 to 48. The second system starts at measure 45 and ends at measure 51. The vocal line is written in a soprano clef, and the piano accompaniment is in a grand staff. The lyrics are in German. The score includes dynamic markings such as *f*, *ritard.*, and *a tempo*. The piano part features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes.

42) 피아노 음악 강좌 Vol.5, Ibid, p.253

4) Du Ring an meinem Finger(너, 내 손가락의 반지여)

(1) 시의 원문과 번역

Du Ring an meinem Finger,
너, 내 손가락의 반지여,
Mein goldenes Ringelein,
나의 작은 금반지여,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
내 너를 경건히 입술에 대어 보노라,
An das Herze mein.
내 가슴에도.

Ich hatt' ihn ausgeträumet,
나는 마지막 꿈을 꾸었네,
Der Kindheit friedlich schönen Traum,
어린 시절의 다정하고 아름다운 꿈을.
Ich fand allein mich, verloren
나 홀로 길을 잃었네,
Im öden unendlichen Raum.
끝없이 황량한 곳에서.

Du Ring an meinem Finger,
너, 내 손가락의 반지여,
Da hast du mich erst belehrt,
너는 비로소 나에게 가르쳤고,
Hast meinem Blick erschlossen
나의 눈을 열어보였도다,

Des Lebens unendlichen, tiefen Wert.
 삶의 무한하고 심오한 가치를.

Ich will ihm dienen, ihm leben,
 나는 그에게 시중들고 그를 위해 살리라,
 Ihm angehören ganz,
 온전히 그의 것이 되어,
 Hin selber mich geben und finden
 그에게 내 전부를 드리고,
 Verklärt mich in seinem Glanz.
 그의 광채 속에서 새로이 변하리라.

(2) 구성과 형식

조성 : E^b major

박자 : 4/4

빠르기: Innig(친밀하게)

형식 : A, B, A', C, A"의 론도 형식을 취한 통절가곡

<표 6> Du Ring an meinem Finger의 구성 구조

형식	A		B	A'		C	A"		
	a	a'	b	a"	a'''	c	a"	a'''	후주
마디	1~3	4~7	8~15	16~19	20~23	24~31	32~35	36~40	41~44
구성	E ^b		B ^b →A ^b		C→B ^b		E ^b	A ^b B ^b	E ^b

(3) 반주 연구

앞의 곡들보다는 드디어 약혼식을 치러서 안정을 찾고 행복해 하는 여인의 마음처럼 곡이 차분해졌다. 이곡은 제목이 암시하듯이 음악의 시작 선율은 반지와 같이 등글게 움직이고 있으며⁴⁵⁾ 피아노 반주는 여인이 자신의 손에 끼워진 약혼반지를 들여다보고 또 들여다보며 행복에 겨워 빙글빙글 돌고 있는 듯한 모습을 상상하게 한다. 또한 다른 가곡들과는 달리 전주나 간주가 사용되지 않고 있으며, 다른 섹션(section)으로 넘어갈 때 V로 중지하여 종결감을 주지 않고 노래가 계속 되는 것이 특징으로 여인이 사랑의 결실로 인해 마냥 행복해 하는 모습을 그리며 설 틈을 주지 않고 있다.

이 곡은 특히 낭만적인 선율을 지니고 있으며 슈만 특유의 서정성이 곁들여져 정교하고 치밀한 피아노 반주와 함께 독특한 낭만성을 표출하고 있는 곡이기도 하다.⁴⁶⁾

제1~8마디까지의 A부분은 성악부와 피아노부의 윗선율이 unison으로 대위법적으로 움직이고 있으나 슈만은 여전히 낭만파 음악 구조의 흐름인 호모포니(homophony)를 기반으로 하고 있다. 또한 반음 상승하였다가 다시 반음씩 두 번 내려오거나, 반음 내려왔다가 다시 반음 상승하는 움직임은 서양음악에서 사랑에 취한 한숨을 나타내는 모티프로 사용되는 기법으로⁴⁷⁾ 제3마디의 goldenes Ringelein(금반지)라든가 제8마디의 Herze mein(나의 가슴에) 부분 등에서 슈만 특유의 사랑에 취한 한숨으로 여인의 행복의 설레임을 표현하고 있다.(악보 15)

〈악보15〉 제1~8마디

“너, 내 손가락의 반지여, 나의 작은 금반지여,
내 너를 경건히 입술에 대어 보노라. 내 가슴에도.”

45) 문경수, 성악문헌(독일 가곡 편), 솔렘기획, 1998, p.213

46) 김승일 편, 문화사로부터 접근하는 서양음악사, 예일출판사, 2004, p.212

47) 김미애, Ibid, p.109~110

있다가 현실로 다시 돌아오는 것 같은 연결구를 쓰는 등 피아노 반주로 시의 의미와 내용을 더 지지해주며 분위기를 잘 묘사해 주고 있다.(악보16)

〈악보16〉 제9~16마디

“나는 마지막 꿈을 꾸었네, 어린 시절의 다정하고 아름다운 꿈을.
나 홀로 길을 잃었네, 끝없이 황량한 곳에서.”

악곡의 속도가 감정의 표현에 따라 중간에 달라지는 기법은 슈만이 특히 즐겨 쓰던 기법인데⁴⁹⁾ 제25마디부터 오직 그를 섬기며 그를 위해 살겠다는 사랑의 다짐을 노래할 때 반주부에서 Nach und nach rascher(점점 급하게)란 지시어와 함께 8분 음표 연타로 여인의 벽찬 감정을 표현하고 있으며 또한 제28마디에서는 ganz(모든 것)라는 단어가 가장 높은 음으로 강조되며 ritard.가 지시되어 있다.(악보17)

49) 김미애, Ibid, p.109~110

〈악보17〉 제25~28마디

“나는 그에게 시중들고 그를 위해 살리라, 온전히 그의 것이 되어,”

The musical score consists of three staves. The top staff is a vocal line with lyrics in German: "Ich will ihm die - nen, ihm le - ben, ihm an - ge - ho - ren ganz." The bottom two staves are piano accompaniment. The score includes dynamic markings like 'f' and 'ritard'.

마지막 섹션인 제33마디부터는 여인이 벅차올랐던 마음을 가라앉히며 다시 한 번 반지를 들여다보고 있는 모습을 처음의 주제 선율로 다시 나타내며, 감미롭고 서정적인 선율의 후주로 여인의 절정에 달한 행복을 표현해 주고 있다.

슈만은 바하(Johann Sebastian Bach:1685~1750)를 존경했으며 그의 수많은 대위법 작품에서 본보기를 끌어내어 작곡했는데⁵⁰⁾마지막 두 마디에서도 나타나는 대위법적인 반음계 진행은 여인이 좋으면서도 미래에 대한 부정적이며 불안한 마음을 동시에 갖고 있다는 것을 표현해 준다.(악보18)

〈악보18〉 제33~44마디

“너 내 손가락의 반지여, 나의 작은 금반지여,
내 너를 경건히 입술에 대어 보노라, 내 가슴에도.”

50) J. Gillespie, Ibid, p.286

f **D** **a** **f** **D**

Du Ring an mei - nem Fin - ger, mein gol - de - nes Rin - ge -

36 **f** **D** **a** **f** **D**

lein, ich druk - ke dich fromm an die Lip - pen, dich

39 **f** **D** **a** **f** **D**

fromm an die Lip - pen, an das Her - ze mein.

42 **f** **D** **a** **f** **D**

5) Helft mir, ihr Schwestern(자매들아, 나를 도와주오)

(1) 시의 원문과 번역

Helft mir, ihr Schwestern,
자매들아, 나를 도와주오,
Freundlich mich schmücken,
어여쁘게 나를 꾸며주오,
Dient der Glücklichen heute, mir,
오늘은 행복한 나를 위해 봉사해다오.
Windet geschäftig
어서 서둘러
Mir um die Stirne
나의 이마를
Noch der blühenden Myrte Zier.
미르테 꽃 장식으로 감아주오.

Als ich befriedigt,
전에 내가
Freudigen Herzens,
만족스럽고 행복한 마음으로
Sonst dem Geliebten im Arme lag,
사랑하는 님의 팔에 누웠을 때,
Immer noch rief er,
그이는 여전히
Sehnsucht im Herzen,
마음 속 그리움으로
Ungeduldig den heutigen Tag.

초조하게 오늘은 재촉했었지.

Helft mir, ihr Schwestern,
자매들아, 나를 도와주오,
Helft mir verscheuchen
어리석은 불안을
Eine törichte Bangigkeit;
떨치게 해주오.
Daß ich mit klarem
그이를 맑은 눈으로
Aug ihn empfangе,
맞이할 수 있도록.
Ihn, die Quelle der Freudigkeit.
기쁨의 근원인 그이를.

Bist, mein Geliebter,
사랑하는 님이여.
Du mir erschienen,
그대 내게 오셨군요,
Gibst du mir, Sonne, deinen Schein?
태양을, 그대의 빛을 주시렵니까?
Laß mich in Andacht,
경건한 마음으로,
Laß mich in Demut,
겸손한 마음으로,
Laß mich verneigen dem Herren mein.
내 주인께 드리는 인사를 받으세요.

Streuet ihm, Schwestern,

자매들아, 그이 앞에 뿌려주오.
 Streuet ihm Blumen,
 그이 앞에 꽃을 뿌려주오.
 Bringt ihm Knospende Rosen dar.
 그이에게 봉오리 장미꽃들을 선사해요,
 Aber euch, Schwestern,
 하지만 자매들아,
 Grüß ich mit Wehmut,
 너희와는 슬픈 이별을 해야겠지.
 Freudig scheidend aus eurer Schar.
 기쁘게 내 너희를 떠나가네.

(2) 구성과 형식

조성 : B^b major
 박자 : 4/4
 빠르기 : Ziemlich Schnell(매우 빠르게)
 형식 : A, B, A'의 3부 형식을 취한 유절가곡

<표 7> Helft mir, ihr Schwestern의 구성 구조

	A				B	A		
	전주	a	a'	a	b	간주	a"	후주
마디	1~2	3~10	11~18	19~26	27~35	36	37~46	47~52
조성	B ^b	F B ^b	E ^b	B ^b F → B ^b	F c d	B ^b	F	B ^b

(3)반주 연구

이제 드디어 사랑하는 사람과 결혼을 하게 된다. 여인은 기쁘고 들

쁜 마음으로 자매들에게 치장을 도와달라며 결혼식 준비를 하면서도
 웬지 모르는 불안감을 느끼고 있다. 분주히 치장을 하며 기쁘고 들뜬
 분위기를 표현하기 위하여 슈만은 Ziemlich Schnell(매우 빠르게) 이
 란 빠르기를 지시하고 있으며, 페달의 사용을 대담하게 실험하여 울려
 지는 음에 대한 새로운 것을 끝없이 시도하여⁵¹⁾ Immer mit pedal(항
 상 페달을 가지고) 이란 지시어를 표기하고 있다.

전주는 어느 정도의 전개를 나타내며 작품의 Stimmung(정서)를 만
 들어 내는 은근한 암시력이 있는데⁵²⁾ 이곡의 전주부에서 나오는 상행
 과 하행의 선율은 Op. 25, No. 1의 Widmung(헌정)의 반주부와 유사
 하며 사랑의 약속과 헌신을 다짐하는 가사 내용을 비교해 볼 때 서로
 상관성이 있으며⁵³⁾ 두 사람이 결혼을 통해 사랑의 결실을 맺으며 한
 몸이 되는 것을 오른손과 왼손의 unison으로 표현하고 있으며, 마지
 막 박자에 붓점 리듬을 사용하여 결혼식을 치르기 위한 치장 준비로
 바쁘고 분주한 가운데 굉장히 서두르는 모습을 표현하면서 결혼식 분
 위기를 더욱 흥겹게 묘사하고 있다.(악보19)

〈악보19〉 제1~6마디

“자매들아, 나를 도와주오, 어여쁘게 나를 꾸며주오,
 오늘은 행복한 나를 위해 봉사해다오.”

51) 피아노 음악 강좌 Vol.5, Ibid, p.253

52) Evelyn Reuter, La Mélodie et le Lied, 편집부 역, 삼호출판사, 1993, p.85

53) 문경수, Ibid, p.214

지난 일을 회상하며 그 남자에 대해 아주 달콤하게 얘기하고 있는 제11마디부터에서는 피아노 반주형태가 바뀌어 하행하는 2도 선율로 여인의 수동적인 연약함을 표현하고 있으며, 3·4도의 도약으로 남성의 활동적인 모습을 나타내어 여인과 남자의 존재가 동시에 함께 느껴지는 부분으로, 특히 제13마디의 왼손 엇박의 F음은 남자의 팔에 안겨 있는 여인의 두근거리는 심장소리를 표현하고 있다.(악보20)

〈악보20〉 제11~14마디

“전에 내가 만족스럽고 행복한 마음으로
사랑하는 님의 팔에 누웠을 때 ”

The image shows a musical score for piano and voice. The top staff is the vocal line, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The lyrics are written below the vocal line. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics.

슈만은 피아노가 순수하게 반주의 역할만을 하고 성악부가 주선율을 전달하는 형식의 많은 곡을 쓰기도 하였으며 그의 많은 곡의 악절들이 온음계인 반면에 음악의 뼈대이자 화음의 특징으로 반음계를 쓰기도 하여⁵⁴⁾ 이 곡에서도 피아노가 가곡의 주요 짜임새에 대한 종속적인 역할만을 하고 있으며, 제27~34마디의 반주부에서는 멋진 남편의 모습을 보고 두근거리는 여인의 마음을 8분음표의 리듬으로 표현하고 있는 동시에 사랑하는 남자가 출현하는 모습을 오른손의 3화음 진행과 왼손의 온음계와 반음계로 된 박력있는 리듬감의 Octave진행으로

54) Gorrell Lorraine, Ibid, P.171

건강함을 지닌 남성적인 존재의 기쁨을 느끼게 하고 있으며 그러한 그를 존경하고 순종하며 헌신적으로 살겠다는 여인의 굳은 의지도 함께 나타나고 있다.(악보21)

〈악보21〉 제27~34마디

“사랑하는 님이여 그대 내게 오셨군요. 태양을, 그대의 빛을
주시겠습니까? 경건한 마음으로, 겸손한 마음으로,
내 주인께 드리는 인사를 받으세요.”

Bist, mein Ge - lieb - ter, du mir er - schie - nen, gibst du mir, Son - ne, dei - nen Schein?

lass mich in An - dacht, lass mich in De - mut, lass mich ver - nei - gen dem Her - ren mein.

제41마디의 rit.가 나오면서는 친구와 헤어지는 서운함과 슬픈 마음을 하행하는 선율로 표현하다가 다시 선율이 상행하면서 기쁘게 헤어지는 모습을 그리고 있는데 결혼식의 화려함과 행복과 함께 찾아온 것은 친구들과의 이별로 이것은 나중에 남편과의 이별을 암시하는 우울한 분위기의 발전을 위한 디딤돌이 된다.(악보22)

〈악보22〉 제41~44마디

“하지만 자매들아, 너희와는 슬픈 이별을 해야겠지,
기쁘게 내 너희를 떠나가네.”

The musical score consists of two staves. The upper staff is for the voice, and the lower staff is for the piano. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score includes dynamics such as *f* (forte) and *p* (piano), and tempo markings like *ritard.* (ritardando) and *a tempo*. The lyrics are written below the vocal line.

제46마디부터 시작되는 후주의 피아노는 웨딩마치를 연상케 하는 리듬으로 결혼식 장면을 보여줌으로써 슈만의 낭만적 방법이 돋보이는 것으로 표제음악적인 경향을 나타내 보이고 있으며⁵⁵⁾ 제48마디부터의 긴 *dim.* 로 결혼식 행렬이 서서히 사라지는 듯한 모습을 묘사하고 있으며 마지막 I_6 ⁵⁶⁾의 불안정한 끝맺음으로 다음에 나오는 곡에 대한 중요한 심리적·음악적인 연결고리를 제공한다. (악보23)

〈악보23〉 제46~52마디

55) John D. White, *Understanding and Music*, 김성남 역, 음악춘추사, 1997, p.247

56) The I_6 Chord : 으뜸 3화음(tonic triad)의 제1전위로 가장 유용한 화음 중 하나이며 으뜸 3화음의 중지감을 제거하는 역할을 한다.

f

a

Schar.

f

p

di - mi - ni - en - do

51

f

a

f

n

f

n m

6) Süßer Freund(감미로운 친구여)

(1) 시의 원문과 번역

Süßer Freund, du blickest mich verwundert an,
감미로운 친구여, 놀라서 저를 바라보시네요.
Kannst es nicht begreifen, wie ich weinen kann;
제가 우는 이유를 모르시겠지요.
Laß der feuchten Perlen ungewohnte Zier
그대로 두세요, 이상한 눈물 진주의 장식이
Freudig hell erzittern in dem Auge mir.
제 눈에서 기쁨으로 밝게 떨도록.

Wie so bang mein Busen, Wie so wonnevoll.
제 가슴은 이렇게 두렵고 이렇게 환희 가득한데,
Wüßt ich nur mit Worten, Wie ich's sagen soil;
어떤 말로 표현해야 할지 모르겠어요.
Komm und birg dein Antlitz hier an meiner Brust,
이리 와서 당신 얼굴을 제 가슴에 묻어요.
Will ins Ohr dir flüstern alle meine Lust.
저의 모든 기쁨을 귓전에 속삭여 드릴게요.

Weißt du nun die Tränen, die ich weinen kann,
눈물의 이유를 이제 아시겠어요?
Sollst du nicht sie sehen, du geliebter Mann?
눈물을 보시면 안 되나요, 사랑하는 님이여?

Bleib an meinem Herzen, fühle dessen Schlag,
제 가슴에 귀를 대고 고동 소리 느껴보아요.
Daß ich fest und fester nur dich drücken mag.
마구마구 뛰고 있어요. 세차게 세차게.

Hier an meinem Bette hat die Wiege Raum,
침대 옆에는 요람을 놓을 자리지요.
Wo sie still verberge meinen holden Traum;
이곳에 저의 사랑스런 꿈이 숨어 있어요.
Kommen wird der Morgen, wo der Traum erwacht,
꿈이 깨어나는 아침이 오면
Und daraus dein Bildnis mir entgegenlacht.
그대의 모습이 저를 향해 미소짓겠지요.

(2) 구성과 형식

조성 : G major

박자 : 4/4

빠르기 : Langsam, mit innigem Ausdruck(천천히, 진정으로 우리나라 표정을 가지고)

형식 : A, B, A'의 3부 형식을 취한 통절가곡

〈표 8〉 Süßer Freund의 구성 구조

형식	A				B				A	
	전주	a	a'	간주	b	간주	b'	간주	a'	coda
마디	1	2~11	12~21	22~24	25~32	32~34	35~42	43~44	45~54	55~58
조성	G→F→G→F→G→a				C→D				G→F→G	

(3) 반주 연구

여인의 삶 중에서 가장 행복한 순간이 그려져 있는 이 곡은 노랫말이나 곡조 모두가 너무 아름답다. 아이를 가졌기에 너무 기뻐 얼마나 행복한지에 대해서 얘기하고 있는 여인의 19세기적인 청순함과 조심스러움이 내면의 참을 수 없는 벽찬 기쁨과 조화되면서 무한한 아름다움의 세계로 이끄는 곡이다.⁵⁷⁾

앞의 곡들에서 남자와 관련된 것은 좀 더 밖으로 어쩔 줄 몰랐던 것이고 이 곡은 좀 더 안으로의 기쁨을 표현하고 있다.

19세기에는 조바꿈이 중요한 역할을 하기도 하였는데⁵⁸⁾ 슈만은 이 곡에서 내용변화에 따른 효과적인 조성변화를 도모하여, 여인의 놀라움과 기쁨으로 가득찬 마음을 표현하고 있는 A(제1~24마디)부분을 G장조로, 임신의 기쁨을 남편에게 말하여 남편도 알게 된 B(제25~44마디)부분을 C장조로, 다시 아기를 생각하는 A'(제45~58마디)를 G장조로 나타내고 있다.

「여인의 사랑과 생애」는 각각 피아노 반주로 다음 곡에 이어지도록 작곡된 특이한 곡이기에 곡마다 서주 없이 노래가 시작되는 감을 주

57) 김미애, Ibid, p.114

58) H. M. Miller, The History of Music (음악사), 대한음악저작연구회 역, 삼호출판사

기도 한다. 실제로는 서주가 있지만 없는 느낌이 들도록 한 슈만의 이런 수법은 매우 독특한 것으로 평가되는데⁵⁹⁾ 이 곡도 앞 곡의 긴 후주로 연결되어 한마디의 서주로 성악선율이 약박에서 시작하여 감4도 하행에서 단2도 상행으로 곡의 첫머리를 시작하여 제자리에서 머물다가 뒷부분만 살짝 움직이는 슈만 특유의 낭송조로 작곡되어 조용하고 느리게 부르면서 여인의 형언할 수 없이 벽찬 기쁜 마음을 표현하고 있으며 이 주제 선율은 이 곡 전체에서 여러 번 반복된다.

슈만은 성악부를 압도하지 않으면서 풍부하고 완전한 음들을 창조해 내기 위하여 피아노부에서 끊임없이 새로운 화음들을 창조해 냈는데⁶⁰⁾ 이 곡의 피아노 전주에서도 시작 음이 약박에서 시작하여 감3화음을 거쳐 속7화음으로 가고 있으며 둘째 마디에서는 오른손이 속7화음으로 그대로 머물며 G 장조의 으뜸화음을 누르다가 셋째 마디에 가서 해결이 되는 듯 하다가 넷째 마디에 가서야 드디어 V 화음으로 해결을 보고 있다. 이같이 슈만은 후기 낭만파와 달리 해결을 곧 주기는 하나 조성이 첫 번째로 시작하는 음부터 시작하는 것이 아니라 아주 멀리서 점진적으로 표현되는 것 같은 이런 이상스런 화성 진행은 아마도 당시로서는 드문 예였을 것이다.⁶¹⁾

처음 A의 반주부를 보면 오른손 반주의 motive를 높은음자리표와 낮은음자리표를 번갈아가며 반복하고 있는데 이는 남편이 여인에게 왜 우는지 묻는 것 같은 모습으로 여인과 남편이 대화하는 모습을 느끼게 한다.(악보24)

〈악보24〉 제1~8마디

59) 世界大音樂傳記全集 Vol.4, Ibid, p.279

60) Gorrell Lorraine, Ibid, p.171

61) 김미애, Ibid, p.113

“감미로운 친구여, 놀라서 저를 바라보시네요.

제가 우는 이유를 모르시겠지요.”

Langsam, mit innigem Ausdruck.

Su - sser Freund, du blick - est mich ver - wun - dert an,
 kannst es nicht be - grei - fen, wie ich wei - nen kann: lass - der freuch - ten Per - len

제21~24마디는 처음 반주부에서 나온 주제 motive의 동형 진행으로 점점 선율이 상행하며 cresc.과 dim. 을 반복하며 사용하여 기쁨으로 벽차오르는 여인의 행복한 심정을 잘 표현하고 있다. 낭만주의 시대에는 cresc.과 dim. 를 자주 사용했던 것이 특징이었는데⁶²⁾ 슈만도 이와 같이 낭만주의 시대의 작곡 기법을 잘 반영하고 있다. 그리고 제25마디부터는 C장조로 조성이 바뀌면서 내면의 흥분이 밖으로 표출되어 피아노 반주의 8분 음표 연타로서 여인의 가슴이 마구 뛰고 있음을 보여주고 있으며 중간에는 Lebhafter(더 활발하게)란 지시어로 생동감을 더하고 있다. 또한 성악부의 멜로디 라인과 피아노부의 오른손 멜로디 라인이 같은 성부에서 같은 음으로 진행하면서 이제는

62) H. M. Miller, Ibid, p.162

아내의 임신 사실을 알게 된 남편이 여인과 함께 기뻐하고 있음을 나타내주고 있다.(악보25)

〈악보25〉 제21~32마디

“눈물의 이유를 이제 아시겠어요? 눈물을 보시면 안 되나요 사랑하는 님이여?”

mei - ne Lust.

25 Weisst du nun die Tra - nen, die ich wei - nen kann.

29 sollst du nicht sie se - hen, du ge - lieb - ter ge - lieb - ter

32 Mann? *Lebhafter.*

제39마디에서는 하행과 도약을 번갈아 하는 성악 선율과 cresc. 가 표시된 반주부의 8분 음표의 연타 리듬으로 기쁨으로 여인의 심장이 마구 뛰고 있음을 표현해 주면서 둘의 기쁨이 극치에 달함을 보여주고 있다. 그러면서 제43마디에서부터는 반음 진행의 하행선율과 dim. 로 고조된 마음을 다시 가다듬는 모습을 표현하고 있다.(악보26)

〈악보26〉 제39~44마디

“마구마구 뛰고 있어요. 세차게 세차게”

p dass ich fest und fe - ster nur dich druk - ken mag, fest nud
 p
 42 fe - ster!
 $dim.$

마지막으로 제54마디부터의 후주는 빈번한 7화음과 감7화음들로 남편을 꼭 닮은 아기가 자기를 보며 방긋방긋 웃을 것을 상상하며 어머니가 되는 경이로움을 표현하고 있으며 특히 마지막 마디에서는 높은 음을 붙임줄로 그대로 머물게 하여 여인의 고조된 기쁜 감정이 오래도록 지속되어 남아 있음을 표현해주고 있다.(악보27)

〈악보27〉 제54~58마디

7) An meinem Herzen, an meiner Brust(내 마음에, 내 품에 안긴)

(1) 시의 원문과 번역

An meinem Herzen, an meiner Brust,
내 마음에, 내 품에 안긴
Du meine Wonne, du meine Lust.
너는 나의 환희, 나의 기쁨.
Das Glück ist die Liebe,
행복은 사랑이며,
Die Lieb ist das Glück,
사랑이 행복이라고,
Ich hab's gesagt und nehm's nicht zurück.
나 그렇게 말했고, 그건 지금도 마찬가지.

Hab übergücklich mich geschätzt,
전에 나 자신을 더없이 여겼는데
Bin übergücklich aber jetzt.
지금 나는 그보다 더 행복해.
Nur die da säugt, nur die da liebt;
젖을 물리고, 아기를 사랑하며
Das Kind, dem sie die Nahrung gibt;
아기를 기르는 여자만이,

Nur eine Mutter weiß allein,
엄마가 된 여자만이 알 수 있지,

Was lieben heißt und glücklich sein.
진정 사랑이 뭔지 행복이 뭔지를.
O wie bedauer' ich doch den Mann,
오 사내들은 가엾기도 해라,
Der Mutterglück nicht fühlen kann.
엄마의 행복을 느낄 수 없으니까.

Du lieber, lieber Engel du,
너 귀엽고 사랑스런 천사야,
Du schaust mich an und lächelst dazu.
나를 바라보며 미소 짓고 있네.
An meinem Herzen, an meiner Brust,
내 마음에, 내 품안에 안긴
Du meine Wonne, du meine Lust.
너는 나의 축복, 나의 기쁨.

(2) 구성과 형식

조성 : D major

박자 : 6/8

빠르기 : Fröhlich, innig(쾌활하게, 친밀하게)

형식 : A, A'의 2부 형식을 취한 유절가곡

〈표 9〉 An meinem Herzen, an meiner Brust의 구성 구조

형식	A			A'		
	전주	a	a'	a''	a'''	후주
마디	1	2~9	10~17	18~25	26~34	35~41
조성	D	A→c	D→G	D	A→c→D	A→D

(3) 반주 연구

아이를 낳아서 엄마가 되어 아기에게 젖을 물리고 사랑하며 키우는 모성애로 한없는 기쁨을 표현한 곡으로 앞 곡에서의 아이를 가졌을 때 억제하는 듯한 기쁨보다는 이 곡에서는 좀 더 드러내는 기쁨을 나타내고 있다.

첫마디의 극단적인 f, p 의 악상 대비로 드디어 여인이 아이를 낳았음을 보여주고 있으며 반주부에서는 계속되는 p의 셈여림과 분산화음의 16분음표 리듬으로 사랑스런 아기를 재우고 있는 여인의 모습을 그리고 있다.

음악과 시가 서로 밀접한 관계에 있는 것은 낭만주의의 예술사조로⁶³⁾ 슈만도 반주부의 왼손 ↓를 기점으로 16분음표의 아르페지오로 등글게 올라갔다가 내려와서 다시 올라가고 내려오고를 반복하며 사랑스런 아기를 품에 안고 조용히 흔드는 여인의 모습을 표현하며 음악과 시의 결합을 도모하고 있다.(악보28)

〈악보28〉 제1~4마디

“내 마음에, 내 품에 안긴, 너는 나의 환희, 나의 기쁨”

63) 김미애, Ibid, p.86

Oplich, innig,

An mei-nem Her-zen, an mei-ner Brust,

4

du mei-ne Won-ne, du mei-ne Lust! Das

또한 제14마디부터 시의 Nur die da säugt, nur die da liebt Das kind, dem sie die Nahrung gibt(젖을 물리고, 아기를 사랑하며 아기를 기르는 여자만이)의 내용에 따라 반주부의 왼손도 낮은음자리보표에서 높은음자리보표로 바뀌고 성악부의 선율도 앞의 선율 진행보다 아래로 내려와 엄마와 아기가 서로 가까이 친밀하게 있다는 것을 나타내 주고 있다.(악보29)

〈악보29〉 제14~17마디

“젖을 물리고 아기를 사랑하며 아기를 기르는 여자만이”

Nur die da säugt, nur die da liebt das Kind, dem sie die Nah-rung gibt,

제18마디에서는 남자는 진정한 행복이 뭔지 모르며 오직 어머니가 된 여자만이 진정한 행복을 누릴 수 있다고 말하며 어머니로서의 더 없이 기쁜 마음을 표현하기 위해 Schneller(더 빠르게)란 지시어로 Tempo 변화를 주고 있으며, 반주부의 왼손 J.진행에서 G→F#→G→F#을 반복하다가 제22마디에서는 액센트와 함께 F#→E→D로 반복 하행하고 제24마디에서는 반음씩 상행하다가 다시 하행하면서 여인이 진정한 사랑과 행복을 모르는 사내들을 향해 비아냥거리며 놀리는 것처럼 표현하고 있다.(악보30)

〈악보30〉 제18~25마디

“엄마가 된 여자만이 알 수 있지. 진정 사랑이 뭔지 행복이 뭔지를. 오, 사내들은 가엾기도 해라 엄마의 행복을 느낄 수 없으니까.”

The musical score consists of three systems, each with a vocal line (treble clef) and piano accompaniment (grand staff). The tempo is marked 'da tempo'. The lyrics are in German and describe a mother's perspective on love and happiness.

System 1 (Measures 18-20):
 Lyrics: nur ei ne Mut - ter weiss al - lein, was lie - ben heisst und
 The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the left hand, and chords in the right hand.

System 2 (Measures 21-23):
 Lyrics: gluck - lich sein. O wie be - dau - r' ich doch den Mann, der
 The piano accompaniment continues with similar rhythmic patterns, including some accents.

System 3 (Measures 24-25):
 Lyrics: Mut - ter - gluck nicht *mp* fuh - len kann! Du
 The piano accompaniment includes a dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) and ends with a double bar line.

제26마디는 Noch schneller(더욱 빠르게)란 지시어와 함께 사랑스런 아이의 엄마가 되어서 너무 흥분되고 기쁜 마음을 staccato로 된 4분음표 코드 진행으로 나타내면서 너무 예뻐서 어쩔 줄 모르는 분위기를 표현하고 있다. 그리고 ♩, ♪로 음가가 늘어나고 rit.가 나오면서 이제 막 아기가 잠이 들기 시작하는 모습을 표현하고 있다.

제34마디부터의 후주에서는 슈만이 장폴과 호프만의 영향을 받아 환상이 강하게 몰입되어 꿈과 같은 환상적인 세계를 표현하여 아기가 잠이 들어 꿈을 꾸고 있는 듯 표현하였으며, 또한 낭만과 화성은 장식적인 반응계적 변화를 풍부하게 사용한 것이 특징이데⁶⁴⁾ 슈만도 이와 같은 낭만적인 기법의 영향으로 여인이 잠이 든 사랑스런 아기를 바라보며 엄마로서 한없이 행복해하고 있는 모습을 표현하고 있다.(악보 31)

〈악보31〉 제26~41마디

“너 귀엽고 사랑스런 천사야 나를 바라보며 미소 짓고 있네. 내 마음에, 내 품에 안긴 너는 나의 축복, 나의 기쁨.”

---

64) Eva Rieger, Ibid, p.157

Orch schneller

lie - ber, lie - ber En - gel, du, du schau - est mich an und la - chelst da - zu! An

30

ritard.

mei - nem Her - zen, an mei - ner Brust, - du mei - ne Won - ne, du mei - ne

34

Lust!

sfz

sfz

langsamer

u - n - t - e - r

38

u - n - t - e - r

8)Nun hast du mir den ersten Schmerz getan(이제 당신은 처음으로 저를 고통스럽게 하셨어요)

(1) 시의 원문과 번역

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
이제 당신은 처음으로 저를 고통스럽게 하셨어요,
Der aber traf,
정말 고통스럽게,
Du schläfst, du harter, unbarmherz'ger Mann,
무정하고 야속한 사람, 그대는 주무시네요,
Den Todesschlaf.
죽음의 잠을.

Es blicket die Verlassne sich hin,
홀로 남은 여인이 바라보는,
Die Welt ist leer.
이 세상은 공허합니다.
Geliebet hab ich und gelebt,
나는 이미 사랑했고 또 다 살았으니,
Ich bin nicht lebend mehr.
더 이상 사는 것이 아닙니다.

Ich zieh mich in mein Innres still zurück,
내 마음속으로 조용히 돌아가서,
Der Schleier fällt;

베일을 내리겠어요.

Da hab ich dich und mein verlorne Glück,

거기 당신이 계시네요, 잃어버린 나의 행복이,

Du meine Welt.

그대 나의 세계여.

(2) 구성과 형식

조성: d minor

박자: 4/4

빠르기: Adagio(느리게)

형식: A, B, C의 3부 형식을 취한 통절가곡

<표 10> Nun hast du mir den ersten Schmerz getan의 구성 구조

형식	A		B		C	
	a	a'	b	b'	c	후주
마디	1~4	4~7	7~11	11~15	15~22	23~43
구성	d	A→d→A→C→A			C→A	B ^b

(3) 반주 연구

마지막 곡인 이 곡에서는 그토록 사랑했던 남편의 죽음으로 인해 지금까지의 행복은 모두 사라지고 여인의 삶에 공허함과 고통만 남게 된 자신의 비통한 심정을 거의 낭독하는 식으로 냅두리하는 것처럼 말하는 듯 노래하고 있다.

피아노 반주는 푸념하는 듯 지속되는 화성들로 마치 오페라의 recitativo secco⁶⁵⁾처럼 표현되어 있으며⁶⁶⁾무거운 분위기로 계속된다. 그리고 첫마디에서 시작되는 sf.는 예고 없던 남편의 죽음의 소식

으로 여인의 심장이 ‘쿵’하고 내려앉으며 갑작스런 일에 놀라는 모습을 나타내주고 있다. 또한 이 곡은 I도 화음으로 phrase를 종결하지 않고 계속 V로 종결해가며 다음 phrase로 연결해 나가는데 이로 인해 여인의 마음이 남편을 잃은 공허함과 허무함으로 안정을 찾지 못하며 끝없는 슬픔에 잠겨있음이 표현되고 있다. 또한 성악부도 계속 낮은 음역을 사용하여 남편을 잃은 슬픔과 고통을 말하듯이 표현하다가 제9~12마디의 Die Welt ist leer(이 세상은 공허하다)와 Geliebet hab ich gelebt(나는 이미 사랑했고 또 사랑했었네)부분에서만 조금 높은 음역에서 노래되며, 피아노 반주도 불협화음에 강세를 주거나 잦은 감화음, 단화음들로 더욱 비탄스런 느낌을 자아내게 하고 있다.(악보32)

〈악보32〉 제1~13마디

“이제 당신은 처음으로 저를 고통스럽게 하셨어요, 정말 고통스럽게,
무정하고 야속한 사람, 그대는 주무시네요, 죽음의 잠을.

홀로 남은 여인이 바라보는, 이 세상은 공허합니다.

나는 이미 사랑했고 또 다 살았으니.”

---

65) 18C 이탈리아 opera에서 구분된 recitative의 형태로서 하프시코드와 베이스 악기 등으로만 반주하여 독백이나 대화 등을 가능한 빠르게 전달하기 위한 것.

66) 김수정, Robert Schumann의 연가곡 여인의 사랑과 생애(Frauenliebe und Leben)Op.42에 관한 반주 연구 조사, 석사학위논문, 성신여대대학원, 2001, p.60

Adagio

mf
Nun hast du mir den er - sten Schmerz ge - tan, der a - ber traf. Du

5

schlafst, du har - ter, un - barm - herz' - ger Mann, den To - des - schlaf. Es

8

blik - ket die ver - lass - ne vor sich hin, die Welt ist leer, - ist leer. Ge-

12

- lie - bet hab' ich und ge - lebt, ich bin nicht le - bend mehr. *p* Ich

제23마디부터의 후주는 처음 제1곡 Bb장조의 반주부가 다시 그대로 쓰이며 여인이 그토록 사랑했던 남편을 처음 만났던 때를 회상하며 옛 추억에 잠기는 여인의 모습을 그리고 있다. 슈만은 노인이 된

여인이 손녀들과 함께 옛 추억을 회상하는 샤미소의 마지막 시를 생략하며 이 후주로 제1곡부터 제8곡까지의 통일성을 주는데 중요한 역할을 하게 하며 「여인의 사랑과 생애」 곡을 마친다.(악보33)

〈악보33〉 제23~43마디

The musical score consists of four systems of piano notation. The first system starts with a treble clef and a 3/4 time signature. The tempo is marked 'Adagio' and 'Tempo wie das erste Lied.'. The second system begins at measure 28 and includes a piano dynamic marking 'pp'. The third system begins at measure 33 and also includes a 'pp' marking. The fourth system begins at measure 39 and ends with a double bar line. The notation includes various note values, rests, and phrasing slurs.

Ⅲ. 결 론

슈베르트와 함께 독일의 뛰어난 가곡 작곡가로 인정받고 있는 슈만은 1840년에 클라라와의 사랑의 기쁨을 이야기라도 하듯 138곡의 많은 가곡을 작곡했다. 그는 그의 가곡에서 피아노의 역할을 성악과 동등한 위치로 끌어올렸으며, 자신의 문학적 능력과 음악적인 능력을 동시에 유감없이 발휘하며 문학과 음악의 결합이라는 낭만주의 음악의 특징을 잘 보여주고 있다.

1840년에 작곡된 「Frauenliebe und Leben」 Op.42는 그의 대표적 연가곡 중 하나로 슈만과 클라라와의 사랑과 삶을 예견하여 그대로 옮겨 놓은 듯한 평가를 받고 있는 곡이다.

슈만은 그의 작곡 기법에서 주로 하나의 아이디어를 집중해서 되풀이하는 경우가 많았는데 이곡에서도 그의 작곡기법이 그대로 반영되어 제1곡(그이를 처음 본 후로)에서는 여인이 사랑에 빠져 설레이며 두근거리는 여인의 마음을 피아노의 ♩의 리듬으로 표현하였으며, 제2곡(모든 사람 중에 가장 훌륭한 분)에서는 연속되는 ♩의 리듬으로 여인의 수줍으면서도 들뜬 마음을 표현하고자 했다. 제3곡(나 이해할 수 없어)은 사랑하는 남자에게 자신이 선택된 믿을 수 없는 흥분된 기쁨을 반주부의 많은 스타카토로 여인의 놀라움을 표현하고 있으며, 제4곡(너, 내 손가락의 반지여)에서는 약혼한 반지의 상징으로 반주부에서 매우 선율적이고 서정적인 반주가 주를 이루고 있으며, 제5곡(자매들아, 나를 도와주오)에서는 결혼식 준비로 바쁘게 움직이는 모습을 상·하행 아르페지오로 반복하며 바쁘고 분주한 분위기를 자아내고 있다.

제6곡(감미로운 친구여)은 시의 내용에 따라 조성의 변화와 반주

스타일의 변화를 시도하였으며, 제7곡(내 마음에, 내 품에 안긴)은 주로 16분음표의 빠른 리듬으로 아이를 낳아 기르는 엄마로서의 행복한 마음을 표현하고 있으며, 마지막 제8곡(이제 당신은 처음으로 저를 고통스럽게 하셨어요)에서는 성악의 낭독하는 듯한 기법과 반주부의 무겁게 지속되는 화성들로 남편의 죽음으로 비통해진 여인의 심정을 표현하였으며 끝으로 제1곡을 재현한 후주로 마무리 하며 곡 전체를 통일성 있게 만드는 중요한 역할을 하게하고 있다.

「여인의 사랑과 생애」 이곡은 전주가 아예 없거나 1~2마디 정도로 아주 짧게 되어 있지만 각각의 후주와 연결되어 곡의 음악적인 아이디어를 완전하게 할뿐만 아니라 그 후에 나오는 곡에 대한 중요한 심리적이고 음악적인 연결고리를 제공하고 있다.

본인은 「여인의 사랑과 생애」 연구를 통해 슈만이 시문학과 음악의 결합을 시도하며 예술가곡을 작곡했다는 것을 확인하였으며, 피아노 반주는 단순한 반주의 역할이 아니라 시의 의미를 지지, 설명하는 일을 성악과 대등하게 나누어 맡게 하여 그의 예술가곡에서 피아노 반주의 역할을 끌어올린 공을 확인하였다. 그러므로 반주자로서 가곡을 연주할 때 시의 내용이 노래 선율과 반주부분에 어떻게 적용되었는지에 대한 고찰과 그에 따른 연구와 연주가 동시에 이루어져야 한다는 자명한 사실을 밝히며 이 논문을 끝맺는다.

참 고 문 헌

1. 국내서적

- 김미애. 1998. **독일가곡의 이해**. 서울 : 삼호출판사
- 김승일, 편. 2004. **문화사로부터 접근하는 서양음악사**.
서울 : 예일출판사
- 문경수. 1998. **성악문헌(독일가곡편)**. 서울 : 솔렘기획
- 박찬기. 1992. **독일문화사**. 서울 : 을지사
- 世界音樂家傳記全集 Vol. 4**, 1980. 서울 : 創宇文化史
- 음악지우사, 편. 2002. **작곡자별 명곡해설 라이브러리-슈만**.
서울 : 음악세계
- 지명렬. 2000. **독일 낭만주의 총설**.
서울 : 서울대학교출판부
- 지명렬, 편. 1986. **독일 문화사 조사**.
서울 : 서울대학교출판부
- 피종호, 편. 1999. **아름다운 독일 연가곡**. 서울 : 자작나무
편집부, 편. 1992. **피아노 음악 강좌 Vol. 5**,
서울 : 음악춘추사
- 하애자. 1991. **슈만 피아노 문헌-독주곡 편**.
서울 : 음악춘추사

2. 번역서

- Baumann, Barbara, D. 2002. **독일문화사**. 김성곤 역.

- 서울 : 경진문화사
- Claude, Rostand. 1993. *La Musique Allemande*.
 편집부 역. 서울 : 삼호출판사
- Gillespie, John. 1982. **피아노음악**. 김경임 역.
 서울 : 계명대학교출판부
- Grout & Palisca. 1996. *A History of Western Music*
 (서양음악사). 세광음악출판사 편집국 역. 서울 : 세광출판사
- Joseph, Machlis. 1997. **음악의 즐거움 상권**. 신금선 역
 서울 : 이화여자대학교출판부
- Kerner, Dieter. 2001. *Krankheiten grosser Musiker*
 (위대한 음악가들의 삶과 죽음). 박혜일 역. 서울: 폴리포니
- Kimball, Carol. 2004. *Song*(예술가곡의 총서)하권
 채은희 역. 서울 : 도서출판형설
- Kirby, F. E. 2003. *MUSIC FOR PIANO A Short History*(피아노 음악사 20세기 말까지). 김혜선 역.
 서울 : 도서출판다리
- Lorraine, Gorrell. 1998. *The Nineteenth-Century
 Germann Lied*(19세기 독일가곡). 심송학 역.
 서울 : 음악춘추사
- Miller, H. M. 1997. *The History of Music*(음악사).
 대한음악저작연구회 역. 서울 : 삼호출판사
- Reuter, Evelyn. 1993. *La Mélodie et le Lied*. 편집부 역
 서울 : 삼호출판사
- Rieger, Eva. 1991. **서양음악사와 여성**. 김금희 역

서울 : 이화여자대학교출판부

White, John, D. 1997. *Understanding and Music*.

김성남 역. 서울 : 음악춘추사

3. 논문

김수정. 2001. Robert Schumann의 연가곡 여인의 사랑과
생애(Frauenliebe und Leben)Op.42에 관한 반주 연구
조사. 음악석사학위논문. 성신여자대학교 대학원

한미연. 2005. R. Schumann의 연가곡 “Frauenliebe und
Leben” 관한 연구. 음악석사학위논문. 한양대대학원

4. 사전

5개 언어 음악용어사전. 2003. 서울 : 예당출판사

음악 대사전. 1996. 서울 : 세광음악출판사

5. 악보

「Schumann 85 Songs for Voice and Piano」, NewYork.
International Music Company.

6. 사이트

www. song-in.co.kr

ABSTRACT

An Analysis of a Piano Accompaniment According to Contents
of 「*Frauenliebe und Leben*」 Op.42 by Schumann

Shin, So young
Dept. of Accompanying
Graduate School
Sungshin Women's University

The romantic period saw abundant literature on valuable vocal music as well as on operas; the most important form of music was lied (art song) and it was Germany that took the leading role in terms of lieder. A representative art song composer is Schumann whose lieder were mostly composed in 1840.

This is a research in *Frauenliebe und Leben* Op.42, Robert Schumann's (1810~1856) song cycle. This is the collected lieder composed on the basis of poems by a German poet, Adalbert von Chamisso (1781~1838), which is a collection of eight pieces telling a story of "love and life of a woman" who meets a man and falls in love with him, gets engaged and married, gives birth, and lose her husband to become a widow. This work is representative of his compositions in 1840, reflecting the trend of romantic art in which music and poetry is strongly correlated with each other and the piano does not simply play a role of accompaniment but takes the same weight

musically with singing.

Introduction explains purposes and methods of this study; the main subject deals with general characteristics of Schumann's life and lieder and temporal background for composition of these pieces, investigating how all the eight pieces represent his own technique of composing lieder and have a piano accompaniment connected according to the meaning of the words.

Finally, the research in the main subject puts together and summarizes contents and characteristics of all the eight pieces of *Frauenliebe und Leben*, determining how each of the pieces is closely related to each other to be integrated into one work.