

박 경 희 교수지도

석사학위 청구논문

R. Schumann의 연가곡
여인의 사랑과 생애 (Frauenliebe und Leben)
Op. 42에 관한 연구

2008

2008년 11월

성신여자대학교 대학원

성 악 학과

이 은 경

R. Schumann의 연가곡
여인의 사랑과 생애 (Frauenliebe
und Leben) Op. 42에 관한 연구

박 경 희 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2008년 11월

성신여자대학교 대학원

성 악 학과

이 은 경

인 준 서

이은경의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

성신여자대학교 대학원

논문개요

본 논문은 슈만(Robert Alexander Schumann; 1810~1856)의 대표적인 연가곡 <여인의 사랑과 생애(Frauenliebe und Leben)>Op.42에 관한 연구이다.

슈만은 슈베르트의 뒤를 잇는 가곡 작곡가로, 그는 그의 가곡에서 피아노의 위치를 성악과 진정한 동반자로 격상시켰다. 또한 그는 시문학에 이해가 깊었고 시의 내용을 충실하게 반영하여 가곡을 작곡하였다. 슈만의 연가곡 <여인의 사랑과 생애>는 카미소의 아홉 편의 연시 중 여덟 편의 시를 선택하여 작곡한 것으로 여인의 사랑, 결혼, 출산, 미망인으로서의 여인의 생애를 섬세하게 만들어낸 작품이다.

슈만의 <여인의 사랑과 생애>를 분석하기에 앞서 우선 이론적 배경으로 슈만의 생애와 그의 가곡의 특징을 살펴보았다.

이 논문을 연구한 결과 첫째, 피아노 부분이 시와 밀접한 관계가 있다. 피아노의 선율이 곡의 분위기를 지속시켜 주며 시의 내용을 표현하는데 중요한 역할을 하였다.

둘째, 형식의 자유로움이다. 전체에 사용된 형식은 2부 형식, 3부 형식을 많이 사용하였다.

셋째, 조성은 제 1곡부터 8곡까지 B \flat 장조-E \flat 장조-c단조-E \flat 장조-B \flat 장조-G장조-D장조-d단조의 순서로 이루어져 있다.

넷째, 풍부한 화성을 사용하였다.

연가곡 <여인의 사랑과 생애>의 작품을 분석을 함으로써 형식과 선율, 풍부한 화성, 리듬, 조성관계, 피아노 반주부등의 음악적 요소들의 결합으로 인해 예술가곡 작품으로 더 한층 발전시킨 것을 알아보았다.

목 차

논문 개요

I. 서 론 1

1. 연구목적 1
2. 연구방법 1

II. 슈만의 생애와 음악 2

1. 슈만의 생애 2
2. 슈만 가곡의 특징 7

III. 슈만의 <여인의 사랑과 생애>Op. 42 분석 12

1. 작품배경 12
2. 작품분석 13
 - 1) Seit ich ihn gesehen 13
 - 2) Er, der Herrlichste von allen 19
 - 3) Ich kann's nicht fassen 26
 - 4) Du, Ring an meinem Finger 32
 - 5) Helft mir, ihr Schwestern 38
 - 6) Süsser Freund 44
 - 7) An meinem Herzen 50
 - 8) Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 55

IV. 결 론 60

참고문헌 62

ABSTRACT 63

악보 목차

(악보 1)	15
(악보 2)	15
(악보 3)	16
(악보 4)	17
(악보 5)	21
(악보 6)	22
(악보 7)	22
(악보 8)	23
(악보 9)	23
(악보 10)	24
(악보 11)	24
(악보 12)	28
(악보 13)	28
(악보 14)	29
(악보 15)	30
(악보 16)	30
(악보 17)	31
(악보 18)	34
(악보 19)	35
(악보 20)	35
(악보 21)	36
(악보 22)	41
(악보 23)	41
(악보 24)	42
(악보 25)	43
(악보 26)	46
(악보 27)	47
(악보 28)	47

(악보 29)48
(악보 30)49
(악보 31)49
(악보 32)52
(악보 33)52
(악보 34)53
(악보 35)54
(악보 36)57
(악보 37)57
(악보 38)58
(악보 39)58

표 목 차

(도표 1) 제 1곡의 전체 구성	14
(도표 2) 제 2곡의 전체 구성	21
(도표 3) 제 3곡의 전체 구성	27
(도표 4) 제 4곡의 전체 구성	33
(도표 5) 제 5곡의 전체 구성	40
(도표 6) 제 6곡의 전체 구성	46
(도표 7) 제 7곡의 전체 구성	51
(도표 8) 제 8곡의 전체 구성	56

I. 서론

1. 연구목적

독일의 낭만주의 가곡은 시와 음악이 일치되어 훌륭한 예술가곡으로 더욱 발전하였다. 19세기에 슈베르트(Schubert)의 Lied에서 예술가곡으로 발전하게 되며, 그의 뒤를 이은 슈만(Schumann)은 음악과 문학의 관계를 보다 밀접하게 하였다. 1)특히 그의 가곡 반주는 성악과 피아노의 2중주라는 점을 특징으로 하며 때로는 피아노가 더 강조되기도 하는데 이는 슈만 자신이 피아니스트였다는 사실이 잘 반영된 것이라 볼 수 있다.

본 논문 주제인 슈만의 <여인의 사랑과 생애>는 카미소(Chamisso)의 시에 곡을 붙인 연가곡이다. 이 작품은 클라라와의 결실이 이루어지는 1840년 ‘가곡의 해’에 작곡 되었다.

연가곡 <여인의 사랑과 생애>의 8곡이 가진 시의 이야기를 음악화 시킨 작곡기법과 가곡의 특징을 알아보고자 한다. 또한, 연주자에게 작곡자의 의도에 접근한 연주의 실천과 이론적인 참고가 되는 것에 목적을 두었다.

2. 연구방법

본 논문 <여인의 사랑과 생애>를 연구함에 있어 다음과 같은 방법으로 알아볼 것이다.

슈만의 생애를 살펴보고 슈만 가곡의 특징을 조사하였다. 또한 작곡 배경을 살펴본 후 작품 분석을 연구하였다. 작품분석에 앞서 시의 구체적인 내용을 이해하기 위해 시를 번역하고 형식과 조성, 빠르기와 악상, 선율과 리듬, 피아노 반주부를 중심으로 전곡을 비교 조사하였다.

1) [2001]김수정, ‘Robert Schumann’의 “연가곡 여인의 사랑과 생애(Frauenliebe und leben) Op.42에 관한 반주 연구 조사”성신여자대학교 석사학위 논문. 2001. p.1.

II. 슈만의 생애와 음악

1. 슈만의 생애

19세기 대표적인 낭만주의 작곡가 슈만(Robert Alexander Schumann)의 생애는 년도와 장소에 따라 크게 5단계로 나누어 살펴 볼 수 있다.

1) 성장(1810 - 1828)

슈만은 1810년 6월 8일 독일의 작센(Sachsen) 지방에 있는 츠비카우(Zwickau)에서 문필가이자 서적상인 아버지 아우구스트(August)와 의사의 딸 요한나(Johanna) 사이에서 4남 1녀 중 막내로 태어났다. 슈만의 문학에 대한 감수성은 그의 아버지에게서 물려 받았으며 민감한 음악적인 감수성은 그의 어머니에게서 영향을 받았다. 그는 7세 때부터 고향의 마이라 교회의 오르가니스트인 쿤취(Kuntzsch)에게 피아노를 배우기 시작 하였으며 최초의 작은 춤곡 등은 이 무렵에 피아노로 즉흥 연주 되었다.

슈만은 9세 때 작곡을 하기 시작 하였고 11세 때는 피아노곡과 합창곡을 작곡 하기도 하였다. 15세에는 문학에 대한 깊은 관심으로 독일 낭만주의 문학을 연구하기도 하였다. 특히 독일 문학상 독특한 발자취를 남긴 리히터(J. P. Richter, 1775~1825)와 독일 초기 낭만파 작가이며, 음악가인 호프만(E. T. A. Hoffmann, 1776~1822)의 문학에 심취하여 큰 영향을 받는다. 슈만의 나이 16세때 누나가 정신병으로 죽고, 이어서 아버지도 세상을 떠난 사건으로 인하여 슈만의 성격이 내성적으로 바뀌게 되는데 그때 그의 마음을 위로해 준 것이 문학과 음악이었다.

2) 대학시절(라이프치히,하이델베르크 1826 - 1830)

슈만은 어머니의 권유로 1826년 라이프치히(Leipzig) 대학 법과에 입학하게 되었다. 하지만 슈만은 법률보다는 철학이나 시적인 면을 계속 추구 하였다. 1829년 슈만은 철학교수인 티보(A. F. Thibaut, 1772~1840)교수에 이끌려 하이델베르크(Heidelberg)대학에 전학한 이후에도 역시 철학과 음악에 몰두 하였다.

이 시기 슈만은 슈베르트(Franz Schubert, 1797~1828)의 가곡에서 영감을 받았으며 파가니니(Niccolo Paganini, 1782~1840)의 연주에서도 영향을 받게 되어 결국 자신의 진로를 음악으로 결심하는 시기가 되었다.

3) 라이프치히 시기(1831 - 1844)

1831년 어머니의 허락을 받은 슈만은 당시 라이프치히에서 유명한 피아노 선생이었던 비크(Friedrich Wieck)에게 피아노와 음악이론을 배우고 도른(Heinrich Dorn)에게는 작곡을 배우게 되었다. 1832년 무리한 연습에 손가락을 다친 슈만은 피아니스트의 꿈을 포기하고 문학과 작곡에 더욱 열중하게 되었다.

슈만은 보수적이고 형식적인 음악에 대항하여 1833년 슈크, 크노르, 비크 등과 함께 ‘다비드동맹(David Bund)’을 만들고 1834년<음악신보(Neue Zeitschrift für Musik)>라는 ‘신 음악잡지’를 창간하였으며 1844년까지 평론활동에 전념 하였다. 슈만과 그의 친구들은 당대 유행하던 진부한 음악경향에 기울여진 잡지인 <일반음악신문(Allgemeine Musikalische Zeitung)>에 맞서 새롭고 진취적인 음악을 지지하는 비평 활동을 하였다. 무엇보다도 쇼팽 (Friderik Chopin, 1810~1849), 브람스 (Johnnes Brahms, 1833~1897), 멘델스존 (Felix

Mendelssohn, 1809~1847), 베를리오즈 (Hector Berlioz, 1803~1869), 리스트 (Franz Liszt, 1811~1886)에 이르기까지 많은 신예음악가들을 발굴하고 소개하였다. 작곡가 슈만으로서 자립하기까지 이 비평가로서의 활동은 슈만에게 명성과 재정적인 안정을 주었다.

1835년에서 1840년까지 슈만의 인생과 작곡에 있어서 아주 중요한 일들을 맞이하게 되었다. 그것은 피아노 선생님 이었던 비크의 딸인 소녀 클라라 (Clara Wieck, 1819~1896)와의 사랑으로 인한 것이었다. 그들의 사랑은 부친 비크의 반대로 인하여 1836년엔 한때 멀어지기도 하였지만, 슈만은 비크의 부당한 처사를 법정에 호소하는 수단까지 취하면서 1839년 6월이후 비크와 대응하였고, 1840년 3월 8일 결국에는 결혼허가를 받게 된다.

1840년은 클라라와의 가장 행복했던 시기였고, 아름다운 예술가곡이 수 없이 작곡 되었다. ‘가곡의 해’ 라고 하는 이 시기에 슈만은 그의 가곡 200여 곡 중 138곡을 작곡하였다. 바로 이때 본 논문의 주제인 <여인의 사랑과 생애 (Frauenliebe und Leben)>와 그의 대표적 연가곡인 <시인의 사랑(Dichter liebe)>도 이 해에 작곡 되었다.

슈만의 첫 교향곡은 1841년 작곡되었는데, 그의 <제 1 교향곡>이 3월 31일에 멘델스존의 지휘로, 게반트하우스 관현악단에 의해 초연되어 성공을 거두었다. 1842년에는 실내악에 주력하였는데 <현악 4중주 Op.41>, <피아노 5중주 Op.44>, <피아노 4중주 Op.47>등 뛰어난 작품을 완성 시켰다. 1843년 지금까지의 최대 편성으로 독창, 합창, 관현악을 위한 오라토리오 <낙원과 페리 (Das Paradise und die Peri Op.50)>가 완성되었는데 슈만이 작곡가로서의 명성을 결정적으로 얻게된 시기였다. 또한 슈만은 가곡, 교향곡, 실내악으로 1년마다 편성을 늘려왔으며 여기에서 라이프치히 시기를 화려하게 마감한다. 클라라의 아버지 비크가 이후 슈만 부부에게 화해를 청한 것도 이유가 되기도

한다.

2)1844년 1월부터 5월까지 슈만 부부는 러시아 여행을 하였다. 피아니스트인 클라라에게는 큰 성공을 가져다준 이 기나긴 여행이 슈만에게는 큰 부담이 되었다. 이 해 몸과 마음이 고단했던 슈만 부부는 12월 드레스덴으로 이주했다.

4) 드레스덴 시기(1845 - 1849)

드레스덴(Dresden)으로 이주한 슈만은 1845년 <제 2 교향곡>을 작곡하였으며 이 시기의 슈만은 <음악신보>에서도 손을 떼고, 주로 작곡에만 몰두하였다. 같은 해 슈만이 합창단 지휘를 받아들인 것은 예외적인 일이었으며 혼성, 남성 또는 여성합창을 위한 작품이 이때부터 만들어졌다. 그 중에서 가이벨(Geibel)의 시에 의한 “집사의 생활(Zigeunerlebe)” 등은 가장 유명하다. 성악과 기악을 합친 작품에서 본다면, 오라토리오 <낙원과 페리>를 완성한 라이프치히 시기와 <파우스트에서의 한 정경(Scenes from Faust)>를 완성한 뒤셀도르프 시기 사이에 슈만 자신의 예술세계가 확립되었다.

드레스덴 시기는, 슈만 양식의 제 2 거장기 라고 할 만큼 원숙함이 보였고, 그것을 보여주는 것이 이 시기의 가곡으로, ‘가곡의 해’ 인 1840년의 것과는 다른 심오함과 철학적인 것이 그 특징이다. 그 예로 괴테의 <빌헬름 마이스터(Wilhelm Meister)가곡 (Op. 98)>과 <레나우 (Lenau) 가곡집 (Op. 90)>등 높은 수준의 작품이 많이 만들어졌다.

5) 뒤셀도르프 시기(1850 - 1856)

2) 음악세계. 슈만, (음악세계,2002), p15~16

슈만은 드레스덴에서 빈이나 라이프치히로 옮길 것을 고려하고 있었는데, 뒤셀도르프(Düsseldorf) 음악감독 후임이 되어달라는 권유를 받고 많이 망설이다가 결국에는 받아들였다. 1850년 9월, 라인 강변의 마을로 이주한 슈만은 시민과 관계자들의 뜨거운 환영을 받고 작곡에 몰두했다. 그는 10월에 첼로 협주곡, 11월부터 12월에 걸쳐 <제 3 교향곡> 을 완성하였다. 음악감독으로써의 슈만의 활동은 처음에는 자신의 작품을 초연하는 것을 중심으로 하여 프로그램을 전개하였다.

1853년 20세의 브람스의 방문은 슈만에게 기쁜 희망을 주었었다. 슈만은 브람스를 “새로운 길(Neue Bahnen)”이라는 제목의 평론에 ‘이 시대의 이념을 최상으로 표현해 주는 독일음악의 구세주가 될 것’이라 극찬 했다. 이 사이 슈만의 작품은 독일 안팎에서 명성이 높아졌다.

그러나 1854년부터 그의 건강이 악화되어 언어표현력이 떨어지면서 동작도 느려지고 때로는 심한 우울증까지 보이며 정신병에 시달렸고 오케스트라 단원들과의 불화가 잦아지게 되었다. 2월26일 스스로 정신병원에 들어 갈 것을 수첩에 남겨둔 채 집을 떠나 라인 강에 몸을 던졌다. 어부에게 구조된 그는 본(Bohn) 교외의 엔데니히(Endenich) 정신병원에 수용되어 2년 넘게 조용히 요양생활을 보낸 후 1856년 7월 9일, 그의 나이 46세로 생을 마감했다.

2. 슈만 가곡의 특징

슈만의 낭만적 작품세계는 창작기와 특징에 따라 3기로 나누어 볼 수 있다. 제 1기는 1835년~1839년, 제 2기는 1840년~1849년, 제 3기는 1850년~1856년으로 나뉘었다.

전반기인 제 1기는 젊은 청년기의 피아노 작품으로 이루어져 있고 주로 피아노곡이 성숙한 시기이다. 반면에 중반기인 제 2기는 그의 낭만적 작품이 결정된 시기로, 슈만은 가곡의 해인 1840년에 138곡을 작곡하기도 하였다. 후반기인 제 3기는 1850년 이후, 음악감독으로 활동한 시기로서 자신의 작품을 초연하는 것을 중시적으로 하였고 그는 사망 전까지 인간으로서 뿐만 아니라 음악작곡가로서의 성숙된 정신적 음악 예술로 그의 음악 예술의 세계를 마감하였다.

슈만의 가곡은 슈베르트의 전통을 계승, 발전시킨 것으로 시와 음악의 융합이라는 예술가곡의 높은 차원을 구축하고 독일 낭만음악의 흐름을 브람스에 이어주는 중요한 역할을 하였다. 슈만의 가곡에 있어서 감정과 내용을 잘 나타내는 가장 중요한 요인은 피아노 반주에서 찾을 수 있다. 이는 문학적 요소를 피아노로 훌륭하게 표현하고 있으며 성악 성부와 피아노가 동등하게 유지된다는 것이 중요한 특징 중 하나다. 슈만 가곡의 특징을 정리해 보면 다음과 같다.

첫째, 슈만은 자유로운 작곡을 위해서 통절가곡 형식을 사용하였다.

가사 내용에 따라 가락을 표현한 통절가곡 형식을 사용한 슈만은 선율이 자유롭게 변형되거나 반복되는 단순한 가곡에서 시작하여 절이 조금 변형 되는

등 형식의 다양성을 볼 수 있다.

둘째, 슈만 가곡은 프레이즈의 반복과 성악 선율들에서 꾸밈음이나 전타음을 사용하였다.

프레이즈의 반복은 주제의 발전보다는 단순한 악절이 반복되면서 곡 자체의 전달을 확고히 하고 있다. 선율은 화성에 바탕을 두어 만들었으며 가사의 전달과 의미를 표현하려 하였다. 꾸밈음 사용한 곡의 예로 <여인의 사랑과 생애> 중 제 2곡 “Er, der Herrlichste von allen”을 들수 있는데 피아노의 꾸밈음을 성악파트에서도 사용하였고 이 꾸밈음으로 인해 곡의 분위기를 생동감 있고 부드럽게 전개시키고 있다.

또한 선율면에서 서정적인 가곡과 낭송적인 가곡이 사용되었다. 서정적인 가곡으로 “헌정(Widmung)”과 낭송적인 가곡 “성 위에서(Auf einer Burg)”등을 통하여 색다른 면을 보여 준다. 비교적 프레이즈는 간결하고 순차 진행을 많이 사용하나, 때때로 대담하게 도약하는 듯한 활기에 찬 움직임이 보이는 것과 또한, 명확히 선율적이라 할 수 없고 그렇다고 낭송적이라 할 수 없는 웅변조의 악절등 다양한 형태를 사용하였다.

셋째, 풍부한 화성과 미해결된 중지부를 나타내었다.

슈만은 반음계를 많이 사용하지 않았으나 갑자기 화성을 변화시켜 조바꿈하는 방법을 이용하였다. 그러나 질문하는 듯한 가사에 가서는 감7화음과 반음계적 처리도 가끔 나타나며, 가사의 표현을 위해 가끔 모호한 조성을 사용하였다. 그는 “달밤 (Mondnacht)”에서 음악과 가사를 완전히 통합하고, B음 위

주의 반복되는 16분음표들로부터 확장되거나 축소되는 음들을 사용함으로써 미묘한 분위기를 만들어 내기도 하였다. 슈만은 때론 미해결된 종지를 사용하였는데 그 예로 <시인의 사랑> 중 제 1곡인 “Im wunderschönen Monat Mai”에서 제 2곡인 “Aus meinen Thränen spriessen”로 종지부 없이 진행시키기도 하였다.

넷째, 슈만은 곡의 생동감을 표현하기 위해 삼연음과 붓점리듬을 사용하였다.

슈만은 삼연음부의 리듬을 종종 사용하였고 가사의 내용을 강조하기 위해 약박에 붓점리듬으로 곡의 분위기를 생동감있게 이끌어 냈다. 또한 계속되는 리듬의 반복으로 곡의 통일감을 추구하였다.

다섯째, 피아노 반주부를 성악부와 동등한 위치로 격상시켰다.

그는 가곡 내에서의 피아노 역할을 확장시켰다. 주선율이 피아노와 성악부 사이를 종종 옮겨다니기도 하고, 성악부가 피아노를 반주하는 것처럼 보이게 하는 프레이즈를 구사하였다. 그리고 대부분 가곡들에서 전주, 간주, 후주들이 많이 사용되었다. 본 논문 <여인의 사랑과 생애>의 마지막 곡인 제 8곡 “Nun hast du mir den ersten Schmerz getan”에서는 긴 후주를 사용하여 독립된 피아노 독주를 연상시킨다.

여섯째, 슈만은 회화적인 묘사의 시를 선호하였고 가사들이 매우 서정적이다.

슈만은 가곡 작곡을 위한 시를 선택하는데 있어서 탁월한 문학적 재능을 보

였다. 그의 가곡은 시의 아름다움을 강조하며 노래의 템포도 시의 흐름에 따랐다. 또한, 시인의 내면적인 감정 요소를 중시하여 시인의 마음속에 내재해 있는 감정에 까지 전달하려 하였다. 그의 가사는 중, 후기의 낭만파 시인의 시가 대부분이며 스페인, 스코틀랜드, 덴마크 등의 외국 시를 번역한 시를 가사로 채택한 작품도 있다. 그는 시를 직관적으로 이해하며 개성적으로 음악화했으며 그의 가곡은 사랑, 비애, 공허, 연인, 여명, 달빛, 봄, 새, 꽃 등 19세기 초 독일 낭만 서정시의 세계를 아름답게 표현하고 있다.

슈만이 가곡을 만들때 시를 선택함에 있어 다양한 시인의 시를 선택하였다. 유명한 시인에는 하이네 (H. Heine 1797~1856), 괴테(J.W. Goethe 1749~1832), 아이헨도르프(J.F. Eichendorff 1788~1857), 실러(J.C.F. Schiller 1759~1805)의 작품을 사용한 것이 그 예라고 할 수 있다. 그 외 카미소(A.Chamisso)와 쾨르너(C.G. Körner 1791~1813), 뢰리케(E.Mörike 1804~1875), 뢰케르트(F. Rückert 1788~1866) 등의 시인이 있다.

일곱 번째, 슈만 가곡과 연가곡에서 그는 세심하게 정렬된 조성관계나 음악적 동기를 사용하였다.

슈만은 가사를 그려내는 종지와 이명동음에 의한 전조를 사용하였다. 그는 관계조도 종종 사용하였는데 그 예로 <시인의 사랑> 중 제 4곡 “Wenn ich deine Augen seh”는 관계조로 진행되며(A. D. G), 제 5곡 “Ich will meine Seele tauchen”과 제 6곡“Im Rhein, im heiligen Strome”은 단조로 이루어진 관계조(B 단조, E 단조)이다.

슈만은 풍부한 모티브를 사용하였는데 그의 가곡들은 연인 클라라의 이름에서 따온 특별한 모티브 (Clara, C-B-A-G#-A)를 수 없이 사용했고 다양하게

변형 시켰다.

슈만은 독일 음악사에서 슈베르트(Franz Schubert, 1797~1828)의 계승자로서 시와 음악의 결합이라는 예술가곡을 높은 차원으로 끌어올리고, 독일 낭만 음악의 맥을 브람스에게 이어주는 중요한 역할을 하였다. 슈만 음악에서 표현하는 예술적 색채는 독일, 프랑스, 러시아 음악을 형성하는데 있어서 중요한 역할을 이루었는데 이러한 개성적인 영향을 받은 작곡가들은 프란츠(Franz), 코르넬리우스(Cornelius)등이 있다.

Ⅲ. 슈만의 <여인의 사랑과 생애>Op. 42의 분석

1. 작품배경

<여인의 사랑과 생애>는 카미소(A.Chamisso)의 시를 가사로 한 연가곡으로 슈만의 ‘가곡의 해’인 1840년에 작곡되었으며 선율의 아름다움과 서정성에 있어서 더 없이 훌륭하다. 슈만은 여인의 생애를 ‘사랑’의 측면에서 묘사하였고 여인의 일생을 통해 거치게 되는 단계를 음악적으로 나타냈다.

<여인의 사랑과 생애>는 8곡으로 이루어져 있으며 한 여인이 처녀시절에서 미망인이 되기까지의 삶을 노래한 연가곡으로 제 1곡~3곡은 연모하는 남성과의 만남에서부터 사랑하기까지를, 제 4곡~5곡은 결혼의 행복한 나날들을, 제 6곡~7곡은 출산으로 어머니가 된 기쁨을, 제 8곡은 남편의 죽음으로 미망인이 돼 버린 여인의 삶을 각각 묘사하였다. 제 8곡의 후주는 제 1곡을 재현시켜 뉘름으로써 여인이 지난날 행복했던 순간을 회상케 하는 효과를 나타냄과 동시에 연가곡 전체를 하나로 묶는 기능을 하게 되었다.

2. 작품분석

1) 제 1곡 - Seit ich ihn gesehen (내가 그 사람을 본 후부터)

가. 가사내용

원문

Seit ich ihn gesehen,
glaub' ich blind zu sein;
Wo ich hin nur blicke,
seh' ich ihn allein
Wie im wachen Traume
schwebt sein Bild mir vor,
Taucht aus tiefstem
Dunkel heller, heller nur empor.

Sonst ist licht und farblos.
alles um mich her,
Nach der Schwestern
Spiele nicht begehre ich mehr,
Möchte lieber weinen
still im kämmerlein;
Seit ich ihn gesehen,
glaub' ich blind zu sein.

가사³⁾

내가 그사람을 본 후부터,
나는 눈이 먼 것 같아요.
바라보는 곳마다,
그 사람밖에 보이지 않아요;
꿈에서 깨어나듯
그이 모습 눈앞에 어른거리고,
깊은 어둠에서는
더욱 밝게 떠오르지요.

빛도 색깔도 없어요.
그 사람밖에 보이지 않아요;
언니 동생과 함께 노는것도
이미 나는 흥미를 잃었어요,
차라리 방에서
조용히 울고 싶어요;
그 이를 처음 본 후로,
나는 눈이 먼 것만 같아요.

3) 피종호, 「아름다운 독일 연가곡」, (자작나무 출판사,1999), p270.

나. 구성

제 1곡은 처음으로 마음이 끌리는 남성을 만난 처녀의 기쁘고 흥분된 심정을 표현한 곡이다. 이곡의 조성은 Bb 장조이고, 박자는 3/4 , 빠르기는 Larghetto로 모두 36마디로서 피아노 부분과 성악 부분이 반복되는 A-A' 의 2부분 형태로 되어있다.

이 곡의 주요리듬은 ♩ ♩ ♩ | ♩ ♩ ♩ | ♩ ♩ ♩ 이다.

이 곡의 구성을 정리해보면 다음과 같다. (도표 1)

형식	A			A'			
	전주	a	b	간주	a	b	후주
마디	1	2-7	8-14	15-17	18-23	24-31	32-36
조성	Bb	c	F→Bb		C	F→Bb F	Bb
박자	3/4박자						
빠르기	Larghetto						

다. 악곡분석

제 1곡은 마음이 끌리는 남성을 만난 여인의 기쁘고 흥분된 심정을 표현한 곡으로 Larghetto의 느린 Tempo로 수줍은 듯한 처녀의 마음이 잘 표현되고 있다.

제 1곡의 내용이 함축적으로 잘 표현된 곳은 제 1마디이다. 이 음형은 간주와 후주에서도 지속적으로 나타난다. 제 1 마디의 전주부분에서 볼 수 있듯이 ♩ ♩ ♩ 리듬의 주선율 반복이 이 곡 전체에 사용되어 나오는데 떨리고 설

레이는 처녀의 마음을 나타내준다. 주요 음정으로는 I - V - V7의 화음으로 피아노가 성악부의 선율을 미리 조심스럽게 내보이고 있다. (악보 1)

(악보 1) 마디 1

마디 1 에서부터 마디 7 에서는 화려한 선율대신 반복되는 단순한 선율을 통해 간절한 사랑의 감정을 그려내고 있고 가사의 내용을 표현하기 위해 한숨을 쉬는 듯 한 두 세 개의 음으로 된 짧은 선율을 사용하고 있다. (악보 2)

(악보 2) 마디 1 - 마디 7

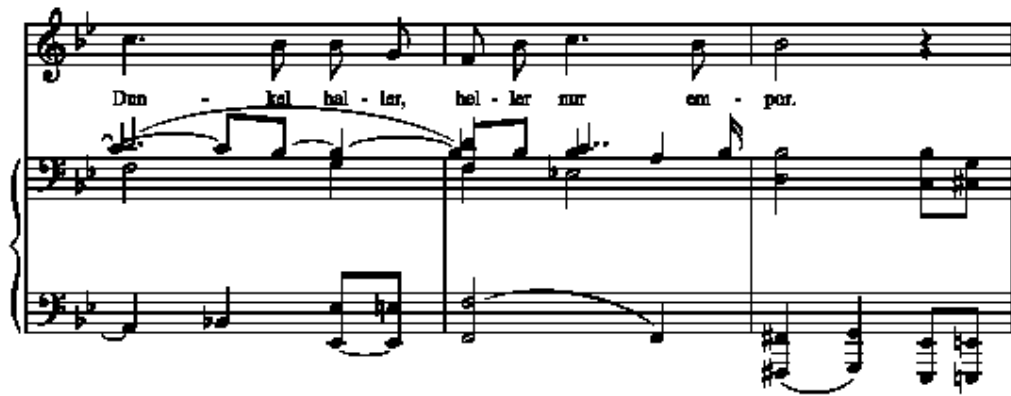
wo ich bin nur blick-ka, seh' ich ihn al-lein; wie im

마디 9에서 마디 10까지는 피아노 부분의 오른손이 낮은음자리로 옮겨지는데 다음 마디 11의 'taucht aus tiefstem Dunkel'이란 가사의 분위기를 미리 예견한 것으로 볼 수 있다. 또한 마디 11에서 마디 15반주부에 나타나는 순차진행은 마음을 억누르는 여인의 심리를 순차적으로 표현하였다. 마디 22에서 마디 23부분의 *rit.*는 여인의 절망한 마음을 나타내기 위해 사용되었다.

(악보 3)

(악보 3) 마디 9 - 마디 10

schwebt sein Bild mir vor, taucht aus tief stern

슈만의 가곡은 전주, 간주, 후주가 많은 비중을 차지하고 있으며 그중에 후주에서는 주로 가곡의 주제 선율을 다시 한 번 연주함으로써 주제를 강조하고, 전주와 같은 형태가 다시 나타나 곡의 통일성을 유지한다.

또한 노래에서 표현하지 못한 것을 반주에서 나타내려 했으며, 노래의 동기에 대응하는 말을 연상시킴으로써 곡의 진수를 농축시키고 그 방향을 연장시킨다 (악보 4) 4)

(악보4) 마디 30 - 마디 36

glaub ich blind zu sein.

4) Evelyn Reuter, 「La Melodie et le lied」, (편집부 역, 삼호출판사, 1993), p. 94.

라. 연주 시 유의할 점

반주부의 움직임에 처녀의 심리가 잘 표현되어진 것처럼 약간 느린 템포로 여인의 사랑에 대한 복받쳐 오르는 기쁨과 절제된 감정을 가사를 충분히 파악한 후에 연주에 임하도록 한다.

2) 제 2곡 - Er, der Herrlichste von allen

(모든 사람중에 가장 훌륭한 분)

가. 가사내용

원문

Er, der Herrlichste von allen,
Wie so milde, wie so gut.
Holde Lippen, klares Auge.
Heller Sinn und fester Mut.

So wie dort in blauer Tiefe
Hell und herrlich jener Stern,
Also er an meinem Himmel
Hell und herrlich, hehr und fern

Wandle, wandle deine Bahnen;
Nur betrachten deine Schein,
Nur in Demut ihn betrachten,
Selig und nur traurig sein.

Höre nicht mein stilles Beten
deinem Glücke nur geweiht;

가사⁵⁾

모든 사람 중에 가장 훌륭한 분,
그이는 참 온화하고 선량하지.
아름다운 입술, 맑은 눈
맑은 마음에 굳건한 용기

저기 깊고 푸른 하늘에
밝고 찬란한 별이 빛나듯,
그 이는 나의 하늘에서 빛나네
밝고 찬란하며, 고귀하게 멀리서,

가세요, 그대의 길을 가세요;
다만 그대의 빛을 보게 하세요.
겸손히 그 빛을 바라보게 하세요.
축복이지만 슬프게.

나의 조용한 기도를 듣지 말고
그대의 행복을 받들게 하세요;

5) 피종호, 아름다운 독일 연가곡, (자작나무 출판사,1999), p.272

Darfst mich niedre
Magd nicht kennen.
Hoher Stern der Herrlichkeit.

이 비천한 소녀를
아실필요는 없지요.
드높이 찬란한 별이여.

Nur die Würdigste von allen,
Darf beglücken deine Wahl.
Und ich will die Hohe segnen
Viele tausend Mal.

가장 기품 있는 여인이
당신의 선택을 받고 행복할 거예요.
그러면 나 수 천 번이고
그 귀한 아가씨를 축복 하렵니다.

Will mich freun dann und weinen
Selig,selig bin ich dann,
Sollte mir das Herz auch brechen,
Brich, O Herz, was liegt daran?

나 기쁨에 겨워서 울겠어요.
정말로 지극히 행복할 거예요.
그때 내 마음이 찢어지게 되면,
찢어져라,마음아, 무슨상관이겠느냐?

나. 구성

4/4박자의 *Innig lebhaft* 빠르기의 곡으로 조성은 Eb 장조이지만 전 8곡 중
가사변화에 따라 가장 많은 전조가 이루어지는 곡이다. A-B-A-C-A의
Rondo⁶⁾ 형식으로서 71마디로 이루어져 있다. (도표 2)

6) 론도 (Rondo) : 음악의 병렬형식으로 종종 반복되는 주요 주제부와 그 사이에 나타나는 삽입부로 되어있다. 고전파나 초기 낭만파의 론도는 대개 삽입부를 3개로 제한한다.

형식	A			B		A	C	A		
	서주	a	a'	간주	b	a''	c	간주	a'''	후주
마디	1	2-9	10-17	17-20	21-28	29-38	39-54	54-56	57-66	66-71
조성	Eb	f	Eb Bb	Bb Eb	fgd	EbBb	E	Bb	a	Eb
박자	4/4									
빠르 기	Innig, lebhaft									

다. 악곡분석

이 곡에서는 전체적으로 꾸밈음과 accent를 곡 전체에 사용함으로써 단어의 중요성을 강조하고 섬세하게 표현하였다. 마디 1을 보면 전주부분에 연속되는 8분음표의 밀집화성이 연타로써 여인의 뛰는 마음을 표현하고 있다. 반주부분에 슬러 스타카토(slur staccato)는 격양되기 쉬운 감정을 자제할 수 있게 도와주어 여인의 변화하는 심리를 표현하였다. (악보5)

(악보5) 마디 1

The musical score for the first measure is presented in a grand staff. The right hand has a single eighth note G4. The left hand has a rhythmic pattern of eighth notes: G2, Bb2, D3, F3, G3, Bb3, D4, F4. The score includes dynamic markings 'mp' and performance instructions 'Innig, lebhaft' and 'stacc.'.

마디 2와 마디 3에 나오는 ‘Er, der Herrlichste von allen’의 가사와 선율은 여인의 감정을 가장 잘 표현하였으며 이 가사의 리듬은 주제 리듬인만큼 곡 전체에 걸쳐 자주 등장한다. (악보 6)

(악보 6) 마디 1 - 마디 3

Innig, lebhaft. *pp*

Er, der Herrlichste von al - len, wie so

pp

p

마디 5 부터 마디 7은 그 남자를 상징하는 부분으로 피아노의 왼손 Eb음의 지속은 여인의 행복감에 취한 마음을 표현한다. 또한 강한 발음의 강조를 위해 붓점 리듬과 높은 음역을 사용하였다. (악보 7)

(악보7) 마디5 - 마디7

f

Hol - de Bip - oen, Kla - res An - ge, hel - ler

f

마디 13부터 마디 15 의 성악부선율과 피아노부 왼손리듬은 노래와 피아노가 선율을 주고받으며 2중주 하는듯한 느낌을 주는데⁷⁾ 피아노의 8분음표의 연타는 고른 리듬과 지나치지 않는 음량으로써 가슴 두근거림으로 흥분되지만 자제하려는 듯한 여인의 마음을 표현해 주어야 한다. (악보8)

(악보 8) 마디 13 - 마디 15

마디 24의 경우 사랑하는 사람에 대한 존경하는 마음을 담아 점 4분음표의 붓점리듬의 반복사용 (♩. ♩. ♩. ♩)과 'p'의 여린 셈여림으로 여인의 떨리는 마음을 조심스럽게 표현하였다. (악보9)

(악보9) 마디 24 - 마디 25

7) Evelyn Reuter, 「La Melodie et le lied」, (편집부 역, 삼호출판사, 1993), p.111.

마디 42의 Wahl(선택)은 이곡에서 최고 절정음이자 클라이막스로 성악부와 피아노부가 유니즌(unison)으로 표현되고 있다.(악보10)

(악보10) 마디 42

마디 52에 이어 나오는 간주는 앞에서와 마찬가지로 높은음자리와 낮은음자리를 계속 번갈아가며 사용하였는데 이는 여인의 심경변화가 빈번히 일어나고 있음을 나타내고 있다. 마디 66부터 마디 71 후주 부분에서는 여인의 심리상태가 매우 복잡하고 미묘함을 표현하고 있다. 정리되지 않은 여인의 복잡한 심리상태가 그대로 제 3곡으로 연결되는데 제 3곡의 조성인 c minor를 2곡의 종지에서 사용함으로써 제 3곡을 미리 암시해 주는 역할을 하고 있다. (악보11)

(악보 11) 마디 66 - 마디 71

라. 연주 시 유의할 점

이곡은 약동하는 여인의 마음을 붓점으로 정확하게 표현하여 선율을 밝고 아름답게 표현해야한다.

3) 제 3곡 - Ich Kann's nicht fassen (나는 몰라요)

가. 가사내용

원문

Ich kann's nicht fassen,
nicht glauben
Es hat ein Traum mich berückt;
Wie hätt' er doch unter allen
Mich Arme erhöht und beglückt?

Mir war's er habe gesprochen
Ich bin auf ewig dein
Mir war's ich träume noch immer,
Es kann ja nimmer so sein.

O laß im Traume mich sterben
Gewieget an seiner Brust,
Den seligen Tod mich schlürfe
In Tränen unendlicher Lust.

가사⁸⁾

나는 몰라요,
믿어지지 않아요
정말 꿈에서 속았나봐요;
도대체 그는 어떻게 나를 선택하여
행복하게 해 주신 것일까요?

그가 이렇게 말씀하시는 것만같았죠.
'나는 영원히 그대의 것이라고'
내가 아직도 꿈꾸는 것 같았죠,
하지만 그런 일은 있을 수 없죠.

오, 나를 꿈속에서 죽여주세요.
그의 가슴에 파묻혀,
행복한 죽음을 맛보게 해 주세요.
끝없는 기쁨의 눈물에 흠뻑젖으면서.

나. 구성

8) 피종호, 「아름다운 독일 연가곡」, (자작나무 출판사,1999), p276~277.

제 3곡은 3/8박자로 모두 86마디의 구조로 되어있다. 전주 없이 못갓춘마디로 시작되어 ABA의 자유로운 3부 형식으로 되어있다. (도표3)

(도표 3)

형식	A		B		A'		A			
	a	a'	b	b'			a	a'	간주	종결부
마디	1-7	7-15	16-27	28-36	37-52		53-59	60-68	69-77	77-87
조성	Cm		Cm	Ab	Bb	Cm	Cm			
박자	3/8									
빠르기	Mit Leidenschaft(열정을 가지고)									

제 3곡은 1, 2곡에 비해 명료한 화성구조를 보이고 있다. 피아노부에는 스타카토가 많이 사용되어 선택받은 기쁨에 뛰는 가슴을 억누르지 못하는 여인의 마음을 표현하였다. 또한 잦은 템포변화는 호소하는 느낌을 더해준다. 시의 가사처럼 빠르기도 mit Leidenschaft(열정을 가지고)로 연주해야 하며 리듬은 ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ 으로 되어있다.

마디 1부터 마디 8까지는 이곡의 주제선율로 순차적인 반음계로 bass line은 상행진행 되면서 긴장을 고조시키는 역할을 한다. 반주부의 스타카토 표현은 여인의 떨리는 심장소리를 나타낸 것이다. (악보 12)

(악보 12) 마디 1 - 마디 8

Mit Leidenschaft.

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

제 14마디의 템포변화 (*rit.*)는 남자에게 고백 받은 후 남자의 말이 꿈처럼 마음속에 떠올리는 것을 나타내기 위해 사용되었다. 템포변화와 함께 반주부분도 스타카토와 대조적인 *legato*를 사용하여 남자의 말을 마음속에 간직하고 되새기는 여인의 마음을 표현하기 위해 사용되었다. (악보 13)

(악보 13) 마디 12 - 마디 15

ritard.

mich Ar - me - er - boht und be - Rückt?

ritard.

마디 36부터는 *f*로 지시해서 그에 대한 사랑의 깊음을 걱정적으로 노래할 것을 요구하고 있다. 점점 상행하는 진행에서 'sterben', 'Tod'라는 단어를 사용하여 여인의 강한 의지를 잘 나타내주고 있다. (악보 14)

(악보 14) 마디 36 - 마디 47

O las im Tyu - me mich ster - ben, ge - wie - get an
sei - ner Brust, den se - li - gen Tod mich schlu - ßen

마디 48 에서 마디 51 에서는 슈만의 중요한 음악적 특징을 발견할 수 있다. 슈만의 상징적 표현 중 뛰어난 것은 언어를 음형으로 전환시켜 표현하는 것이다.

(악보 15)⁹⁾

(악보 15) 마디 48 - 마디 51

9) Carol Kimball, 「Song」 1886, p.86.

Clara를 위한 사랑을 음으로 표현하여 주된 악상을 작곡하였다. 이와 같은 클라라테마는 음형으로 상징화되어 1833년부터 1841년까지 그의 음악에 많이 쓰여졌다.¹⁰⁾ 슈만의 동기적 연구에서 클라라에 대한 그의 의식, 예술 및 그녀를 위한 사랑은 주된 악상을 끌어내는 역할을 하였다. 이를 악보화 하면 다음과 같다.

<Clara : C - B - A - G# - A> (악보 16)

(악보 16) 클라라테마

마디 69부터 마디 87의 피아노부의 간주부분은 당김을 사용으로 여인의 기쁨과 흥분을 잘 나타내고 있다. 종결부에서는 성악부분과 피아노 부분이 서로 독립적인 움직임을 갖고 종결되고 피아노 부분은 피카르디 3도¹¹⁾로 끝을 맺으며 C장조의 종지사용으로 희망적으로 사랑이 이루어지는 제 4곡을 암시

10) Sam Eric, 「The Song of Robert Schumann」, Eulenburg, Books, 1975, p.22.

11) 피카르디 3도 : 단조인 조성의 끝나는음이 1도일 때 1도의 3음을 반음올려서 장3화음을 만들어 주는것.

하는 역할을 한다. (악보 17)

(악보 17) 마디 69 - 마디 87

The image shows a musical score for piano and voice, measures 69-87. The score is in G major and 3/4 time. The vocal line is in the upper staff, and the piano accompaniment is in the lower staves. The lyrics are: "Ich kann's nicht fassen, nicht glauben, es hat ein Traum mich be - rückt." The piano part features a prominent arpeggiated accompaniment. The tempo marking "ritardando" is present in both the vocal and piano parts.

슈만이 피아노 부분에 쓰고 있는 다성적 방법은 그에게 미묘한 심리 분석을 가능케 한다. 12)

라. 연주 시 주의사항

변화 많은 화음을 바탕으로 여인이 기쁨과 흥분된 마음을 섬세하게 보여줘야 한다. 또한 풍부한 감성과 정적인 표현이 요구된다.

12) Claude Rostand , 「La Musique Allemande」 ,(편집부 역. 삼호출판사. 1993) p.139.

4) 제 4곡 - Du, Ring an meinem Finger (너, 내손가락의 반지야)

가. 가사내용

원문

Du Ring an meinem Finger
Mein goldenes Ringelein,
Ich drücke dich fromm an diLippen,
An das Herze mein

Ich hatt' ihn ausgeträumet,
Der Kindheit friedlich
schönen Traum,
Ich fand allein mich, verloren
Im öden unendlichen Raum.

Du, Ring an meinem Finger,
Da hast du mich erst belehrt,
Hast meinem Blick erschlossen
Des Lebens unendlichen
tiefen Wert

Ich will ihm dienen,
ihm leben,

가사¹³⁾

너, 내 손가락의 반지야
나의 작은 금반지
나는 너를 경건하게 입술을 댄다.
너를 경건하게 나의 가슴에

나는 꿈을 꾸었었지,
어린 시절의 평화롭고
아름다운 꿈을,
나는 혼자인 나를 발견 하였었네
한없이 황량한 공간에 버려진 채로.

너, 내 손가락의 반지야
너는 나에게 처음으로 가르쳐주었지.
너는 나의 눈을 열게 해 주었지
삶의 끝없이
깊은 가치를

그를 섬기며
그를 위해 살고,

13) 김미애, 「독일가곡의 이해」, (삼호출판사, 1998), p.108.

의 곡이다. 이곡의 분위기는 여인의 마음의 냉정함을 찾으려는 것처럼 매우 차분하고 여성스러운 곡이다.

마디 1 부터 마디 8 까지는 성악부와 피아노부의 오른손 윗 선율이 밝게 흐르며 유니즌(Unison)으로 되어있다. 마디 3 부터 마디 4 에 나오는 ‘goldenes Ringelein(금반지)’이라든가 마디 8에 나오는 ‘Herze mein(나의 가슴에 기대어)’는 부분의 반음계적 움직임은 독특하게 사용되었다. (악보 18)

(악보 18) 마디 1 - 마디 8

Inning

Du Ring an mein-em Fin-ger, mein gol-ge-nes-Rin-ge-lein, ich—

druck-ke dich fromm an die Lip-pen, dich fromm an die Lippan, an das Her-ze mein. Ich

마디 9부터 마디 13까지는 아름다운 꿈을 꾸는 것을 보여주기 위해 반주부에서 상행하는 arpeggio를 사용하여 시를 표현하였다. (악보 19)

(악보 19) 마디 9 - 마디 13

Her - zemein. Ich halt ihn aus - ge - trau - met, der Kind - heit - fried - lich schonen Traum, ich

마디 24 부터 마디 32 까지는 남자에 대한 그리움이 다시 나타나는 부분으로 곡의 분위기가 걱정적으로 바뀐다. 이러한 감정을 표현하기 위해 반주부에서 계속되는 8분음표를 사용하였다. (악보20)

(악보 20) 마디 24 - 마디 32

Nach und nach rascher. *ritard.*
 Ich will ihm die nen ihm le - ben, ihm an - ge - ho - ren ganz, han
ritard. sel - bern mich geben und fin - den verklärt mich, und fin den verklärt mich in sei - nem Glanz.
ritard.

마디 32부터 마디 44 까지는 다시 마음을 가라앉히는 부분으로 처음의 선율로 돌아가 회상하면서 마음을 되새기는 느낌을 주며 곡을 마친다. 마지막 두 마디에서 반음계적 선율과 화성을 통해 여인의 미래에 대한 심오하고 불안한 마음을 표현하고 있다. (악보 21)

(악보 21) 마디 32 - 마디 44

The musical score consists of three systems. The first system shows the vocal line with the lyrics: "Du Ring an mei-nem Fin-ger, mein gol-de-nes Rin-ge-lein, ich -". The piano accompaniment features a flowing eighth-note pattern in the right hand and a steady bass line in the left hand. The second system continues the vocal line with the lyrics: "dru-cke dich fromm an die Lip-pen, dich fromm an die Lip pen, an das Her-ze mein." The piano accompaniment maintains its rhythmic texture. The third system shows the vocal line ending with a whole rest, while the piano accompaniment concludes with a final chord and a fermata.

슈만 가곡에 있어 크게 새로운 한 가지는 피아노 반주의 특징에 있는데, 이것은 치밀하게 창작되어 있으며 노래된 시의 진수를 피아노로서 훌륭하게 표현하고 있다¹⁴⁾

라. 연주 시 유의할 점

이 곡은 앞의 1, 2, 3곡과는 대조적인 곡으로 매우 서정적인 선율과 낭만적인 가사의 내용으로 담담한 마음으로 Innig(마음을 다하여)로 연주되어야 한다. 곡의 전체적인 분위기에 맞게 차분하고 서정적이며 느리게 연주하도록 한다.

14) Claude Rostand, 「 La Musique Allemaned」, (편집부역, 삼호출판사, 1993), p.140.

5) 제 5곡 - Helft mir, ihr Schwestern (자매들아, 나를 도와주오)

가. 가사내용

원문	가사 ¹⁵⁾
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, 만족스럽고
Freudigen Herzens,	행복한 마음으로,
Sonst dem Geliebten im Arme lag;	사랑하는 님의 팔에 누웠을 때
Immer noch rief er,	그이는 여전히,
Sehnsucht im Herzen,	마음속 그리움으로,
Ungeduldig den heutigen Tag.	초조하게 오늘을 재촉했었지.
Helft mir , ihr Schwestern,	자매들아, 나를 도와주오
Helft mir verscheuchen	어리석은 불안을

15) 피종호, 「아름다운 독일 연가곡」, (자작나무 출판사,1999), p.280-283.

Eine törichte Bangigkeit; 떨치게 해주오;
Daß ich mit klarem 그이를 맑은눈으로
Aug' ihn empfangе,
Ihn, die Quelle der Freudigkeit. 맞이할 수 있도록,
기쁨의 근원인 그 이를.

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

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

나. 구성

제 5곡의 조성은 Bb 장조이고 박자는 4/4, 템포는 Ziemlich Schnell (매우빠르게)이다. 전체가 52마디 구성으로 A-B-A-C-A'의 Rondo형식으로 되어있고 리듬은 ♩ ♪ ♪ ♩ ♪와 ♩ ♪ ♪ ♪ ♩ ♪ ♩를 주로 사용했다. (도표 5)

	A			B		A		C		A'				
	서주	a	a'	b	b'	a	a'	c	간주	a	a''	후주		
마디	1-2	2-6	7-10	11-14	15-18	19-22	22-26	27-34	35-36	37-40	41-46	47-52		
조성	Bb	F	Bb	Bb	Eb	Bb	F	Bb	F	C	Bb	Bb	F	Bb
박자	4/4													
빠르기	Ziemlich Schnell (매우 빠르게)													

다. 악곡분석

마디 1 부터 마디 2 의 전주는 피아노부분이 매우 밝고 경쾌한 느낌으로 나타나고 arpeggio의 반주형태가 이 곡 전체에 걸쳐 나타나는 것이 특징이다. 또한 이곡에 전체적으로 나오는 붓점 리듬은 수줍은 신부의 설레이는 마음을 묘사하고 있다. (악보 22)

(악보 22) 마디 1 - 마디 2

Ziemlich schnell.

Immer mit Pedal.

마디 11 부터 마디 18 까지는 지난 일을 회상하는 부분으로 ‘Sonst dem Geliebten im Arme lag(사랑하는 님의 팔에 누웠을 때)’라는 가사처럼 선율이 반음씩 하행하면서 차분한 느낌을 준다. (악보 23)

(악보 23) 마디 11 - 마디 18

Ais ich be-frie - digt, freu - di-gan Her - rens, sonst dem Ge-lieb-ten im Ar - me lag,

in - mer noch rief - er, Schn sucht im Her - zen, un - gechl - dik den heu - ti - gan Tag.

슈만은 피아노가 순수하게 반주의 역할만을 하고 성악부가 주 선율을 전달하는 형식의 곡을 많이 쓰기도 했는데 16)마디 27 부터 마디 34 는 사랑에 빠져있는 마음을 표현한 부분으로 8분음표의 연타반주로 표현되었다. 마디 27 부터 마디 29의 선율이 C-D-E로 진행되다가 마디 31부터 마디 34의 선율은 D-E-F로 상승되면서 사랑에 빠진 기쁨을 나타냈다. 마디 33부터 마디 35까지는 이곡의 클라이막스로 F음을 길게 끌어 표현되었다. (악보 24)

(악보 24) 마디 27 - 마디 29

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

16) Lorraine Gorrell, 「The Nineteenth - Century german Lied」, (심송학 역, 음악춘추사, 1998), p.174.

마디 41부터 마디 46까지는 자매들과 헤어지는 슬픔을 표현한 부분으로 헤어짐과 슬픔의 가사부분에서는 반음계적 선율진행과 'rit.'와 'p'를 사용하였다.

마디 46부터 시작되는 후주는 결혼식 장면을 연상케 하는 리듬으로 슈만의 낭만적 방법이 돋보인다. 마지막 마디인 마디 52에서는 16 화음을 사용하여 자매들과의 아쉬운 작별을 표현해주었다. (악보 25)

(악보 25) 마디 46 - 마디 52

라. 연주시 주의사항

Ziemlich Schnell(매우 빠르게)라고 되어있듯이 이곡은 결혼식때 언니들의 도움을 받으며 예복을 입는 장면을 노래하는 곡으로 설레이는 마음속에 솔직한 기쁨이 담긴 노래이다. 반주는 후주에서 들리는 행진곡풍의 부분을 잘 나타내주어 결혼식 장면을 잘 묘사해주어야 한다.

6) 제 6곡 - Süßer Freund (달콤한 친구들)

가. 가사내용

원문

Süßer Freund, du blickest
mich verwundert an,
Kannst es nicht begreifen,
wie ich weinen kann;
Laß der feuchten Perlen
ungewohnte Zier
Freudig hell erzittern
Auge mir.
Wie so bang mein Busen,
wie so wonnevoll!
Wüßt ich nur mit Worten,
wie ich's sagen soll;
komm und birg Deim Antlitz
hier an meiner Brust,
Will ins Ohr flüstern
alle meine Lust.

Weißt du num die Tränen,
die ich weinen kann

가사¹⁷⁾

상냥한 당신
놀라서 나를 보네.
제가 왜 우는지
알수 없을 거예요.
영롱한 진주
이슬들이
내눈에서 기쁨으로
떨리고 있어요.
왜 이리 놀라운지,
왜이리 기쁘는지!
어떻게 이야기 해야 할 지
모르겠어요;
이리로 오셔서
당신의 얼굴을 내가슴에 대고,
기쁨에 가득찬 소리를
들어 보세요.

이제 제가 울 수밖에
없었던 것을 아시겠어요.

17) 김미애, 「독일 가곡의 이해」, (삼호 출판사, 1998), p 112.

sollst du nicht sie sehen,
du geliebter Mann?
Bleib' an meinem Herzen,
fühle dessen Schlag,
Daß ich fest und fester
nur dich drücken mag.

너무너무 사랑하는 당신,
아시겠어요?
내 가슴에서 심장의 고동을
느껴봐요.
마구마구
뛰고 있어요.

Hier an meinem Bette hat
die Wiege Raum,
Wo sie still verberge
meinen holden Traum;
kommen wird der Morgen,
wo der Traum erwacht,
Und daraus dein Bildnis
mir entgegenlacht.
Dein Bildnis!

내 꿈이 아직
깃들여 있는
여기 내 침대곁에
요람을 두고
아침이 와
꿈에서 깨어나면
당신을 꼭 닮은 아기가
나를 보며 방긋 웃겠죠.
당신을 꼭 닮은 아기가!

나. 구성

이 곡은 전체 58마디로 A-B-A'-Coda로 나뉘는 3부분 형식의 곡이다. 조성은 G장조, 박자는 4/4, 템포는 Langsam , mit Innigem Ausdruck(천천히 마음에서 우러나오는 표현으로)로 주요리듬은 ♩ ♪ ♪ | ♩ ♪ ♪ ♪ ♪ 이다.

(도표 6)

형식	A			A'			B					A			
	a'	a'	a'	a	a	a''	간주	b	간주	b'	간주	a	a	a'	후주
마디	1-4	5-7	7-11	12-14	15-17	18-21	21-24	25-32	32-34	35-42	42-44	45-47	48-50	51-54	55-58
조성	G F			G F D			G D G C D					G D G F D G			
박자	4/4														
빠르기	Langsam , mit Innigem Ausdruck(천천히 마음에서 우러나오는 표현으로)														

다. 악곡분석

이 가곡집 중 템포가 가장 느린 곡으로 여인이 한 아이의 어머니가 된다는 것을 아름답게 표현하기 위하여 Langsam , mit Innigem Ausdruck(천천히, 마음에서 우러나오는 표현으로)로 지시하였다. 마디 2 선율의 시작부분에 나타난 감 4도의 하행도약으로 진행되는 선율은 곡 전체에 걸쳐 나타나는 주제선율이다. 마디 4부터 반주부의 낮은 음 자리표는 남편을 상징하는 것으로 남성성을 묘사해주도록 한다. (악보 26)

(악보 26) 마디 1 - 마디 5

su — Ber Freund, du blick est mich ver - wun dert an, kannst es

마디 14에서 마디 17, 마디 47에서 마디 50에서도 이러한 표현을 계속 사용하였다. (악보 27), (악보 28)

(악보 27) 마디 14 - 마디 17

Wusst' — ich nur mit Wor-ten, wie ich's sa-gen soll; komm und birg dein Ant-litz

The score shows a vocal line in treble clef and piano accompaniment in bass clef. The key signature has one sharp (F#). The vocal line contains the lyrics: "Wusst' — ich nur mit Wor-ten, wie ich's sa-gen soll; komm und birg dein Ant-litz". The piano accompaniment features a prominent bass line with a slur over measures 14-17.

(악보 28) 마디 47 - 마디 50

wie-ge Raum, Wo — sie still ver-ber-ge mei-nen hol-den traum; kom-men

The score shows a vocal line in treble clef and piano accompaniment in bass clef. The key signature has one sharp (F#). The vocal line contains the lyrics: "wie-ge Raum, Wo — sie still ver-ber-ge mei-nen hol-den traum; kom-men". The piano accompaniment features a prominent bass line with a slur over measures 47-50. Dynamics markings include *p* and *pp*.

마디 25부터 마디 31까지는 피아노 왼손과 성악부 선율이 대화하듯이 선율을 교환하고 있고 피아노의 오른손 상성부와 성악부 멜로디가 유니즌을 이루고 있다. 마디 32의 템포가 Lebhafter(생기있게)로 바뀌면서 활발하고 경쾌한

분위기로 주제가 바뀌게 된다. (악보 29)

(악보 29) 25마디 - 33마디

Wilst du nun die Tra-nen, die ich wei-nen kann,
sollst du nicht sie sehen, du ge-liebter, gelieb-ter mann?

Lebhafter.

마디 45부터는 최초의 주제선율이 다시 제시되고 Secco recitative로¹⁸⁾ 여인의 심정을 독백하고 있다. (악보 30)¹⁹⁾

18) Secco recitative : 18c 이탈리아 오페라에 구분된 recitative의 형태로서, 합시코드와 베이스 악기만으로 반주되고 긴 대화나 독백을 가능한 빠르게 음악적 요소에 방해받지 않고 전달하기 위한것.

19) 김지혜, 'R. Schumann'의 "여인의 사랑과 생애 <Frauenliebe und Leben> Op.42의 분석 연구" 국민대학교 석사학위논문, 2004, p.45.

(악보 30) 마디 45 - 마디 50

Hier an meinem Bette hast die wiege Raum, Wo sie still vorbeigehen holst traum; kommen

마디 57과 마디 58의 'dein Bildnis(당신의 모습)'이라는 가사는 나지막한 목소리로 노래하도록 지시하여 사랑하는 이의 모습을 닮은 아이가 태어나기를 바라는 마음을 표현하였다. (악보 31)

(악보 31) 56마디 - 58마디

dein Bild - nis!

라. 연주 시 유의할 점

이 곡은 어머니가 되는 날을 상상하고 꿈을 꾸는 것처럼 모성적인 기분을 충분히 느끼도록 안정되게 연주해야 한다. 후주는 마치 아기의 얼굴을 미리 보는 듯 피아노 음악을 듣고 'p'로 사라지듯이 표현해주어야 한다.

7) 제 7곡 -An meinen Herzen, an meiner Brust (내 마음에)

가. 가사내용

원문

An meinem Herzen,
am meiner Brust,
Du meine Wonne,
du meine Lust!
Das Glück ist die liebe,
Die Lieb ist das Glück,

Ich hab's gesagt
und nehm's nicht zurück
Hab' überschwenglich
mich geschätzt,
Bin übergücklich aber jetzt
Nur die da säugt, nur die da
liebtDas kind, dem sie
die Nahrung gibt;

Nur eine Mutter weiß allein,
Was lieben heißt und glücklich sein
O wie bedauer ich doch den Mann,

가사²⁰⁾

내 마음에, 내 품에 안긴
너는 나의 환희, 나의 기쁨!
행복은 사랑이며,
사랑이 행복이라고,

난 그렇게 말했고
지금도 변함없어
전에 나 자신을 제일로 여겼었는데
지금 나는 그보다 더 행복해
젖을 물리고, 아기를 사랑하며
아기를 기르는 여자만이

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

너 귀엽고 사랑스런 천사야,
나를 바라보며 미소 짓고 있네!

20) 피종호, 「아름다운 독일 연가곡」, (자작나무 출판사 1999), p 286-287.

Der Mutterglück nicht fühlen kann! 엄마의 행복을 느낄 수 없으니까!

Du lieber, lieber Engel du, 너 귀엽고 사랑스런 천사야,
 Du schaust mich an 나를 바라보며
 und lächelst da zu!
 An meinem Herzen, 내 마음에 ,
 an meiner Brust. 내 품에 안긴
 Du meine Wonne, du meine Lust! 너는 나의 축복, 나의 기쁨!

나. 구성

제 7곡은 어머니가 된 기쁨을 노래한 것으로 자식에 대한 사랑이 노래에 담겨있다.

41마디 구성으로 각부분에서 같은 주제가 반복되는 A-A'의 2부분 형식이다. 조성은 D장조이고 박자는 6/8이며 템포는 Fröhlich Innig(쾌활하게 마음을 다하여)이다. 리듬은 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 등이 주로 사용되었다.

(도표 7)

형식	A				A'		
	a		a		a	a	후주
마디	1-9		9-17		18-25	26-34	34-41
조성	D A	Cm	A D	G	A D	A Cm D	A D
박자	6/8						
빠르기	Fröhlich innig				Presto	Langsame	

다. 악곡분석

마디 1의 전주의 극단적인 악상 대비가 행복이 절정에 달한 여인의 맘을 *f*로, 곧바로 아기를 바라보며 맘을 가다듬는 느낌을 *p*로 표현하였다.

(악보 32)

(악보 32) 마디 1 - 마디 3

Fröhlich, innig.

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

f p p

마디 2부터 마디 25까지의 피아노부는 6/8박자 특유의 안정감과 평이한 16분음표의 arpeggio리듬을 통해 행복감을 나타내고 있다.

마디 24의 'Mutter(어머니)' 라는 단어는 가장 높은음을 놓으면서 어머니의 사랑을 강조하고 있다.(악보 33)

(악보 33) 마디 24 - 마디 25

Mut-ter - gluck. — nicht fah - len kann! Du

mp mp

마디 26부터 마디 34까지는 곡의 빠르기가 Presto로 힘차고 빠르게 진행되며 *sf*로 강하고 가속된 분위기로 클라이막스에 이른다. (악보 34)

(악보 34) 마디 26 - 마디 34

Noch schneller.

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

mei-nem Herzen an mei-ner Brust. — du mei-ne Wense, du mei- ne Lust!

ritard.

sf ritard. *sf - langsam*

후주부분인 마디 34부터 마디 41까지는 노래부분은 끝이 났지만 템포가 *Langsamer*(더욱느리게)로 바뀌면서 긴 후주가 나타난다. 후주에서 F#음을 연속 사용하여 어머니의 사랑과 존재를 매우 강조했다. (악보 35)

(악보 35) 마디 34 - 마디 41

The image shows a musical score for measures 34 to 41. It consists of two systems of staves. The first system includes a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The vocal line has the marking 'Lust' above it. The piano accompaniment has the marking 'langsamer' with a hairpin indicating a deceleration. The second system continues the piano accompaniment with the marking 'ritard' and a dashed line indicating a further deceleration. There are asterisks and other performance symbols below the piano staves.

라. 연주시 유의할 점

이 곡은 어머니가 된 기쁘고 행복한 마음을 쾌활하고 즐거운 분위기로 연주하여야 한다.

8) 제8곡 - Nun hast du mir den ersten Schmerz getan

(저에게 첫 번째 고통을 주셨네)

가. 가사내용

원문	가사 ²¹⁾
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan, Der aber traf. Du schläfst, du harter, unbarmherz' ger Mann, Den Todesschlaf.	지금 저에게 아픔을 주셨네요, 그러나 오고야 말았죠. 당신은 죽음의 잠을 주무시고 냉정하신 분, 영영 가서
Es blicket die Verlass'ne vor sich hin. Die Welt ich leer, ist leer, Geliebet hab' ist und gelebt. Ich bin nicht lebend mehr,	남겨진 것은 세상이 비어 있다는 것뿐, 사랑했고 또 살았네, 더 살순 없어요.
Ich zieh' mich in mein Inn'res still zurück Der Schleier fällt, Da hab' ich dich und mein verlor'nes Glück, Du meine Welt!	조용히 내면세계에 과묵히리라. 베일은 쳐지고 당신과의 행복을 지난날을

21) 피종호, 「아름다운 독일 연가곡」, (자작나무 출판사, 1999), p. 286-287.

나. 구성

이곡은 전체 43마디로 A-B-C로 나뉘는 3부분 형식의 곡이다. 조성은 d단조이며 박자는 4/4, 템포는 Adagio이다. 주요리듬으로는 ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ 이 사용되었다. 이곡은 recitative풍의 piano반주가 처음부터 끝까지 지속된다.

(도표 8)

형식	A		B		C	
	a	a	b	b	c	후주
마디	1-4	4-7	7-11	11-15	15-22	23-43
조성	dm	A d A C A			C A	Bb
박자	4/4					
빠르기	Adagio					

다. 악곡분석

마디 1부터 마디 4, 마디 5부터 마디 7에서 슬픈 느낌의 딸림화음으로 비탄적 독백 선율을 애절하게 표현하였다. (악보 36)

(악보 36) 마디 1 - 마디 7

Adagio *mf*

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan, der aber traf. Du
 schlafst, du harter, unbarmherziger Mann, den Todes-schlafe. Es

앞의 7곡과 비교하면 그리 높은 음역은 아니지만 낮은 음역에서 여인의 마음상태가 매우 어둡고 슬픈것을 감안하여 표현되었다.

마디 16은 혼자된 외로움을 더욱 공허하게 나타내기 위해 dm의 감 7화음, 버금팔림화음을 사용하였다. (악보 37)

(악보 37) 16마디

still zurück, der

마디 19부터는 거의 탄식에 가까운 가사를 높지 않은 동일한 음정과 단조로운 리듬으로 표현하고 있으며 가사의 일체감을 느낄 수 있다. (악보 38)

(악보 38) 마디 19 - 마디 22

The image shows a musical score for measures 19 to 22. The top staff is a vocal line in G major, starting with a *ritard.* marking. The lyrics are: "fällt, da hab' ich dich und mein ver-lost - nes Glück, du mein Welt". The bottom staff is a piano accompaniment, also marked with *ritard.* The music is in a simple, somber style with a steady rhythm.

전체 44마디중 후주가 20마디를 차지하고 있는 구성으로 되어있다. 이는 슈만이 노래에서 표현하지 못한 주제를 후주를 통해서 보여준 것으로 이 연가곡 첫곡의 주제를 사용함으로써 8개의 연가곡을 하나로 연결시켜주는 것으로 볼 수 있다. (악보 39)

(악보 39) 마디 23 - 마디 43

The image shows a piano accompaniment score for measures 23 to 43. The tempo is marked *Adagio* and *Tempo wie das erste Lied*. The music is in G major and features a complex, flowing accompaniment with many slurs and ties. The texture is rich and expressive.

The image displays three systems of piano sheet music. The first system consists of two staves (treble and bass clef) with a 'pp' (pianissimo) dynamic marking. The second system continues the musical notation with various melodic lines and chords. The third system concludes the piece with a final cadence.

라. 연주시 주의사항

이곡은 minor chord의 전형적인 단조 화성 형태를 사용하고 있으며 가사의 내용을 잘 표현하기위해 사랑하는 사람을 먼저 떠나보낸 슬픔을 담아 무겁고 조용하게 연주하여야 한다.

IV. 결 론

19세기의 가장 특징적인 형식중의 하나가 예술가곡이다. 낭만시대의 독일예술가곡은 여러 작곡가들의 사랑을 받으며 유지해 왔고, 문학과 음악의 복합적인 형태로 발전해왔다. 슈만은 독일 낭만시대의 대표적인 작곡가로서 슈베르트에 이어 예술가곡을 한층 더 높은 단계로 승화시켰다.

본 논문 주제인 슈만의 연가곡 <여인의 사랑과 생애> Op. 42는 카미소의 아홉 편의 연시 중 여덟 편의 시를 선택하여 작곡한 것이다. 시와 음악이 융합한 전체 8곡으로 처녀시절의 사랑(제 1곡~제 3곡), 결혼과 출산(제 4곡~ 제 7곡), 남편의 죽음과 회상(제 8곡)으로 여인의 생애를 섬세하게 나타냈다.

슈만의 <여인의 사랑과 생애>연구를 통하여 얻은 음악적 특징은 다음과 같이 정리 할 수 있다.

첫째, 피아노 부분이 시와 긴밀한 관계로 발전하였고, 전주, 후주, 간주를 통하여 곡의 분위기를 지속 시켜주며 곡의 통일성을 갖게 하기 위하여 노래와 피아노의 이중주를 이루고 있다는 것이다.

둘째, 형식구조의 자유로움이다. 2부 형식, 3부 형식, 론도 형식등 다양한 형식을 사용하였다.

셋째, 풍부한 화성을 사용하였다. 감7화음과 반음계적인 처리등을 사용하여 슈만만의 색채감을 유감없이 드러냈다.

넷째, 조성은 두 곡만 단조이고 나머지는 장조이다. 변화음은 b(반음 내림표)를 사용 하였고 전조가 많은 것이 특징이다.

다섯째, 시의 표현을 강조하기 위해 서술적이거나 낭송적인 양식을 사용하기도 하였다. 이러한 시의 표현은 시의 내용을 극대화 하였다.

여섯째, 프레이즈를 반복함으로써 곡의 전달을 확고히 하였으며, 밝은 표현의 선율과 클라이막스에서는 높은 음으로의 상행진행을 사용하였다.

연가곡 <여인의 사랑과 생애>는 슈만과 클라라와의 사랑으로 인하여 탄생된 아름다운 가곡이다. 슈만은 시와 음악을 슈만 자신만의 음악언어로 만들어 독창적인 독일예술가곡을 이끌어갔고 브람스, 볼프등 많은 작곡가들에게 영향을 주어 독일가곡의 발전에 크게 기여하였다.

참 고 문 헌

1) 일반서적

- 김미애 「독일가곡의 이해」.삼호출판사. 1998
음악세계 「슈만」 음악세계, 2002
편집부저 「작곡가별 명곡해석 슈만」. 음악세계. 2002
피종호 「아름다운 독일 연가곡」.자작나무 출판사. 1999

2) 단행본

- Evelyn Reuter 「La Melodie et le lied」 삼호출판사. 1993
Carol Kimball. 「Song」.1886
Lorraine Gorrell 「The Nineteenth - Century german Lied」 심송학 역, 음악춘추사. 1998
Claude Rostand. 「La Musique Allemande」 편집부 역. 삼호출판사. 1993

3) 논문

- 김지혜, 'R. Schumann'의 "여인의 사랑과 생애 <Frauenliebe und Leben> Op.42의 분석 연구 국민대학교 석사학위논문, 2004
- 김수정, 'R. Schumann'의 "여인의 사랑과 생애 <Frauenliebe und leben> Op.42 관한 반주 연구 조사 성신여자대학교 석사학위논문, 2001

ABSTRACT

A Study on the < Frauenliebe und Leben op.42>

by R. Schumann

LEE, EUN KYOUNG

The Department of Music

(Vocal Music Major)

Graduate School

Sungshin Women's University

During nineteenth century, lied became an artistic genre by German composer Franz Schubert, and following him, Robert Schumann raised the status of the piano to the true companion of the voice part. Schumann, a former pianist, took the expressional values from his piano works and put them into his lieder.

Schumann also had profound understanding of poetry, and thus faithfully reflected the contents of the poems in his compositions.

Frauenliebe und -leben(Woman's Love and Life) is Schumann's song cycle set to eight poems by Adalbert von Chamisso, which are about a woman's love, engagement, marriage, childbirth, and the loss of her

husband.

This thesis studies Schumann's life, musical talent, career, unique compositional techniques, and the characteristics of his lieder according to the five periods of his life: the adolescent period(1810~1828), the Leipzig and Heidelberg period(1826~1830), the Leipzig period(1831~1844), the Dresden period(1845~1849), and the Düsseldorf period(1850~1856).

Moreover, this thesis studies the artistic beauty of *Frauenliebe und -leben* through presenting the background of the work and analyzing the form, melody, rich harmony, rhythm, and tonal relations of the songs.

The first conclusion of this study is that *Frauenliebe und -leben* is closely related to its text and can be divided into three stages: the woman's love in her youth(nos.1~3), her marriage and childbirth(nos.4~7), and her life as a widow(no.8). Secondly, it was found that most of the songs were in binary or ternary form. Thirdly, the keys of the songs from no.1 to no.8 are in the order of B♭ Major - E♭ Major - c minor - E♭ Major - B♭ Major - G Major - D Major - d minor. Finally, the prominent characteristic of the work is the shared role of the voice part and the accompaniment.

The influence of Schumann on German lieder and the composers influenced by him were also studied in this thesis.