

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

박 지 영 교수 지도
석사학위 청구 논문

Samuel Barber의
〈Three Songs〉 Op.10에
관한 연구

2017

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공
황 지 혜

Samuel Barber의
〈Three Songs〉 Op.10에
관한 연구

박 지 영 교수 지도

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2016년 11월

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

황 지 혜

인 준 서

황지혜의 석사학위 논문으로 인준함

2016년 11월

심사위원장 _____ (인)

심 사 위 원 _____ (인)

심 사 위 원 _____ (인)

성신여자대학교 대학원

논문 개요

Samuel Barber(1910~1981)는 미국 출신의 작곡가로 유럽의 전통적인 음악어법을 바탕으로 자신만의 개성이 담긴 작품을 남겼다. 그는 관현악곡, 실내악, 기악독주곡, 발레음악과 오페라에 이르기까지 다양한 장르의 음악을 작곡하였다. Barber는 본인이 Baritone 가수로 활동하여 특별히 가곡을 포함한 성악곡의 이해에 뛰어났다.

본 논문에서 연구할 <Three Songs> Op.10은 Barber의 예술가곡들 중 초기에서 중기로 넘어가는 시기에 속하는 작품이다. 이 작품은 James Joyce의 시모음집<Chamber Music>에서 ‘Rain has fallen’ ‘Sleep now’ ‘I hear an army’ 세 편의 시를 가사로 한다. 이 세 개의 가곡은 예술가곡 작곡에 있어 시를 중요시한 Barber의 작곡 특징이 잘 드러나고 있다.

20세기 문학사에서 중요한 위치를 차지하는 James Joyce(1882~1941)는 독창적이며 실험적인 작품의 소설가로 잘 알려져 있다. 하지만 그는 어린 시절부터 시인이 되고자 하였고, 그의 첫 작품은 시 모음집이었다. 그의 시들은 오늘날까지 많은 작곡가들에 의해 가곡으로 만들어졌다. Joyce의 시 모음집 <Chamber Music>은 총 36편의 시로 구성되어 있으며, 연인과의 사랑, 갈등 그리고 이별한 후의 좌절감을 내용으로 하고 있다.

본 논문은 Barber의 <Three Songs> Op.10에 관한 연구이다. 본 논문에서는 Barber의 생애와 작품, 그의 가곡의 음악적 특징과 James Joyce의 생애, 시모음집<Chamber Music>에 대하여 알아보고 <Three Songs> Op.10을 연구하여 작품의 이해와 연주에 도움이 되고자한다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
II. 본론	2
1. Samuel Barber	2
1) Barber의 생애	2
2) Barber 가곡의 음악적 특징	5
2. James Joyce와 Chamber Music	7
1) James Joyce 생애와 작품	7
2) Chamber Music	10
3) James Joyce의 시와 음악	13
3. Three Songs Op.10	15
1) 제 1곡 Rain has fallen (비가 내렸다)	16
2) 제 2곡 Sleep now (이제 잠들라)	33
3) 제 3곡 I hear an army (나는 군대의 소리를 듣는다)	44
III. 결론	60

참고문헌

ABSTRACT

부록

표 목 차

<표-1> <Chamber Music>에서 음악을 연상하게 되는 시어	11
<표-2> Rain has fallen 각운	17
<표-3> Rain has fallen	18
<표-4> Sleep now 각운	34
<표-5> Sleep now	35
<표-6> I hear an army 각운	45
<표-7> I hear an army	46

악 보 목 차

<악보1> Rain has fallen 모티브 a	19
<악보2> Rain has fallen 마디 1-2의 반주부 오른손 선율	19
<악보3> Rain has fallen 마디 1-4	20
<악보4> c minor의 기본 3화음	20
<악보5> Rain has fallen 마디 1-4	21
<악보6> Rain has fallen 마디 5-6 성악선율	21
<악보7> Rain has fallen 마디 5	22
<악보8> Rain has fallen 마디 5-8	23
<악보9> Rain has fallen 마디 9-12	24
<악보10> Rain has fallen 마디 13-15	25
<악보11> Rain has fallen 마디 15-17 반주부	26
<악보12> Rain has fallen 마디 15-19	27
<악보13> Rain has fallen 마디 20-24	28
<악보14> Rain has fallen 마디 24-26	30
<악보15> Rain has fallen 마디 26-29	32
<악보16> Sleep now 마디 1-8	36
<악보17> Sleep now 마디 8-9	37
<악보18> Sleep now 모티브 b	38
<악보19> Sleep now 마디 16-19	40
<악보20> Sleep now 마디 20-22	41
<악보21> Sleep now 마디 1-2	41
<악보22> Sleep now 마디 7-9	42
<악보23> Sleep now 마디 25-34	42
<악보24> Sleep now 마디 29-34	43
<악보25> I hear an army 모티브 c	47
<악보26> I hear an army 마디 1-2 반주부	47
<악보27> I hear an army 마디 1-9	48

<악보28> I hear an army 마디 10-14	49
<악보29> I hear an army 마디 10-16	50
<악보30> I hear an army 마디 17-20 반주부	51
<악보31> I hear an army 마디 20-23 성악선율	51
<악보32> I hear an army 마디 21-24 반주부	52
<악보33> I hear an army 마디 24-27	52
<악보34> I hear an army 마디 28-30	53
<악보35> I hear an army 마디 33-36	53
<악보36> I hear an army 마디 37-42	54
<악보37> I hear an army 마디 43-45	55
<악보38> I hear an army 마디 46-51	56
<악보39> I hear an army 마디 51-54	57
<악보40> I hear an army 마디 54-56	58
<악보41> I hear an army 마디 57-62 반주부	59

I. 서론

본 논문의 연구 대상인 <Three Songs> Op.10은 James Joyce의 <Chamber Music>에서 가사를 택하여 작곡된 세 개의 가곡으로, Samuel Barber의 예술 가곡의 특징이 잘 드러나는 작품이다.

Samuel Barber(1910~1981)는 20세기의 미국음악을 대표하는 작곡가들 중 한 사람이다. 그는 유럽의 낭만적인 음악양식을 바탕으로 자신만의 음악적 개성을 융합하여 다양한 장르의 작품들을 남겼다. Barber의 작품 중에서 특별히 가곡은 미국 가곡에 있어 중요한 위치를 차지한다. 그는 시를 중심으로 가곡을 작곡하였고 시의 구조에 따라 가곡의 형식을 결정 했으며, 가사의 표현을 위하여 잦은 박자 변화와 다양한 리듬을 사용하였다.

James Joyce(1882~1941)는 소설가이며 시인이다. 그의 잘 알려진 대표작품들은 발표 당시에는 독특하며 이해하기 어렵다는 평가를 받았지만 현대에 이르러 새로운 시도로서 20세기 문학의 발전에 기여하였다고 평가되고 있다. Joyce의 <Chamber Music>은 시인이 되고자 했던 그의 첫 출판 작품이자 시 모음집으로, 많은 작곡가들에 의해 가곡으로 만들어졌다.

본 논문은 Samuel Barber의 생애와 음악적 특징 및 가곡 작품의 특징에 대하여 알아보려고 한다. 작품의 이해를 위하여 시인 James Joyce와 시 모음집 <Chamber Music>에 대하여 살펴보고 <Three Songs> Op. 10에 관하여 연구하고자 한다.

II. 본론

1. Samuel Barber

1) Barber의 생애

Samuel Barber는 1910년 3월 9일, 미국 펜실베이니아주 웨스트 체스터(West Chester)에서 태어났다. Barber는 음악을 좋아하는 부모님 밑에서 자연스럽게 음악을 접하여 음악 교육을 받으며 성장했다. 일찍부터 음악에 재능을 나타낸 Barber는 음악을 전공하고자 결정 했고 10세에는 어머니에게 작곡가가 되고자 한다는 내용의 편지¹⁾를 남겼다. 그의 어머니는 Barber의 이모이자 당시의 유명한 콘트라alto(contralto) 가수였던 Louise Homer와 그녀의 남편이며 작곡가인 Sidney Homer에게 Barber의 음악적 재능에 대하여 자문을 구하며 도움을 부탁하였다. 어린 조카의 음악적 재능과 관심을 기쁘게 여긴 두 사람은 Barber와 많은 음악적 교류를 나누었고 특히 Sidney Homer는 작곡가로서 Barber의 멘토가 되어 주었다.

여섯 살 때부터 피아노를 배운 Barber는 일찍부터 작곡을 시작하였다. 그는 특별히 성악에 관심이 많아²⁾ 10살이 되던 해에 짧은 오페라 <The Rose Tree > (1920)를 작곡하여 누이 Sara Barber와 함께 연주하였다.³⁾ 그는 1924년에 커티스 음악원(Curtis Institute of Music)에 입학하여 George Boyle과 Isabella

1) Barbara B. Heyman, 『'Samuel Barber' The Composer and His Music』 Oxford University Press, 1991. p.7

2) Sadie Stanley. 『The New York Grove Dictionary of Music and Musicians Vol.2』 London : Macmillian Publischer, Inc, 1980. p.133

3) 위의 글 p.133

Vengerova에게 피아노를 배웠고, Emilio de Gogorza에게 성악을, 그리고 Rosario Scalerio에게 작곡을 사사하였다. Barber는 커티스 음악원에서 피아노, 작곡, 성악의 세 분야를 전공한 최초의 학생으로 1932년에 졸업하였다. 그는 커티스 음악원 재학 중에 Gian Carlo Menotti(1911~2007)⁴⁾를 만났다. Barber와 Menotti는 일생을 함께 한 친구이자 음악적 동료였고, 이들의 음악적 교류는 서로의 작품에 많은 영향을 끼쳤다.

졸업 후 Barber는 <Violin Sonata> (1928)와 <The School for Scandal> (1931)로 콜럼비아 대학교(Columbia University)에서 주최한 ‘The Bearn Prize’를 두 차례 수상하면서 작곡가로서 주목을 받기 시작했다. 또한 Barber는 1932년에 Baritone 가수로서 첫 독창회를 가졌고 이후에 자신의 성악곡인 <Dover Beach>를 녹음했다. 이 후에 Barber는 작곡가로서 ‘American Rome Prize’⁵⁾에 입상함으로써 1935년부터 2년 동안 이탈리아에서 수학할 수 있는 기회를 얻게 되었다. Barber가 이탈리아에서 머무는 동안에 그의 작품들은 당대의 유명한 지휘자였던 Arturo Toscanini(1876~1957)의 지휘로 유럽 전역에서 많이 연주되었다. 그 중에서 <Adagio for Strings> (1936)와 <Essay for Orchestra> (1937)가 주목을 받으면서 Barber는 작곡가로서 국제적 명성을 얻었다.⁶⁾ 이 시기에 Barber는 <Symphony No.1> (1936)를 발표하였고 이 작품은 미국 작곡가의 심포니 작품으로는 처음으로 Salzburg Festival에서 초연되었다.

1939년부터 1942년까지 Barber는 커티스 음악원에서 작곡을 가르쳤다. 그는 1942년에 공군에 입대하여 미 공군을 위한 <Symphony No.2> (1943)를 작곡하

4) Gian Carlo Menotti(1911~2007). 이탈리아계 미국의 작곡가이자 대본가. 그는 10여 편의 오페라를 작곡했으며 대표 작품으로는 크리스마스 오페라 <Amahl and the Night Visitors>과 <The Old Maid and the Thief> 폴리처상을 받은 <The Consul>, <The Saint of Bleeker Street>가 있다.

5) 이탈리아의 로마에 위치한 American Academy에서 고고학, 문학, 현대 이탈리아어학, 역사보존, 중세학, 르네상스와 근대학 등의 역사 분야와 건축, 디자인, 조경, 음악(작곡)등의 예술 분야에서 수여하는 상으로 1896년부터 시작되었으며, 입상자는 일정기간동안 로마에서 수학할 수 있도록 후원을 받는다.

6) Barbara B. Heyman, 『‘Samuel Barber’ The Composer and His Music』 Oxford University Press,1991. p.170

였다. 그 후 Barber는 1945년에 전역하여 여러 곳에서 작품 의뢰를 받았다. 이 시기의 주요작품으로는 첼리스트 Raya Garbousova를 위한 <Cello Concerto> (1945), 발레리나 Martha Graham을 위한 발레음악 <Medea> (1946), 소프라노 Eleanor Steber를 위한 오케스트라와 소프라노를 위한 성악곡 <Knoxville: Summer of 1915> (1947) 등이 있다. 1950년대에 Barber는 자신의 몇몇 오케스트라 작품들을 지휘하며 지휘자로 활동하기도 하였다.

1952년에 Barber는 국제음악협회(International Music Council)의 부의장을 역임하고 1962년에는 모스크바에서 열린 소비에트 작곡가 의회(Congress of Soviet Composers)에 미국 작곡가로는 처음으로 초청받았으며, 오페라 <Vanessa>⁷⁾ (1958)와 <Piano Concerto> (1962)로 'The Pulitzer Prizes'⁸⁾를 두 차례 수상하며 음악가로의 국제적 지위를 이어갔다.

1962년에 Barber는 미국의 링컨 센터(Lincoln Center) 개관을 위하여 의뢰를 받아 <Piano Concerto>와 소프라노와 오케스트라를 위한 <Andromache's Farewell>을 작곡하였으며, 1966년에 메트로폴리탄 오페라 하우스(Metropolitan Opera House)를 위하여 의뢰를 받아 오페라 <Antony and Cleopatra>를 남겼다.

Barber의 작곡활동은 노년에 우울증과 알코올중독으로 인해 몇몇의 성악곡 외에 거의 중단되었고, 오랜 투병 생활 끝에 암으로 1981년 1월에 생을 마감하였다.

7) 이 작품은 Menotti가 쓴 대본에 의한 4막의 오페라이다. 1958년에 미국의 Metropolitan에서 초연되었으며 이듬해인 1959년에 미국 작곡가의 오페라로는 처음으로 Salzburg Festival에서 공연되었다.

8) 풀리처상은 미국의 신문 저널리즘, 문학적 업적과 명예 음악적 구성에서 가장 높은 기여자로 꼽히는 사람에게 주는 상이며 예술분야의 상도 겸한다. 언론에 14개 부문, 예술(문학, 음악)에 7개 부문에 걸쳐 상이 수여되며 입상자는 장학혜택을 받을 수 있다.

2) Barber 가곡의 음악적 특징

20세기에 이르러 많은 작곡가들이 전통적 조성과 리듬에서 벗어난 실험적인 어법을 가진 작품들을 앞 다투어 내놓았다. 동시대 작곡가들이 새로운 어법을 중심으로 하여 작품을 남긴 반면 Barber는 19세기의 낭만주의적인 음악 양식과 새로운 어법을 효과적으로 융합하여 그만의 음악적 특징을 구축하였다.

Barber의 초기의 음악은 낭만주의적 경향이 강하게 드러나며, 이 시기의 대표작품으로는 <Dover Beach> Op.3 (1931), <Overture to The School for Scandal> Op.5 (1931), <Symphony No.1> Op.9 (1936), <Adagio for Strings> Op.11 (1936) 그리고 <Three Songs> Op.10 (1935-1936)등 이 있다. 1940년대 이후로 새로운 양식을 더욱 사용하였고 그의 작곡 어법이 확립 된다. Barber는 조성 안에서 불협화음과 반음계를 자유롭게 사용하였고 음악의 효과적인 표현을 위하여 박자를 자주 변화시켰다. 이 시기의 대표작으로는 <Symphony No.2> Op.19 (1944), <Knoxville : Summer of 1915> Op.24 (1947), <Piano Sonata> Op.26 (1949)⁹⁾, <Hermit Songs> Op.29 (1952-3), 오페라 <Antony and Cleopatra> Op.40 (1966) 등이 있다.

Barber는 다양한 장르의 작품을 남겼으며 그 중에서 그의 가곡 작품들은 특히 20세기의 미국 가곡에서 중요한 위치를 차지한다. 그는 자신이 바리톤 (Baritone) 가수로 활동하여 성악가와 성악곡에 대한 이해가 뛰어났다. Barber는 8세기부터 현대까지 다양한 시대의 작품을 폭 넓게 가사로 선택하였으며, 가사가 가진 자연스러운 운율을 존중하여 음악을 작곡하였다.

Barber는 106개의 가곡을 남겼고 이 중에서 48개의 가곡이 출판되었다.¹⁰⁾ 그의 가곡의 대표적인 특징은 다음과 같다. Barber는 시를 중요시 하였기에

9) Barber의 작품 중에서 유일하게 12음 기법이 사용되었다.

10) Carol Kimball . 채은희 역. 『SONG : 예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서』 서울: 형설, 2007. p.227

곡의 형식은 가사에 의해 결정 된다. 선율은 시의 내용 또는 시어가 가진 의미에 따라 서정적이며 유연하게 진행하고, 가사의 강세와 운율에 맞추어 말하는 듯한 억양을 가지며 자연스럽게 흐른다. 화성의 진행은 조성 안에서 장조와 단조를 자유롭게 오가며 불협화음과 반음계가 자주 사용된다. 가사 표현을 위해서 잦은 변박이 나타나며, 다양한 종류의 리듬 형태를 사용하여 가사를 효과적으로 표현한다. Barber는 반주를 통해서도 가사를 효과적으로 표현하는데, 다채로운 화성 안에서 간결한 형태로 진행되기도 하며 까다롭게 세팅되어 구체적으로 가사를 묘사하기도 한다.

2. James Joyce와 Chamber Music

1) James Joyce 생애와 작품

James Augustine Joyce는 소설가이자 시인으로, 1882년 2월 2일에 아일랜드의 수도인 더블린에서 태어났다. Joyce의 아버지는 세무 공무원이었고 그의 어머니는 독실한 가톨릭 신자로 자녀들을 가톨릭 신앙 안에서 양육하기 위해 노력하는 분이셨다. Joyce는 1888년 9월에 Clongowes Wood College 초등학교에 입학하였고 Belvedere College 중학교를 거쳐 Dublin University College를 1902년에 졸업하였다.

Joyce는 일찍부터 문학에 깊은 관심을 나타내며 글을 쓰기 시작했다. 그는 어린 시절부터 George Meredith(1828~1909), Thomas Hardy(1840~1928), George Bernard Shaw(1856~1950), Saint Tomas Aquinas(1225~1274)의 작품을 가까이 하며 자랐다¹¹⁾. Joyce는 대학 재학 중에 Henrick Ibsen¹²⁾의 희곡 <When We Dead Awaken>(1899)에 관한 평론을 ‘The Fortnightly Review’¹³⁾에 기고¹⁴⁾하여 Ibsen으로부터 감사 편지를 받기도 하였다.¹⁵⁾

1902년에 대학 졸업 후 Joyce는 의학을 공부하고자 파리로 떠났다가 그 이듬해에 어머니의 부고로 더블린으로 돌아왔다. 더블린에서 머물던 그는 평생의 반려자인 Nora Barnacle을 만나 그녀와 슬하에 1남 1녀를 두었다. 1904년에 Joyce는 가족과 함께 스위스의 취리히를 거쳐 이탈리아 트리에스테로 떠났고 이 시기에 전문적인 성악가가 되고자 성악레슨을 받아 Feis Ceoil에서 주최한 콩쿠르에 나가 3위에 입상하였다. 그는 1904년부터 시집<Chamber Music>

11) James Joyce. 공진호 역. 『체임버 뮤직』 서울: 아티초크, 2015. p.175

12) 노르웨이의 극작가. 희곡 <인형의 집>으로 잘 알려져 있다.

13) 19세기에 영국에서 가장 주요하고 영향력 있던 잡지들 중 하나이다.

14) 김종건. 『제임스 조이스 문학』 서울: 고려대학교 출판부, 1995. p.4

15) James Joyce. 공진호 역. 『체임버 뮤직』 서울: 아티초크, 2015. p.176

과 소설 <Dubliners>을 출간하기 위해 노력하였으나 당시 출판사의 사정으로 인해 출간에 어려움을 겪었다. Joyce의 끊임없는 노력으로 1907년에 <Chamber Music>이 그의 첫 작품으로 출간되었다. 1908년에 홍채염이 생겨 치료를 위한 시술을 받았지만 나아지지 않았고, 이후 평생에 걸쳐 시력에 어려움을 갖게 되었다. 1914년에 1차 세계대전의 발발로 인해 Joyce는 유럽으로 도피하여 <Portrait of the Artist as a Young Man>을 ‘The Egoist’¹⁶⁾에 연재하고, <Dubliners>을 출간하였다.¹⁷⁾ Joyce는 유럽에 있는 동안에 여러 문인과 후원자들을 만나 교류하며 친분을 나누었고 Ezra Pound¹⁸⁾를 통해서 Harriet Shaw Weaver¹⁹⁾와 같은 후원자들로부터 후원을 받게 되었다.²⁰⁾ 1922년에 파리에서 Joyce의 <Ulysses>²¹⁾가 출간되었다.²²⁾ 1931년 이후에 Joyce의 부친이 사망하고 딸 Lucia가 정신병 진단을 받아 정신병원에 입원하는 등의 불행을 겪었다.

1939년에 Joyce의 대표작품 중 하나인 <Finnegans Wake>가 출간되었고, 같은 해에 미국의 ‘THE TIME’에 작품의 서평과 함께 Joyce의 사진이 표지로 실렸다. 2차 세계대전의 발발로 Joyce는 1940년에 중립국인 스위스의 취리히로 피난을 떠났다. 그는 1941년에 십이지장 궤양으로 인해 수술을 받은 뒤 합병증으로 인해 생을 마감하였다.

16) 영국의 문예지.

17) 김종건. 『제임스 조이스 문학』 서울: 고려대학교 출판부, 1995. p.5

18) Ezra Pound (1885-1972)는 비평가이자 시인으로 20세기 모더니즘 시 운동의 중심인물이며 그는 James Joyce의 시집<Chamber Music>에서 감명 받아 Joyce가 작품 활동을 계속 할 수 있도록 후원자들을 소개 시켜 주고, Joyce가 세계적으로 알려질 수 있도록 도움을 주었다.

19) 영국 문예지 ‘The Egoist’의 편집자이자 정치 운동가였던 그녀는 일생동안 Joyce가 작품 활동에 집중할 수 있도록 도와준 재정적 후원자였다.

20) 김종건. 『제임스 조이스 문학』 서울: 고려대학교 출판부, 1995. p.5

21) 이 작품은 연재 당시에 미국 정부가 외설물로 간주하여 미국 내에서 소설이 연재된 잡지를 압수하며 연재를 금하였고 이로 인해 잡지사가 외설물 출판에 대한 유죄선고를 받는 등 출간에 어려움을 맞았다. 1933년에 이르러 미국 지방법원으로부터 <율리시스>가 외설이 아님을 판정받았고 이 판정 결과가 세계적으로 이슈화되면서 Joyce가 알려지는 기회가 되었다. <율리시스>는 1934년에 미국에서 Random House 사에 의해 정식 출판되었다.

22) James Joyce. 공진호 역. 『체임버 뮤직』 서울: 아티초크, 2015. p.184

James Joyce는 독창적이고 실험적인 작품으로 20세기 문학에 커다란 영향을 끼친 작가이다. 그의 작품은 발표 당시에는 난해하다는 평가를 받았으나 후대에 이르러 전통적인 표현의 틀을 깨뜨리고 문학 장르의 붕괴를 시도하였으며 다양하고 자유로운 표현을 선도적으로 구사하였다는 점에서 재평가 되었다.

2) Chamber Music

<Chamber Music>은 시 모음집으로 James Joyce의 첫 출판 작품이다. 이 모음집에 속한 시들은 1901년부터 1904년 사이에 쓰인 것으로 알려져 있다.²³⁾ Joyce가 총 34편의 시로 구성하였으나 그의 동생인 Stanislaus Joyce에 의해 2편의 시가 더해지고 순서도 재배열되어 총 36편의 시 모음집으로 출판되었다.²⁴⁾

<Chamber Music>의 내용은 청년의 구애와 사랑, 연인의 배신과 이별, 좌절의 과정을 담고 있으며 시들의 순서는 쓰인 순서와 관계없이 내용의 진행을 따른다. 화자는 남성이다. 대상인 연인은 여성임을 추측할 수 있는데, 시집의 4번 시 ‘When the sky star goes forth in heaven’에서 girlish(소녀의), maidehood(처녀)등의 시어를 통해, 13번 시 ‘Go seek her out all counteously’에서 her(그녀)등의 시어를 통해 알 수 있다.

창조적인 단어의 사용과 지나친 비유, 암시가 담긴 표현으로 난해하며 어렵다고 평가되는 Joyce의 다른 문학 작품들과 달리 <Chamber Music>의 시들은 단순하고 명료하다.²⁵⁾ 제목에서 알 수 있듯이 <Chamber Music>에는 음악을 연상하게 되는 시어들이 자주 사용되어 있다. 다음의 표는 이를 보여주는 예이다.

23) 김종건. 『제임스 조이스 문학』 서울: 고려대학교 출판부, 1995. p.19

24) 박지영. “Ben Moore의 가곡과 James Joyce의 Chamber Music에 부친 그의 가곡에 관한 연구학적 분석” Temple University 박사학위논문, 2011. p.59

25) 김종건. 『제임스 조이스 문학』 서울: 고려대학교 출판부, 1995. p.23

<표-1> <Chamber Music>에서 음악을 연상하게 되는 시어

시 번호	시어 혹은 구절
1	Make music sweet
2	The old piano plays an air
3	harps playing unto Love
4	One who is singing
5	A Merry air
9	dance on the sea
10	He sings in the hollow
13	Wind of spices whose song is ever
14	A music of sighs
15	the wise choirs of faery
16	many a choir is singing now
25	Love and laughter song-confessed
26	that soft choring of delight
27	Our piping poets solemnize
28	Sad songs about the end of love
	Sing about the long deep sleep
33	Where Love did so sweet music make
	we hear no more the villanelle ²⁶⁾ and roundelay ²⁷⁾

26) 전원시.

27) 짧은 후렴이 있는 노래.

<Chamber Music>에 수록된 시의 목록은 다음과 같다.²⁸⁾

1. Strings in the earth and air
2. The twilight turns from amethyst
3. At that hour when all things have repose
4. When the sky star goes forth in heaven
5. Lean out of the window
6. I would in that sweet bosom be
7. My love is in a light attire
8. Who goes amid the green wood
9. Winds of May, that dance on the sea
10. Bright cap and streamers
11. Bid adieu to girlish days
12. What counsel has the hooded moon
13. Go seek her out all counteously
14. My dove, my beautiful one
15. From dewy dreams
16. O cool is the valley now
17. Because your voice was at my side
18. O Sweetheart, hear you
19. Be not sad because all men
20. In the dark pine-wood
21. He who hath glory lost
22. Of that so sweet imprisonment
23. This heart that flutters near my heart
24. Silently she's combing
25. Lightly come or lightly go
26. Thou leanest to the shell of night
27. Though I thy Mithridates were
28. Gentle lady, do not sing
29. Dear heart, why will you use me so?
30. Love came to us in time gone by
31. O, it was out by Donnycarney
32. Rain has fallen all the day.
33. Now, O now, in this brown land
34. Sleep now, O sleep now
35. All day I hear the noise of waters
36. I hear an army charging upon the land

28) James Joyce. 공진호 역. 『체임버 뮤직』 서울: 아티초크, 2015. 목차 참조.

3) James Joyce의 시와 음악

James Joyce는 소설가로 잘 알려져 있지만 일찍부터 시를 쓰며 시인이 되기를 원했다.²⁹⁾ 그의 첫 출판 작품은 시 모음집이며, 소설도 전체가 산문시와 같이 느껴질 정도로 시적인 요소를 담고 있다.³⁰⁾ 그는 <Chamber Music>외에도 13편의 단편 시로 구성된 시집 <한 푼짜리 시들 *Pomes Penyeach*>과 장편 산문시 <자코모 조이스 *Giacomo Joyce*>, 단편 시 ‘보라, 저 아이를 *Ecce Puer*’, 2개의 산문시 ‘거룩한 사무소 *The Holy Office*’와 ‘분화구로부터의 가스 *Gas from a Burner*’등의 시를 남겼다.³¹⁾

Joyce는 음악에도 관심이 많았고 특별히 노래를 사랑했다. 그는 음악을 좋아하던 부모님의 영향으로 자연스럽게 음악을 가까이 하며 자랐고 후에 직접 음악을 작곡할 만큼 음악적 재능이 있었다. 그는 노래 부르는 것을 좋아했고 본인이 아름다운 테너의 목소리를 타고났음에 자부심이 있었다.³²⁾ 그는 성악가가 되고자 성악 교육을 받으며 콩쿠르에 나가 3위에 입상하였다. Joyce는 첫 출판 작품인 시집에 ‘실내악’이라는 뜻의 ‘Chamber Music’이라는 이름을 붙였고 이 시집이 노래로 작곡되어지기를 바라 작곡가에게 직접 작곡을 의뢰하였다. 그는 동생에게 보내는 편지에 자신의 시들에 음악이 붙여지기를 바란다고 고백하였다.³³⁾ Joyce는 자신이 작곡가라면 이 시집 전체에 곡을 붙일 것이라 말하며³⁴⁾, 11번 시 ‘Bid adieu to girlish days’에 직접 음악을 작곡하는 등 <Chamber Music>이 노래로 작곡되는데 깊은 열정을 보였다.

<Chamber Music>에 수록된 시들은 오늘날까지 많은 작곡가들에 의해 가곡으로 작곡되었다. <Chamber Music>의 시를 사용하여 가곡을 남긴 작곡가들은

29) 김종건. 『제임스 조이스 문학』 서울: 고려대학교 출판부, 1995. p.11

30) 위의 글. p.11

31) 위의 글. p.19

32) James Joyce. 공진호 역. 『체임버 뮤직』 서울: 아티초크, 2015. p.168

33) 김종건. 『제임스 조이스 문학』 서울: 고려대학교 출판부, 1995. p.26

34) James Joyce. 공진호 역. 『체임버 뮤직』 서울: 아티초크, 2015. p.165

Samuel Barber, Luciano Berio, Israel Citkowitz, John Duke, Ross Lee Finney,
Richard Hundley, Sergius Kagen, Ben Moore, Vincent Persichetti, David del
Tredici, Robert Ward 등 이 있다.

3. Three Songs Op.10의 분석

Barber는 ‘American Rome Prize’ 에서 입상하여 이탈리아에서 수학하는 동안에 James Joyce의 작품을 접하였고³⁵⁾, Joyce의 작품에서 영감을 받아 몇몇 작품을 남겼다.³⁶⁾ Joyce의 <Chamber Music>에서 가사를 선택한 Barber의 가곡은 1935년 11월 17일부터 12월 5일 사이에 작곡된 ‘Of that so sweet Imprisonment³⁷⁾’, ‘Rain has fallen³⁸⁾’, ‘Sleep now³⁹⁾’, ‘String in the Earth and Air’⁴⁰⁾와 1936년 7월에 작곡된 ‘I hear an army’⁴¹⁾, 1937년에 작곡된 ‘In the dark Pinewood⁴²⁾’ 가 있다. ‘Rain has fallen’ 과 ‘Sleep now’ 는 1936년 4월 22일에, ‘I hear an army’ 는 1937년 3월 7일에 초연되었으며 이 세 곡은 1939년에 <Three Songs> Op. 10이라는 제목으로 출판되었다.

<Three Songs> Op.10은 제 1곡에서 서정적으로 시작하여 제 3곡에서 드라마틱하게 진행된다. 이 작품을 구성하는 가곡의 조성은 제 1곡과 제 3곡은 c minor 이며, 제 2곡은 a minor로 음악적인 연관성을 보인다.⁴³⁾

35) Richard Walters. 『SAMUEL BARBER : 65 Songs』 New York: G. SCHIRMER, Inc. 2010. p.22

36) Joyce의 작품에서 영감을 받은 Barber의 작품들. 본 논문의 <부록1> 참조.

37) <Chamber Music>의 22번 시

38) <Chamber Music>의 32번 시

39) <Chamber Music>의 34번 시

40) <Chamber Music>의 1번 시

41) <Chamber Music>의 36번 시

42) <Chamber Music>의 20번 시

43) Barbara B. Heyman, 『‘Samuel Barber’ The Composer and His Music』 Oxford University Press, 1991. p.137

(1) 제 1곡 Rain has fallen (비가 내리고 있다)

Rain has fallen all the day.
O come among the laden trees:
The leaves lie thick upon the way
Of mem'ries.

온 종일 비가 내리고 있다
오 늘어져 있는 나무들 사이로 온다
잎들이 수북이 쌓여 있다
추억의 길에

Staying a little by the way
of mem'ries shall we depart.
Come my beloved, where I may
Speak to your heart.

추억의 길에 잠시 머물다
우리는 떠나겠지
오라 나의 사랑아, 내가
너의 마음에 말할 수 있는 곳으로⁴⁴⁾

이 곡은 <Chamber Music>의 32번 시를 가사로 사용하고 있다. 이 시는 총 2연 4행으로 다음과 같이 각운을 가지고 있다.

44) 본 논문의 저자 번역.

<표-2> Rain has fallen 각운

연	행	각운	시어
1연	1행	- ay	day
	3행		way
1연	2행	- es	trees
	4행		mem 'ries
2연	1행	- ay	way
	3행		may
2연	2행	- art	depart
	4행		heart

Joyce의 시에서 1연 4행의 ‘mem’ries’ 라는 시어를 모음을 축약(’)하여 표기 하였고, Barber도 본 가곡에서 시의 표기와 동일한 가사로 작곡하였다.

이 곡은 1935년 11월 21일에 완성되어 로마의 American Academy에서 Barber에 의해 초연되었고 Dario Cecchi에게 헌정되었다.⁴⁵⁾

45) Richard Walters. 『SAMUEL BARBER : 65 Songs』 New York: G. SCHIRMER, Inc. 2010. p.24

이 곡은 총 29마디로 조성은 c minor이다. 곡의 빠르기는 Moderato(보통 빠르게)이고 박자는 4/4박자를 기본으로 하며 변박을 사용한다. 곡의 구성은 A(마디1-12) - A'(마디13-23) - coda(마디24-29)의 세 부분으로 나뉘며, 전체 음역(range)⁴⁶⁾은 f₄ 에서 g₅ 이며, 주 음역(tessitura)⁴⁷⁾은 g₄ 에서 e₅ 이다.⁴⁸⁾ 연주시간은 약 2분 30초이다.

<표-3> Rain has fallen

구조	마디 번호	박자		조성	빠르기
A	마디 1-12	마디 1-7	4/4	c minor	Moderato ♩ = 50
		마디 8	3/2		
		마디 9-12	4/4		
A'	마디 13-23	마디 13-23	4/4		
coda	마디 24-29	마디 24-27	4/4		
		마디 28	3/2		
		마디 29	4/4		

46) 곡의 성악선율에서 가장 높은 음정과 낮은 음정의 범위.

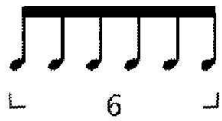
47) 성악선율에서 주로 사용되는 음정의 범위.

48) 본 논문의 음정은 다음을 중심으로 표기한다. (예를 들어, 가온 다(c₄)의 완전5도 상행 음정은 g₄로 표기한다.)

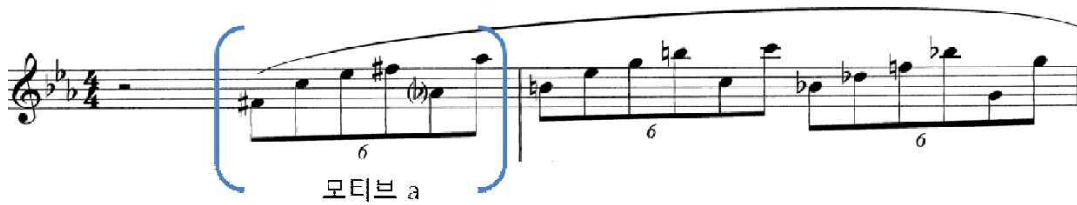

이 곡의 전주는 네 마디로 구성되어 있으며 6잇단음표로 시작한다. 이 6잇단음표는 비가 내리는 것을 표현하는 반주부의 주요 모티브(모티브 a)로 반주부에서 지속적으로 등장한다. <악보1> <악보2>

<악보1> 모티브 a

<악보2> 마디 1-2의 반주부 오른손 선율

6잇단음표의 음정들은 c minor 조성의 증 6화음⁴⁹⁾, 단장 7화음, 반감 7화음, 감장 7화음, 감 7화음, 속 9화음의 음정들로 이 불협화음은 곡의 주된 조성을 느끼기 어렵도록 하지만 왼손의 베이스에서 c₁ 을 지속하고 있어 이 곡이 c minor 조성을 중심으로 함을 알 수 있다. <악보3> <악보4>

<악보3> 마디 1-4

<악보4> c minor의 기본 3화음

49) 김홍인의 『화성(현대음악출판사, 2010 개정판)』에 따르면, 증6화음이란 증6도가 포함된 변화 화음(Augmented 6th chords)으로 3화음이나 7화음의 전위형에 일정한 변화음이 첨가되면서 베이스와 상성 사이에 증6도가 포함되는 화음을 말한다. 이 화음은 '이태리6화음', '독일6화음', '프랑스 6화음'으로 구분되는데, 이 곡의 증6화음은 '독일6화음'에 속한다.

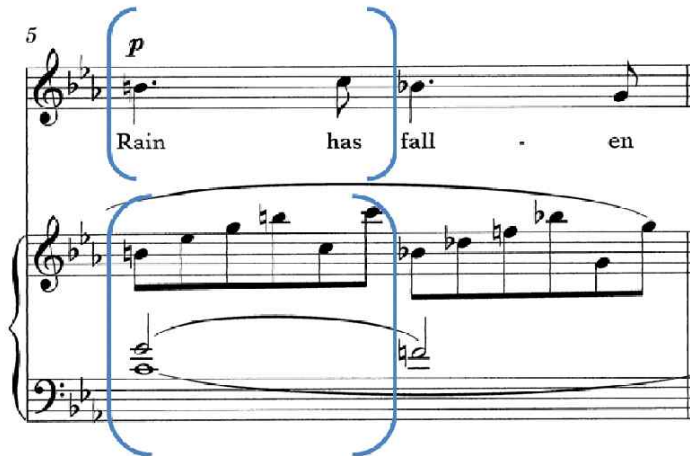
마디 2-3에 $b\flat_4$, c_5 , $b\flat_4$, g_4 , $c\sharp_5$, d_5 , $c\flat_5$, $a\flat_4$ 음정은 마디 5-6에서 등장하는 성악선율의 음정으로, 마디 5-6의 성악선율을 암시하는 역할을 한다. <악보5> <악보6>

<악보5> 마디 1-4

<악보6> 마디 5-6 성악선율

이 곡의 리듬을 살펴보면 전체적으로 2박자를 성악선율은 ♩ 로, 반주부의 오른손 선율은 (6잇단음표)로 구성되어 있다. 이에 따라 성악성부와 반주부의 리듬은 강박에 동시에 등장하는 음정 외에 반복적으로 서로 엇갈리면서 진행한다. 성악 연주자는 성악성부가 반주부와 엇갈리는 이 리듬을 인지하고 있어야 한다. <악보7>

<악보7> 마디 5

마디 6-7의 가사인 'O come' 은 a \flat ₄ 에서 e \flat ₅로 감 5도 상행 도약하여 가사를 강조한다. 마디 8은 가사를 강조하기 위해 3/2박자로 변박하고 c minor 에서 f minor로 변조된다. <악보8>

<악보8> 마디 5-8

The image shows a musical score for two systems. The first system (measures 5-6) features a vocal line starting with 'Rain has fallen all the day.' and a piano accompaniment. A circled note 'O' in measure 6 is annotated with a blue circle and a '3' above it, indicating a triplet. The second system (measures 7-8) continues with 'come among the laden trees: The'. Measure 7 has a circled vocal line with a blue circle and a box containing the text '→ 가사 강조' (→ lyrics emphasis). A vertical blue bar marks the beginning of measure 8, which is in 3/2 time. The piano accompaniment in measure 8 is circled in blue, with a note 'c minor → f minor' and a '3' below it. The score includes dynamic markings like *p* and *mf*, and a *8va* instruction for the piano part in measure 8.

마디 9에서 박자는 다시 4/4박자로 돌아온다. 이 마디에서부터 반주부 왼손 선율은 오른손과 같은 모티브 a로 변화한다. 마디 10-11의 ‘Of Mem’ries’의 음정은 마디 5-6의 진행과 비슷하게 a_{b_4} 에서 완전 5도 관계인 e_{b_5} 로 상행 도약하여 ‘Mem’ries(추억)’를 강조한다. 이 부분의 반주는 상행 진행하는 선율과 크레센도의 다이내믹을 통해 분위기를 고조시키며 A부분을 마무리 한다.

<악보9>

<악보9> 마디 9-12

9
leaves lie thick up - on the way - - - Of

11
mem - 'ries.

반주 형태 변화
- 왼손 6잇단음표 사용

→ 가사 강조

poco rall. poco f

마디 13-15는 간주이며 다이내믹은 *pp*로, 조용하게 시작하여 마디 11-12와 대조되는 분위기를 조성한다. 간주부분은 c minor의 음정을 지속하며 하행 진행하여 비가 내리는 모습을 묘사한다. 마디 13은 꾸밈음이 더해진 형태로 하강한다. 마디 14에서는 왼손 반주부가 4분음표(♩)의 셋잇단음표 형태로 변화된다. 마디 15에 이르러 오른손 반주부가 코드 반주형태로 단순화 된다. 마디 15의 반주는 고조된 A부분의 분위기를 정리하며 A' 부분의 전주 역할을 한다. <악보10>

<악보10> 마디 13-15

13 *a tempo* 하행진행

pp subito a tempo C minor 조성의 지속음

cresc.

15 *allarg.* *a tempo mp* Stay-ing

poco f allarg. mp a tempo

A' 부분의 반주 형태는 A부분과 동일한 형태로 오른손 선율의 음정이 A부분보다 옥타브 아래에서 진행된다. <악보11> (<악보8>참조)

<악보11> 마디 15-17 반주부

The image shows a musical score for piano accompaniment, measures 15-17. The score is written for piano and includes a treble clef and a bass clef. The tempo markings are *poco f*, *allarg.*, *mp*, and *a tempo*. A blue bracket highlights measures 16-17 in both staves, with a text box below stating "A의 반주부와 옥타브 아래에서 동일한 형태".

성악 성부는 마디 17의 마지막 a_4 음정에서 마디 18의 e_b_5 음정으로 상행 도약하여 가사인 ‘Mem’ries(추억)’를 강조한다. 마디 19는 c minor 조성에서 f minor 조성으로 조성이 변화하고, 성악선율과 반주부의 모든 음정은 c음과 f음으로만 구성되어 옥타브 간격으로 위치한다. 반주부 형태도 단순하게 변화된다. 마디 19의 다이내믹은 *senza rit.*(느려지지 않게)로 지시되어 있으므로 연주 할 때에 이 부분에서 느려지지 않도록 주의한다. <악보12>

<악보12> 마디 15-19

15 *allarg.* *a tempo mp* 17

Stay-ing a lit - tle by the way Of

poco f *allarg.* *mp a tempo*

18 *senza ritardare*

mem - ries shall we de - part.

→ 가사 강조

senza ritardare

c minor > f minor

마디 20에서부터 분위기가 고조되어 마디 23의 첫 음이 곡의 클라이맥스가 된다. 성악성부와 반주부 오른손의 가장 높은 음이 같은 음으로 움직이면서 주 선율을 강조하면서 전체적으로 상행 진행한다. 반주부는 오른손의 화음과 왼손의 8분 쉼표(♩)로 시작하는 변화된 모티브 a가 혼합되어 있다. 마디 23의 가사인 ‘heart(마음)’에서 성악성부와 반주부가 동시에 *f*의 다이내믹으로 클라이맥스를 이루며, 반주부에서 이를 이어받아 분위기를 더욱 고조시킨다.
 <악보13>

<악보13> 마디 20-24

The image shows a musical score for two systems, measures 20-24. The first system (measures 20-21) features a vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts with a *mf* dynamic and includes the lyrics "Come, my beloved, where I may". The piano accompaniment has a *mf* dynamic. A blue arrow above the vocal line indicates a gradual increase in passion, labeled "poco a poco più appassionato". A box labeled "성악성부와 반주부 오른손 일치" points to the vocal line and the piano's right hand. Another box labeled "화음과 6잇단음표의 교차" points to the piano's right hand accompaniment.

The second system (measures 22-24) continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts with a *cresc. molto* dynamic and reaches a *f* dynamic at measure 23, with the lyrics "Speak to your heart,". The piano accompaniment also has a *cresc. molto* dynamic. A blue arrow above the piano's right hand indicates a gradual increase in volume. A box labeled "클라이맥스" points to the vocal line at measure 23. Another box labeled "반주형태 변화" points to the piano's right hand accompaniment at measure 23.

Coda(마디 24-29)는 Barber가 시의 마지막 행('Speak to your heart')을 한 번 더 반복하도록 한 부분이다. 마디23에서 클라이맥스(<악보13>참조)의 고조된 분위기를 마디 24-26의 반주부가 이어받는다. 반주부 베이스에서 지속음을 유지하며, 베이스 선율과 반주부 고음 선율의 사이를 세분화된 모티브 a의 형태가上行과 하행을 번갈아 반복하며 채운다. 마디 26에서 반주부 오른손이 성악성부의 기본 리듬과 같이 변화하고 왼손도 셋잇단음표로 단순화 된다. 마디 26은 앞에서 고조되었던 분위기를 마무리하며 마디 27에서 코드로 정리한다. <악보14>

<악보14> 마디 24-26

The image shows a musical score for three measures (24, 25, and 26) with various annotations and markings. Measure 24 is marked 'coda' and '6잇단음표의 확장' (Expansion of 6-note chords). It features 'passionato' and 'ff' dynamics, with 'r.h.' and 'l.h.' labels. Measure 25 is marked '지속음' (Sustained notes) and '하강진행' (Descending progression), with 'allargando' markings. Measure 26 is marked '6잇단음표 형태 유지, 단순화' (Maintain 6-note chord form, simplification) and 'sempre allargando'. It includes 'largamente' and 'piano' dynamics, and the lyrics 'Speak to your'. The score uses treble and bass clefs, with various musical notations like triplets and slurs.

마디 27-29에서 가사인 ‘Speak to your heart(너의 마음에 말한다)’의 반주는 단순한 형태로 곡의 종지까지 진행한다. 마디 28의 반주부는 왼손에서 c minor 조성의 중심 음으로 베이스를 유지한다. 성악성부는 마디 27-29의 ‘your heart(너의 마음)’ 가사 부분을 g_4 에서 완전 4도 관계에 c_5 로上行 도약하여 가사를 강조한다. c minor 조성의 곡이지만 마디 29에서 f minor로 종지된다. 연주자는 마디 28-29의 하행 도약에도 소리를 일정하게 유지하기 위해 호흡에 긴장을 지속하고 자연스러운 p 로 곡을 마무리하도록 한다. <악보 15>

<악보15> 마디 26-29

26 *sempre allargando* *largamente* *mf* *p*
 Speak — to your

sf dim. sub. *sempre allargando* *mf* *p*

28 *a tempo* *rit.*
 heart.
 → 가사 강조

mf *a tempo* *rit.* *p*

지속음

c minor → f minor

November 21, 1935
 Rome

(2) 제 2곡 Sleep now (이제 잠들라)

Sleep now, O Sleep now,
O you unquiet heart !
A voice crying "Sleep now"
Is heard in my heart.

The voice of the winter
Is heard at the door.
O Sleep, for the winter
Is crying "Sleep no more"

My kiss will give peace now
and quiet to your heart---
Sleep on in peace now,
O you unquiet heart !

이제 잠들라, 이제 잠들라
오, 당신, 불안해하는 마음이어 !
“이제 잠들라” 라고 말하는 목소리가
내 마음속에 들린다.

겨울의 목소리가
저 문에서 들려온다.
오 잠들라, 겨울이
“더 이상 잠들지 말라” 고 울부짖는다.

나의 키스는 이제 평화와
평안을 너의 마음에 주리니
이제 평화롭게 잠들라,
오 그대 불안해하는 마음아 ! 50)

이 곡은 <Chamber Music>의 34번 시를 가사로 사용하고 있다. 이 시는 총 3연 12행이며 <표-4>와 같이 각운을 가지고 있다.

50) 본 논문의 저자 번역.

〈표-4〉 Sleep now 각운

연	행	각운	시어
1연	1행	-ow	now
	3행		
1연	2행	-art	heart
	4행		
2연	1행	- er	winter
	3행		
2연	2행	- or(e)	door
	4행		more
3연	1행	- ow	now
	3행		
3연	2행	- art	heart
	4행		

이 곡은 1935년 11월 29일에 완성되어 제 1곡과 같이 Barber가 직접 연주하여 초연되었고, Barber의 친구인 Dario Cecchi의 누이동생 Susanna Cecchi에게 헌정되었다.⁵¹⁾

51) Richard Walters. 『SAMUEL BARBER : 65 Songs』 New York: G. SCHIRMER, Inc. 2010. p.24

이 곡은 총 34마디로 조성은 a minor이다. 곡의 빠르기는 Andante tranquillo(느리고 조용하게)로 시작하여 Più mosso e agitato(좀 더 빠르고 격하게)로 변화하였다가 다시 Tempo Primo로 돌아온다. 박자는 4/4박자를 기본으로 하며 잦은 변박이 나타난다. 곡의 구성은 A(마디1-9) - B(마디10-20) - A' (마디20-34)의 세부분으로 이루어진다. 마디 20은 A부분과 B부분의 연결구이다.

이 곡의 전체 음역은 e_b_4 에서 $g\#_5$ 이며, 주 음역은 e_4 에서 f_5 이다. 연주시간은 약 2분이다. <표-5>

<표-5> Sleep now

구조	마디 번호	박자		조성	빠르기
A	마디 1-9	마디 1-2	4/4	a minor	Andante tranquillo ♩ = 40-46
		마디 3-4	3/4		
		마디 5-6	5/8		
		마디 7	3/4		
		마디 8-9	4/4		
B	마디 10-20	마디 10-15	4/4		Più mosso e agitato ♩ = 72
		마디 16	3/4		
		마디 17-20	4/4		
A'	마디 20-34	마디 20	4/4		Tempo I tranquillo ♩ = 40-46
		마디 21-22	3/4		
		마디 23	5/4		
		마디 24	4/4		
		마디 25	3/2		
		마디 26-28	3/4		
		마디 29-34	4/4		

마디 1에서 장2도 관계가 있는 두 음정의 반주로 시작하는 이 곡은 4/4박자를 기본으로 3/4박자, 5/8박자, 5/4박자, 3/2박자로 잦은 박자 변화를 보인다. (<표-5>참조) Barber는 가곡에서 시의 운율과 표현을 위해 변박을 자주 사용하는데 <악보16>은 이를 잘 나타내는 예이다. 이 곡에서는 전체적으로 성악성부와 반주부가 엇갈리게 등장한다. <악보16>

<악보16> 마디 1-8

Andante tranquillo ♩ = 40-46
p tenderly

성악성부와 반주부 엇갈리게 등장

이 곡에서 가사인 'heart(마음)'은 총 4번 등장하며 모두 e_4 음정으로 동일하게 작곡되어 통일감을 부여한다. (<악보16>참조.)

마디 8-9의 반주부는 a minor인 조성에서 A Major조성으로 변화되어 분위기를 전환하였다가 마디 10에서 본래의 조성인 a minor로 돌아온다. <악보 17>

<악보17> 마디 8-9

8

heart.

mf

pp

A Major 조성

B부분의 마디 10-11의 반주부는 바람소리를 묘사하는 모티브(모티브 b)로, 이 모티브는 반주부에서 반복하여 등장한다. 성악성부는 반주부의 모티브를 받아 비슷한 선율 형태로 진행한다. <악보18>

<악보18> 모티브 b

The image shows a musical score for a piece titled "Più mosso e agitato" with a tempo of 72. It consists of three staves: a vocal line at the top and a piano accompaniment at the bottom. The piano part is marked with *f marcato* and *sf > p*. A blue bracket highlights a specific rhythmic motif in the piano accompaniment, labeled "모티브 b". Above this motif, a box contains the Korean text "바람소리 묘사" (Description of wind sound). The vocal line has the lyrics "The voice of the" and is marked with *mf*.

<악보18>에 보이는 바와 같이 모티브 b는 *f*에서 *sf* 후 데크레센도하여 *p*로 지시되어 있는 다이내믹과 *marcato*⁵²⁾로 쓰인 표현을 통해 바람이 크게 불었다 사라지는 소리로 생동감 있게 표현한다.

52) 음 하나하나를 명확하게 새겨서 리듬을 강조한다.

Joyce의 시에서 한 번 쓰여 있는 “Sleep no more” (2연 4행)부분을 Barber가 마디 17-19에서 세 번 반복하도록 작곡 하였다. 마디 17-18의 반주부 오른손과 왼손에서 모티브 b가 나뉘어 연주된다(모티브 b'). 다이내믹은 마디 17의 *f* 에서 마디 18은 *p* 로, 마디 19는 포르테에 테누토로 다양한 움직임을 갖은 뒤에 마지막 박자에서 \curvearrowright 에 *pp* 로 돌아와 B부분을 정리한다. 마디 18의 $g\#_5$ 음정은 테누토로 지시되어 마디 17과의 단순한 반복을 피한다.<악보19>

<악보19> 마디 16-19

16 *allarg.*
win - ter Is cry - ing “Sleep _____ no _ more, _____ **f#**

sf allarg.
f a tempo
모티프 b'

18 *p* *cresc.* *allarg. molto* *f* *pp*
sleep _____ no _ more, _____ **g#** sleep no more.” _____

p *allarg. molto* *f* *p*
왼손과 오른손이 바뀐 형태의 모티프 b'

마디 20은 연결구로 B부분의 마지막이며 A' 부분의 시작이다. 마디 21은 Tempo Primo로 A와 같은 Andante이다. A' 부분의 반주부 왼손은 A의 마디 2와 같은 음정 간격을 한 옥타브 위로 하여 16분 음표로 되어있다. <악보20> <악보21>

<악보20> 마디 20-22

Tempo I, tranquillo

20 *P*
My kiss will give peace now And

pp
con pedale

B 마지막 A' 시작

<악보21> 마디 1-2

p tenderly

1
Sleep now, O sleep now, O

p
con pedale

마디 26-34의 성악성부는 마디 7-9의 성악선율이 확장된 형태이다. <악보 22> <악보23>

<악보22> 마디 7-9

7
heard in my heart.
mf *pp*

<악보23> 마디 25-34

25
peace now, O you un-qui-et
mf *rall.*
마디 7-9 성악성부의 확장

29
a tempo
heart!
agitato *calmando* *tranquillo*
a tempo mf *p* *pp*

November 29, 1935
Rome

마디 29-34의 후주에서 모티브 b' 가 재등장한다. 다이내믹은 *f* 에서 *pp* 로 줄어들고, 표현은 *agitato*(걱정적인)에서 *calmando*(조용하게), 그리고 *tranquillo*(고요하게)로 지시되어 점점 고요히 사라지며 곡이 마무리된다. <악보24>

<악보24> 마디 29-34

The musical score consists of two systems. The first system shows a vocal line starting at measure 29 with the instruction 'a tempo' and the lyrics 'heart!'. The second system shows the piano accompaniment, which begins with 'a tempo' and a dynamic marking of *mf*. The piano part is divided into three sections: 'agitato' (measures 29-31), 'calmando' (measures 32-33), and 'tranquillo' (measures 34-35). The dynamics in the piano part decrease from *mf* to *p* and finally to *pp*. A box labeled '극적인 다이내믹' (Dramatic dynamics) is placed above the piano part, and blue brackets highlight the '모티브 b'' (Motif b') in measures 29-31. The date 'November 29, 1935' and the location 'Rome' are noted at the bottom right.

(3) 제 3곡 I hear an army (나는 군대의 소리를 듣는다)

I hear an army charging upon the land,
And the thunder of horses plunging, foam
about their knees :
Arrogant, in black armour, behind them
stand,
Disdaining the reins, with fluttering whips,
the charioteers.

They cry unto the night their battle-name:
I moan in sleep when I hear afar their
whirling laughter.
They cleave the gloom of dreams, a
blinding flame,
Clanging, clanging upon the heart as upon
an anvil.

They come shaking in triumph their long,
green hair:
They come out of the sea and run shouting
by the shore.
My heart, have you no wisdom thus to
despair ?
My love, my love, my love, why have you
left me alone?

나는 땅 위로 돌격하는 군대의 소리를
듣는다,
그리고 돌진하는 말들의 천둥과 같은 소리,
그들의 무릎에서 나오는 거품 :
거만한, 검은 갑옷의, 그들의 뒤에 서있는,
고삐들을 무시하는, 흔들리는 채찍과 함께
있는, 마부들.

그들은 밤에게 그들의 전투 구호를
울부짖는다 :
나는 잠속에서 신음한다 멀리서
소용돌이치는 그들의 웃음소리가 들릴 때.
그들은 꿈의 어둠을, 가려진 불길을 가른다,
썹그랑, 그 마음 위로 모두⁵³⁾ 위와 같이
썹그랑거린다.

그들은 의기양양하여 그들의 긴, 초록의
머리카락을 흔들며 온다 :
그들은 바다를 넘어 온다 그리고
해안가에서 소리치며 달린다.
나의 사랑아, 너는 절망함과 같이 지혜도
없는가?
나의 사랑아, 나의 사랑아, 나의 사랑아, 왜
너는 나를 홀로 두고 떠났는가? ⁵⁴⁾

53) 대장간에서 뜨거운 금속을 올려놓고 두드릴 때 쓰는 쇠로 된 대

54) 본 논문의 저자 번역.

이 곡은 <Chamber Music>에서 유일하게 산문시로 쓰인 36번 시를 가사로 사용하고 있으며 <표-6>와 같이 각운을 갖는다.

<표-6> I hear an army 각운

연	행	각운	시어
1연	1행	- and	the land
	3행		stand
2연	1행	- ame	name
	3행		flame
3연	1행	- air	hair
	3행		despair

1936년 7월 13일에 오스트리아의 St. Wolfgang에서 완성된 이 곡은 커티스 음악원에서 Barber의 반주와 메조 소프라노 Rose Bampton의 노래로 초연되었고, 세 곡 중에서 유일하게 작곡가에 의해서 오케스트라 곡으로도 편곡되었다.⁵⁵⁾

55) Richard Walters. 『SAMUEL BARBER : 65 Songs』 New York: G. SCHIRMER, Inc. 2010. p.24

c minor 조성의 이 곡은 총 62마디이며, 곡의 빠르기는 Allegro con fuoco (불을 가지고 빠르게)이다. 박자는 4/4박자를 기본으로 <표-7>에서 보이는 바와 같이 변화를 갖는다. 이 곡은 A(마디 1-17) - B(마디 17-45) - C(마디 46-62)의 세 부분으로 나뉘며 마디 17은 연결구이다. 이 곡의 전체 음역은

e₄에서 a₅ 이며, 주 음역은 g₄에서 e₅ 이고, 연주 시간은 약 3분이다.

<표-7> I hear an army

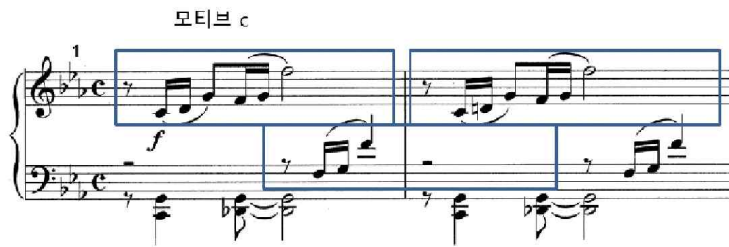
구조	마디 번호	박자		조성	빠르기
A	마디 1-17	마디 1-2	4/4	c minor	Allegro con fuoco ♩ = 116
		마디 3	2/4		
		마디 4	5/8		
		마디 5-6	4/4		
		마디 7-11	3/4		
		마디 12-17	4/4		
B	마디 17-45	마디 17-45	4/4		
C	마디 46-62	마디 46-62	4/4		More Sustained ♩ = 84

이 곡은 전주(마디 1)에서 주요 모티브(모티브 c)가 등장하며 이 모티브 는
마디 1-9의 반주부 오른손과 왼손에 걸쳐 첫 박자를 8분섬표(7)로 하여 반복
적으로 사용된다. <악보25> <악보26>

<악보25> 모티브 c

<악보26> 마디 1-2 반주부

B부분과 C부분은 박자 변화가 없는 반면 A부분에 속하는 마디 1-11에서는 4/4박자에서 2/4박자, 5/8박자, 4/4박자, 3/4박자로 잦은 변박이 나타난다. <악보27>

<악보27> 마디 1-9

Allegro con fuoco ♩ = 116

I hear an army

charg-ing up-on the land, And the thun-der of hors-es

plung-ing, foam a-bout their knees:

마디 10-11의 반주부는 채찍(whips)소리를 묘사하는 것으로 마디 13-14에서 ‘with flutt’ring whips,(흔날리는 채찍과 함께)’ 가사를 미리 암시한다. <악보 28>

<악보28> 마디 10-14

10 *f* *p cresc. poco a poco*
Ar - ro - gant, in black ar - mour, be - hind - them -

13 *f*
stand, Dis-dain-ing the reins, with flut - t'ring whips, the

채찍 소리 묘사

마디 12-16의 반주부에서 ‘모티브 c’의 음형이 같은 형태로 반복되어 말과 전차가 달리고 있는 모습을 묘사한다. 마디 12-16에서 반주부 왼손의 베이스 음정은 점차 하행하고 오른손의 가장 높은 음정은 점차 상행하여 서로 반진행한다. <악보29>

<악보29> 마디 10-16

10 *f* *p cresc. poco a poco*

Ar - ro-gant, in black ar - mour, be - hind them.

말발굽, 전차 소리 묘사

p cresc. poco a poco

13 *f*

stand, Dis-dain-ing the reins, with flut - t'ring whips, the

반주부 반진행

16 *rall.* *a tempo*

char - iot - eers.

rall. *sf f a tempo*

마디 17-20의 반주부는 마디 17의 강박에서 *sforzando*로 지시된 다이내믹으로 강한 인상을 남기고 앞의 분위기를 이어간다. 반주부 오른손은 다음에 등장할 B부분의 성악선율을 미리 제시한다. <악보30>

<악보30> 마디 17-20 반주부

<악보31> 마디 20-23 성악선율

마디 21-24의 반주부 왼손에서 모티브 c가 변형되어 등장한다. <악보32>
(<악보 25>참조.)

<악보32> 마디 21-24 반주부

21

piu f

marcato

L.h.

L.h.

L.h.

L.h.

모티브 c 변형

마디 24부터 가사인 ‘I moan in sleep ... (나는 잠속에서 신음한다 ...)’ 에 맞추어 분위기가 전환된다. 이 부분에서 모티브 c의 음형을 사용한 아르페지오 형태의 반주(모티브 c’)가 등장하여 *legato*로 부드럽게 진행되고, 다이내믹은 마디 25에서 *p*로 지시되어 마디 21-24와 대조되는 분위기를 조성한다. <악보33> (<악보32> 참조.)

<악보33> 마디 24-27

24

p

I moan in sleep when I hear a - far their whirl - ing laugh - ter.

모티브 c'

p legato

L.h.

L.h.

Bba.....J

분위기 전환

마디 29-36은 성악성부와 반주부 왼손이 같은 선율을 옥타브 간격을 두고 연주한다. 이 부분의 반주부 오른손은 모티브 c'가 확장된 형태이다. <악보 34> (<악보33> 참조.)

<악보34> 마디 28-30

28 *pp*
They cleave the gloom of dreams, a blind-ing.
모티브 c'의 형태 확장
동일한 선율 진행
püf *pp*

마디 33의 가사인 ‘Clanging(쨍그랑)’은 c₅ 음정에서 g₄ 음정으로 하행하여 묘사되며 반주부 베이스에서 이를 반복한다. 마디 33의 다이내믹은 *f*로 시작하여 마디 36에서 더욱 크레센도 되어 감정이 고조된다. 표현은 *sempre animando*(항상 생생하게)로 지시되어 있다. <악보35>

<악보35> 마디 33-36

33 *f sempre animando*
Clang-ing, clang-ing up-on the heart as up-on an an-vil
가사 묘사
f sempre animando

마디 37-38의 반주부 왼손은 ‘Clanging(쟁그랑)’ 을 묘사한다. 반주부 오른손은 모티브 c’ 의 형태로 돌아온다. 마디 39-42는 반주부 오른손에서 성악성부와 동일한 선율로 진행하고, 반주부 왼손에서 모티브 c가 다시 등장한다.
 <악보36> (<악보33> 참조.)

<악보36> 마디 37-42

37 *ff majestic, more broadly*
 They come shak·ing in
 동일한 선율 진행

cresc. molto
 모티브 c'
 'Clanging'가사 묘사

ff more broadly
 8ba.....] 모티브 c

40 *f proudly*
 tri·umph their long, green hair: They
 8ba.....] 8ba.....] 8ba.....]

마디 43-45의 반주부 왼손은 모티브 c의 음형이 다시 등장하는데 이 때에는 이음줄과 붙임줄을 사용하여 보다 부드럽게 표현된다. <악보37>

<악보37> 마디 43-45

43 *a tempo 1*
 come out of the sea and run shouting by the
 동일한 선율 진행

f a tempo 1
 모티브 c를 구성하는 음형

마디 46-47는 반주부의 형태가 변화하면서 마디 48-51의 반주부에 등장하는 새로운 모티브와 자연스럽게 연결한다(모티브 d). 모티브 d는 C부분의 새로운 분위기를 형성한다. 이 부분의 반주부는 오른손의 높은 음정과 성악선율의 음정이 동일하게 연주되며 성악선율을 강조한다. <악보38>

<악보38> 마디 46-51

More sustained ♩ = 84

46 *rallentando* *p with sudden intensity*

shore. My heart, have you no

rallentando *f* *dim.* *legato* *p*

반주부 형태 변화 모티브 d

49 wis - dom thus to de - spair?

f molto marcato (moving ahead)

51 *ff very broadly*

My

cresc. molto

마디 51-54는 이 곡의 클라이맥스부분으로 ‘My love(나의 사랑아)’ 가 세 번 반복되는데 첫 번째 ‘My love’ 는 옥타브로 상행 도약하고, 두 번째는 완전 4도 하행하며, 세 번째는 반음 상행한 뒤에 반음을 더 상행하여 가사를 강조한다. 반주부는 모티브 c를 구성하는 음형을 확장한 형태로 진행하며 왼손 베이스에서 c minor의 중심음을 유지한다. 성악성부와 반주부는 다이내믹인 *ff* 와 표현인 *very broadly*(매우 폭이 넓게)를 통해 클라이맥스를 효과적으로 표현한다. <악보39>

<악보39> 마디 51-54

The image shows a musical score for measures 51-54. The top system (measures 51-53) features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has the lyrics "My love, my love, my" and is marked with *ff very broadly*. The piano accompaniment includes a *cresc. molto* marking and a *ff very broadly* marking. Annotations include a box labeled "가사 강조" (Lyric Emphasis) pointing to the vocal notes and a box labeled "지속저음" (Sustained Bass) pointing to the piano accompaniment. The bottom system (measures 54) features a vocal line with the lyrics "love," and a piano accompaniment. The vocal line is marked with *rall.* and *lunga*. The piano accompaniment includes a *rall.* marking and a *lunga* marking. Annotations include a box labeled "지속저음" (Sustained Bass) pointing to the piano accompaniment.

마디 54에서 성악성부와 반주부는 \curvearrowright 후에 '로 동시에 멈추었다가 마디 55의 가사인 'Why(왜)' 를 강조한다. 마디 55-56의 반주부는 단순한 형태로 변화하여 정적인 분위기를 조성하며 성악성부의 가사가 더욱 강조되도록 한다. <악보40>

<악보40> 마디 54-56

54

rall. *lunga*

love, _____ why have you left me a -

lunga

rall.

반주 형태 변화

이 곡의 후주인 마디 57-62는 A부분의 주요 모티브(모티브 c) 음형이 다시 등장하면서 분위기를 전환한다. 마디 57-60에서 주 성악선율이 등장한다. 후주의 다이내믹은 *f* 이고, 표현은 *agitato e stringendo sino alla fine*(종지까지 흥분과 긴장한 채로)로 지시되어 곡의 종지까지 긴장감을 유지한다. 마디 61-62에는 모티브 c의 음형이 옥타브로 되어있어 강렬하게 곡을 마무리한다. <악보 41>

<악보41> 마디 57-62 반주부

57 *a tempo I* 주 성악선율 반복

f *agitato e stringendo sino alla fine*

3ba

모티브 c 음형 반복

cresc. *ff* *stretto* *sf* *sf* *sf*

(8ba)

3ba

모티브 c 음형

July 13, 1936
St. Wolfgang

III. 결론

본 논문은 Samuel Barber의 <Three Songs> Op. 10에 관한 연구로 본문에서 Barber의 생애와 작품, 그의 가곡 특징 그리고 James Joyce와 그의 시모음집 <Chamber Music>에 대하여 알아보았다.

Samuel Barber(1910~1981)는 20세기의 미국음악을 대표하는 작곡가들 중의 한 사람이다. Barber는 19세기의 낭만적인 음악 어법을 바탕으로 20세기에 등장한 새로운 기법들을 조화롭게 사용하였다. 그는 바리톤 가수로 활동하여 특히 성악가와 성악 작품에 대한 이해가 뛰어났다. Barber는 가곡을 작곡함에 있어 가사가 되는 시의 선택에 매우 신중하였다. 그의 예술 가곡의 일반적인 특징은 다음과 같다. 형식은 시의 구조를 따른다. 선율은 가사의 강세와 운율에 맞추어 말하듯이 자연스럽게 진행되며 가사의 내용에 따라 유연하게 흐른다. 화성은 조성 안에서 반음계와 불협화음이 자유롭게 사용되며, 가사를 효과적으로 표현하기 위해 다양한 리듬 형태와 잦은 변박을 사용한다.

James Joyce(1882~1941)는 그가 활동할 당시에 지나치게 실험적이고 획기적인 작품들로 인정받지 못했지만 오늘날에는 20세기 문학에 큰 영향을 끼친 작가이다. 그는 소설가로 가장 잘 알려져 있지만, 음악을 사랑하였고 시를 사랑하였다. <Chamber Music>은 Joyce가 젊은 시절부터 쓴 시를 모아 출판된 첫 작품이며 총 36편의 시로 구성되어 있다. 시집의 내용은 연인과의 사랑의 시작과 갈등, 이별을 담고 있다. Joyce는 그의 시들이 음악으로 만들어지기를 원했고, 그의 시들은 실제로 Barber를 포함한 많은 작곡가들에 의해 가곡으로 만들어졌다.

Barber는 <Chamber Music>에서 6개의 시를 선택하여 음악을 붙였고, 그 중에서 ‘Rain has fallen’ ‘Sleep now’ ‘I hear an army’ 세 가곡을 모아

<Three Songs> Op.10으로 출판하였다. <Three Songs> Op.10은 Barber가곡의 음악적 특징을 잘 보여주는 작품으로, 작품을 구성하는 세 곡은 음악적인 연관성을 갖고 있으며 세 곡의 순서는 가사 내용의 진행에 따라 구성되어 있었다. 또한 뛰어난 피아니스트이기도 했던 Barber는 반주부를 효과적으로 사용하여 각각의 곡의 내용과 분위기를 담고 있음을 알 수 있었다.

참 고 문 헌

[단행본]

- 정복주, 채은희. 『성악예술 : 연주와 문헌』 서울: 예술, 2012
- 김종건. 『제임스 조이스 문학』 서울: 고려대학교 출판부, 1995.
- 김홍인. 『화성』 서울: 현대음악출판사, 2010.
- Barbara B. Heyman, 『'Samuel Barber' The Composer and His Music』
Oxford University Press, 1991.
- Walter Simmons. 『Voice in the Wilderness : Six American neo-Romantic
Composers』 Scarecrow Press, Inc. 2006.

[번역본]

- Carol Kimball . 채은희 역. 『SONG : 예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총
서』 서울: 형설, 2007.
- David McCleery. 김형수 역. 『클래식, 현대 음악과의 만남』 서울: PHONO,
2012
- James Joyce. 공진호 역. 『체임버 뮤직』 서울: 아티초크, 2015.

[학위 논문]

- 박지영. “Ben Moore의 가곡과 James Joyce의 Chamber Music에 부친 그의
가곡에 관한 연주학적 분석” Temple University 박사학위논문, 2011.

[사전]

- Sadie Stanley. 『The New York Grove Dictionary of Music and Musicians
Vol.2』 London : Macmillian Publisher, Inc, 1980.

[악보]

Richard Walters. 『SAMUEL BARBER : 65 Songs』 New York: G. SCHIRMER,
Inc. 2010.

ABSTRACT

An Analysis of the <Three Songs> Op. 10

by Samuel Barber

Hwang Ji Hye
Department of Music
Vocal Music Major
Graduate School of
Sungshin University

Samuel Barber (1910~1981) was an American composer who created works that manifest his unique individuality with a foundation on traditional European musical expression. His compositions span greatly among different genres ranging from orchestral, chamber, instrumental solos, ballet musics, to even opera. Barber himself performed on stage as a Baritone singer, thus showed exceptional talent in the interpretation and composition of vocal music including songs.

This thesis provides research on <Three Songs> Op.10, which is one of Barber's earlier pieces of work. This piece is composed of lyrics from three songs included in the poem collection of James Joyce, <Chamber Music> - 'Rain has fallen' , 'Sleep now' , and 'I hear an army' . These three songs best distinguish Barber's compositional qualities that strongly emphasize poetry in the composition of artistic songs.

James Joyce (1882~1941), a well known novelist for his original and

experimental writing, began writing poetry from a young age in the hopes of becoming one. Much of his poetry are recreated today through the hands of many composers into songs. Joyce's first official publication, <Chamber Music>, is a poetry book comprised of 36 poems. These pieces encompass reoccurring themes in romantic relationships, such as love, conflict, frustration and discouragement after separation.

This thesis is the culmination of research on Barber's <Three Songs> Op.10. It will delve into Barber's life and works, the subsequent musical characteristics of his songs and also provide insight into the life of poet James Joyce and his poetry book <Chamber Music>. By analyzing <Three Songs> Op.10, this research serves to assist in the understanding and performance of this particular piece of music.

<부록 1> Joyce의 작품에 의해 작곡된 Barber의 작품들

Barber의 작품		Joyce의 작품
〈Three Songs〉 op.10	Rain has fallen	〈Chamber Music〉의 32번 시
	Sleep now	〈Chamber Music〉의 34번 시
	I hear an army	〈Chamber Music〉의 36번 시
'Of that so sweet Imprisonment'		〈Chamber Music〉의 22번 시
'String in the Earth and Air'		〈Chamber Music〉의 1번 시
'In the dark Pinewood'		〈Chamber Music〉의 20번 시
〈Despite and Still〉 op.41, No.4	'Solitary Hotel'	소설 〈Ulysses〉 중, 'Ithaca episode'
〈Three Songs〉 op.45, No.1	'Now I have Fed and Eaten up the Rose'	'Thoughts of one buried alive' ¹⁾
'Nuvoletta' op.25		소설 〈Finnegans Wake〉
〈Fadograph of a Yestern Scene〉 op.44		소설 〈Finnegans Wake〉

1) 스위스의 시인 Gottfried Keller의 시, 'Gedanken dine Lebendig-Begrabenen'을 Joyce가 영어로 번역.