

저작자표시-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

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 경 희 교수지도
석사학위 청구논문

Victor Hugo의 시에 의한
Franz Liszt의 4개의 가곡 연구

2013

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공
이 소 명

Victor Hugo의 시에 의한
Franz Liszt의 4개의 가곡 연구

박 경 희 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2013년 5월

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

이 소 명

인 준 서

이소명의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

성신여자대학교 대학원

논문개요

프란츠 리스트(Franz Liszt, 1811-1886)는 헝가리 라이딩 출신으로 19세기 낭만주의 음악의 흐름을 주도한 진보적이고 혁신적인 작곡가이자 피아니스트이다. 그는 전 생애동안 독일, 프랑스, 이태리에 거주하면서 얻은 많은 경험들을 통하여 자신만의 문학적, 철학적 지식과 종교적인 이해를 구축하였고 이를 다양한 음악 어법으로 표현하였다.

본 논문에서 연구한 빅토르 위고의 시에 의한 리스트의 4개의 가곡은 위고의 대표적인 서정시집에서 발췌되었다. 제 1곡인 ‘매력적인 들판이 있다면(S’il est un charmant gazon)’은 1835년에 발표된 <황혼의 노래(Les Chantes Crepuscule)>에서, 제 2곡인 ‘어떻게 하면(Comment, disaient-ils)’과 제 3곡인 ‘내가 잠들었을 때(Oh! quand je dors)’는 1840년에 발표된 <빛과 그림자(Les Rayons et les Ombres)>에서, 제 4곡인 ‘내가 만약 왕이라면(Enfant, si j’étais roi)’은 1831년에 발표된 <가을 나뭇잎(Les Feuilles d’Automne)>에서 발췌되었다. 이 시들은 모두 풍부한 시적 감수성과 낭만성을 가졌고 ‘사랑’을 주제로 하고 있다.

위고 시에 붙인 리스트의 가곡들은 풍부한 화성과 반주부의 화려함, 서정적인 멜로디 등을 특징으로 가진다. 그리고 잦은 전조와 다양한 지시어, 폭넓은 셈여림 등이 사용됨으로써 화자의 내면적 심리가 세밀하게 표현되었으며 리스트의 낭만적이고 서정적인 선율은 폭넓은 표현력과 묘사적인 성격을 가진 위고의 시와 완벽한 조화를 이루었다.

본 논문은 다양한 선율과 다이내믹을 가진 이 곡의 악곡분석과 연주시 유의해야 할 점들에 대하여 연구하였다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
II. 본론	3
1. Franz Liszt의 생애와 그의 예술가곡	3
가. 리스트의 생애	3
나. 리스트의 가곡의 특징	7
2. Victor Hugo의 생애와 그의 작품	12
3. Victor Hugo의 시에 의한 4개의 가곡 분석	16
가. 작품 개요	16
나. 작품 분석	17
1) S'il est un charmant gazon	17
2) Comment, disaient-ils	28
3) Oh! quand je dors	41
4) Enfant, si j'étais roi	52
III. 결론	66
참고문헌	68
ABSTRACT(영문초록)	71

표 목 차

<표1> 4개 가곡의 전반적인 구성.....	16
<표2> ‘S’il est un charmant gazon’의 시의 운율.....	18
<표3> S’il est un Charmant gazon’의 음악적 구성.....	19
<표4> ‘Comment, disaient-ils’의 시의 운율.....	29
<표5> ‘Comment, disaient-ils’의 음악적 구성.....	30
<표6> ‘Oh! quand je dors’의 시의 운율.....	42
<표7> ‘Oh! quand je dors’의 음악적 구성.....	43
<표8> ‘Enfant, si j’étais roi’의 시의 운율.....	53
<표9> ‘Enfant, si j’étais roi’의 음악적 구성.....	54

악 보 목 차

<악보1> ‘S’il est un Charmant gazon’ 마디 1-4.....	20
<악보2> ‘S’il est un Charmant gazon’ 마디 7-8.....	21
<악보3> ‘S’il est un Charmant gazon’ 마디 11-16.....	22
<악보4> ‘S’il est un Charmant gazon’ 마디 20-26.....	24
<악보5> ‘S’il est un Charmant gazon’ 마디 7-8, 마디 34-35.....	25
<악보6> ‘S’il est un Charmant gazon’ 마디 38-43.....	26
<악보7> ‘S’il est un Charmant gazon’ 마디 50-52, 56-58.....	27
<악보8> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 1-3.....	31
<악보9> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 4-10.....	32
<악보10> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 11-14.....	33
<악보11> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 15-24.....	34

<악보12> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 27-34	35
<악보13> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 36-47	36
<악보14> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 51-60	37
<악보15> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 62-67	38
<악보16> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 68-79	39
<악보17> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 80-93(카덴짜 포함)	40
<악보18> ‘Oh! quand je dors’ 마디 1-10	44
<악보19> ‘Oh! quand je dors’ 마디 13-18	45
<악보20> ‘Oh! quand je dors’ 마디 34-41	46
<악보21> ‘Oh! quand je dors’ 마디 50-56	47
<악보22> ‘Oh! quand je dors’ 마디 56-59	48
<악보23> ‘Oh! quand je dors’ 마디 21-22, 68-70	49
<악보 24> ‘Oh! quand je dors’ 마디 73-76	50
<악보25> ‘Oh! quand je dors’ 마디 85-93	51
<악보26> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 1-5	55
<악보27> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 3-10	56
<악보28> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 12-15	57
<악보29> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 16-24	58
<악보30> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 25-30	59
<악보31> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 3-6, 32-35	59
<악보32> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 33-38	58
<악보33> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 44-52	63
<악보34> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 53-59	64
<악보35> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 59-66	65

I. 서론

19세기 낭만주의 시대의 대표적인 작곡가인 프란츠 리스트는 음악에 있어 진보적이고 혁신적인 변화와 개혁을 추구한 선구적인 음악가이다.¹⁾ 그는 뛰어난 피아니스트로서 탁월한 기교와 무대매너로 많은 사람들에게 영향력을 끼쳤고 편곡에도 뛰어난 능력을 보여 여러 작곡가들의 작품을 편곡하기도 하였다.

그의 음악 생활의 중심지는 독일이었으나 어린 시절부터 천재적인 음악성을 나타내어 전 유럽을 무대로 연주활동을 하였으므로 여러 곳에서 다양한 음악적 경험을 쌓을 수 있었다. 이로 인해 리스트는 철학적이고 폭넓은 사고와, 다른 예술 분야에 대한 지식을 얻게 되었다. 이후 리스트는 이러한 넓은 배경지식과 베를리오즈(Hector Berlioz, 1803-1869)의 표제음악을 접합시켜 교향시²⁾라는 새로운 장르를 창시하였고 피아노곡, 관현악곡, 합창곡, 실내악곡 등 700여곡에 이르는 작품들을 남겼다. 그러나 리스트의 가곡들은 그가 전 생애에 걸쳐 작곡하였음에도 불구하고 그의 다른 장르의 작품들에 비하여 충분히 알려지지 않았고 크게 인정받지 못하였다.³⁾

필자는 대학원 재학 중 프랑스 가곡이 가진 특유의 서정적인 멜로디에 매력을 느껴 다른 프랑스 작곡가들의 작품들을 공부하던 중 지도교수님의 추천으로 빅토르 위고(Victor Hugo, 1802-1885) 시에 의한 프란츠 리스트의 4개의 가곡을 접하게 되었다. 이후 리사이틀을 통하여 이 곡들을 연주하게 되었고 시와 음악이 절묘하게 조화된 리스트 가곡 특유의 우아함에 매료되어 더 깊이 연구해보고자 이 논문의 주제로 선택하게 되었다.

빅토르 위고의 시에 붙인 프란츠 리스트의 가곡은 총 6곡이며 이 논문에

-
- 1) 황인화, 「Franz Liszt의 Victor Hugo의 시에 의한 4개의 Melodie에 관한 연구」, (석사학위논문, 서울: 부산대학교, 2012), p.1.
 - 2) 교향시는 관현악에 의하여 시적 또는 회화적인 내용을 표현하는 표제음악의 일종으로, 단악장으로 구성되어있으며 몇 개의 서로 대조되는 부분이 반복, 변형 또는 수정되어 진행된다.
 - 3) Sacheverell Sitwell, *Liszt*, (New York, Dover Publication, Inc, 1967), p.249.

서 연구할 가곡은 6곡 중 4곡이다. 그리고 이 곡들의 제목은 ‘매력적인 들판이 있다면(S’il est un charmant gazon)’, ‘어떻게 하면(Comment, disaient-ils)’, ‘내가 잠들었을 때(Oh! quand je dors)’, ‘만일 내가 왕이라면(Enfant, si j’étais roi)’이다.

본 논문은 위에서 언급한 리스트의 가곡 중 빅토르 위고의 시에 의해 쓰여진 4개의 가곡에 나타난 특징들을 연구하고자 한다. 먼저 리스트의 생애를 살펴보고 그의 가곡 작곡 활동을 세 시기로 나눈 뒤 각 시기의 예술가곡의 특징에 대해 살펴볼 것이다. 또한 가곡에 사용된 시에 대한 구체적인 이해를 위하여 빅토르 위고의 생애와 그의 대표적 작품에 대하여 알아보고 시의 해석, 악곡분석, 지시어와 빠르기의 분석을 통하여 이 곡을 연주하는 연주자들에게 도움을 주고자 한다.

II. 본 론

1. Franz Liszt의 생애와 그의 예술가곡

가. 리스트의 생애

19세기를 대표하는 대음악가의 한 사람인 프란츠 리스트(Franz Liszt, 1811-1886)는 1811년 10월 22일 헝가리의 외딴 시골 라이딩(Raiding)에서 에스테르하지(Esterházy) 후작 가문의 재산 관리인으로 일하는 아담 리스트(Adam Liszt, 1776-1827)와 남부 독일 출신의 마리아 안나 라게르(Maria Anna Lager, 1788-1866)의 외아들로 태어났다. 아담 리스트는 피아노뿐만 아니라 성악, 첼로 연주에도 소질이 있는 사람이었고 그의 아들로 태어난 프란츠 리스트 역시 어린 시절부터 그의 음악적 천재성을 드러내었다.

6살 때 리스트는 아버지가 연주하는 콘체르토 연주를 우연히 듣고 기억하여 메인 테마를 연주 할 수 있었으며 아버지인 아담 리스트에게 받은 22개월의 음악 교육만으로 모차르트(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791), 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750), 클레멘티(Muzio Clementi, 1752-1832) 등 다른 작곡가들의 작품들을 모두 익혔을 뿐만 아니라 즉흥 연주에 있어서도 뛰어난 능력을 보였다.⁴⁾

1820년 11월에 리스트는 자신의 고향인 헝가리에서 9세의 나이로 피아노 연주회를 열었다. 그 연주의 성공으로 인하여 소프론 지방의 귀족으로부터 6년간의 학자금을 지원받고 오스트리아 빈으로 이주하여 그곳에서 체르니(Carl Czerny, 1791-1857)에게 피아노를, 살리에리(Antonio Salieri, 1750-1825)에게 작곡을 배우게 된다. 또한 그가 12세이던 1823년에 빈에서

4) Stanley Sadie, "Liszt" *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (Vol 14), second edition, London: MAcMillan Publishers, 2001, p.756.

개최된 제 2회 연주회에 참석한 베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)으로부터 축복을 받았고, 또 같은 무렵 슈베르트(Franz Peter Schubert, 1797-1828) 에게도 소개된 적이 있다.⁵⁾

1823년 리스트는 가족들과 함께 파리로 이주하여 파리 국립 음악원에 지원 하였으나 외국인이라는 이유로 입학을 거부당하였다. 후에 파에르(Ferdinando Paer, 1771-1839)와 라이샤(Anton Reicha, 1770-1836)에게 작곡과 대위법을 배웠고, 피아노 제조자인 에라흐(Sébastien Érard, 1752-1831)의 후원을 받아 음악활동을 하였다. 이후 런던과 파리를 거점으로 하는 연주여행을 하는 동안 작곡가로서도 데뷔하게 되었지만 1827년에 아버지가 장티푸스로 세상을 떠나게 되자 리스트는 모든 연주 여행을 중단하고 파리로 돌아와 가족들의 생계를 책임지게 되었다.

1828년부터 1834년에 이르는 17세부터 23세까지의 시간은 리스트로서 매우 중요한 시기였다. 이때 그는 아버지의 죽음과 첫사랑이었던 제자 카롤리네(Caroline de Saint-Cricq)와의 이별로 인하여 힘든 시간을 보내게 되었다. 그는 앞서 일어난 일들로 인해 종교적인 번민과 염세주의에 빠지게 되어 방대한 양의 문학서적과 종교서적들을 탐독하였다. 이로 하여금 리스트는 다양한 문학적 지식과 교양을 쌓게 되었고 결과적으로 그의 종교생활로의 귀의와 교향시 창작의 중요한 토대가 되었다고 할 수 있다.⁶⁾

1830년경에는 파리의 살롱에 출입하며 빅토르 위고(Victor Hugo, 1802-1885), 라마르틴(Alphonse Lamartine, 1790-1869), 샤토브리앙(François Chateaubriand, 1768-1848), 조르쥬 상드(George Sand, 1804-1876)와 같은 문학과와 생시몽(comte de Saint-Simon, 1760-1825) 등의 사회 사상가와 친교를 맺게 되어 낭만주의 사상에 많은 영향을 받았다. 또 베를리오즈(Hector Berlioz, 1803-1869), 쇼팽(Frédéric Chopin, 1810-1849), 파가니니

5) 삼호출판사, 「최신명곡사전」, p. 137.

6) 주소연, 「가사와 음악과의 관계를 중심으로 본 위고(Victor Hugo) 시에 붙인 리스트(Franz Liszt)의 가곡」, (석사학위논문, 서울: 이화여자대학교, 2012), p.3.

(Nicoló Paganini, 1782~1840)등 음악가들과의 잇단 접촉은 리스트로 하여금 음악을 완전히 새로운 눈으로 바라보게끔 영향을 주었다. 특히 음악가들이 리스트에게 많은 영향을 주었는데 베를리오즈는 리스트를 표제음악의 세계로 이끌었고 쇼팽에게서는 음악에 대한 시적 접근방식과 작곡양식의 기초를 배웠다. 또 파가니니의 기교적으로 완벽한 바이올린 연주에 자극을 받아 피아노라는 악기로 파가니니의 비르투오조 기법들을 실현시키고자 하였다.⁷⁾

1835년 지속적으로 많은 낭만주의 대가들과 교류하며 지내던 리스트는 마리 다구(Marie d'Agoult) 백작 부인을 소개받았다. 그 해에 그는 백작부인과 함께 스위스의 제네바로 거처를 옮겼고 그곳에 머무는 동안 피아노곡인 「여행자의 앨범 (Album d'un voyageur)」을 작곡하였으며 새로 설립된 제네바 국립 음악학교의 교수로서 교육활동에도 임했다. 그들은 12년간 연인 관계를 유지했고 3명의 자녀를 낳았는데 그 중 둘째 코지마(Cosima)는 후에 바그너의 두 번째 부인이 되었다.

1838년부터 1847년까지 리스트는 세계 최고의 비르투오조⁸⁾ 피아니스트로서 전 유럽을 무대로 활약하며 대 연주가의 길을 걸었다. 그는 자신의 조국인 헝가리를 포함하여 영국, 포르투갈, 아일랜드, 러시아, 터키, 루마니아에 이르는 전 유럽 지역을 순회하며 1000회 이상의 독주회를 가졌고 피아니스트로서 최초로 대규모 홀에서 독주회를 가지기도 하였다. 또한 리스트는 최초로 자신의 연주회를 ‘리사이틀(Recital)’이라고 칭하였다. 그 의미는 ‘낭송’이라는 뜻이며 ‘연주자가 시를 읊듯이 음악을 들려준다’라는 뜻에서 유래된 것이다.⁹⁾ 그리고 이 시기에 그의 첫 번째 가곡인 ‘페트라르카의 3개의 소네트(Tre sonetti di Petrarca)’를 시작으로 가곡 작곡가로서의 길도 걷게

7) Humphrey Searle, (김경임 역), 「리스트의 음악세계」, (대구: 계명대학교 출판부,1992), pp.4-5.

8) <덕이 있는>,<용감한> 예술이나 도덕에 대해서 특별한 지식을 가진 사람, 또는 예술의 테크닉이 뛰어난 사람을 모두 지칭하던 말이다. 보통은 장인적인 테크닉과 더불어 심오한 예술성을 겸비한 연주자를 말한다.

9) 민은기, 신혜승, 「서양 음악의 이해」, (서울: 음악세계, 2006) p. 205.

되었다.

1847년 리스트는 러시아 공주인 비트겐슈타인 공주(Caroline Sayn-Wittgenstein)을 만나 사랑에 빠지게 된다. 이 시기동안 그는 바이마르 궁전의 궁정악장으로 매년 3개월간 활동하였으며 비트겐슈타인 공주의 후원에 힘입어 창작 활동의 절정기를 맞이하였다. 그는 1861년까지 많은 음악회를 기획하고 오페라를 지휘하는 등 왕성한 활동을 하였고 <초절 기교 연습곡(Études d'exécution transcendante)> 이나 <파가니니 연습곡(Études d'exécution transcendante d'après Paganini)>과 같은 기교적 작품도 작곡하였다. 이 시기에 리스트의 가곡 중 20여곡이 새로이 창작되었고 이전에 작곡된 20여곡의 가곡들이 편곡되었는데 그의 가곡 가운데 비교적 잘 알려져 있는 곡들이 바로 이 시기에 작곡된 작품들이다.¹⁰⁾

리스트는 1861년 비트겐슈타인 공주와 정식 결혼 허가를 받기 위해 로마를 방문하였으나 거절당하고 자녀들의 죽음, 작품들의 실패를 잇달아 경험하였다. 리스트는 크게 낙심하여 1863년 성직자로서 귀의하여 수도회에 입회하였고 2년 뒤에 Abbé(아베)라는 직위의 성직을 수여받았다. 그는 그 후로 종교 음악에 몰두하기로 결심한 뒤 종교 곡들을 작곡하는데 집중하였다.

1869년에 리스트는 바이마르 대공의 요청에 의해 바이마르로 돌아오게 되고 1871년 고국 헝가리로부터 국립 음악학교의 개혁을 의뢰 받은 뒤 이를 수락하여 부다페스트 음악 학교 교장에 임명되었다. 이것을 계기로 고국 헝가리에서도 연주, 교육 활동을 왕성하게 펼치게 된다. 1886년 7월 25일 리스트는 바그너의 부인인 둘째 딸 코지마의 간곡한 부탁으로 그 해에 공연되는 바그너의 음악극(Musikdrama)인 「트리스탄과 이졸데」를 보기 위하여 독일 바이로이트 축제에 향하던 도중 급성 폐렴으로 인하여 세상을 떠났다.

10) James Huneker, *Franz Liszt*, (New York: Charles Scribner's sons), 1911, p.165.

나. 리스트 가곡의 특징

일반적으로 리스트의 가곡들은 그의 오케스트라나 피아노 작품에 비해 상대적으로 덜 주목을 받아왔다. 그러나 그의 80여곡에 달하는 가곡작품들은 낭만주의 시대의 특성을 아주 잘 나타내는 곡들이다. 그는 다양한 언어를 사용하여 가곡을 작곡하였는데 그의 가곡들은 52곡의 독일가곡, 14곡의 프랑스 가곡, 12곡의 영어 가곡, 5곡의 이탈리아 가곡, 3곡의 헝가리 가곡, 1곡의 러시아 가곡으로 분류된다.¹¹⁾ 리스트의 음악 시기는 보통 4기로 나뉘지만 가곡 작곡 시기만으로 한정하여 보았을 때는 3기로 나누어진다. 왜냐하면 그의 초년기로 분류되는 1839년까지는 가곡 작곡활동을 전혀 하지 않고 피아노 음악에만 몰두하였기 때문이다.¹²⁾

리스트 가곡의 제 1기는 1838년에서 1847년까지의 비르투오조 시기로 그가 독일의 바이마르에 정착하기 전까지를 말한다. 이 시기에 그는 비르투오조 피아니스트로서 반주부를 지나치게 복잡하게 꾸미는 경향이 있었고 이태리 오페라에 심취하여 단순한 서정시를 극대화시키기도 하였으며 과장되고 기교적인 작곡 방식을 사용하였다. 이 시기에 그는 총 40여곡의 가곡을 작곡하였으며 주로 괴테(Johann Wolfgang von Goethe, 1759-1832), 하이네(Heinrich Heine, 1797-1856), 빅토르 위고의 시들에 음악을 붙였고 특히 프랑스어로 작곡된 가곡들이 유명하다.¹³⁾ 주요 작품으로는 리스트가 최초로 작곡한 가곡인 <페트라르카의 3개의 소네트(Tre sonetti di Petrarca)>를 포함하여 ‘금빛 곱슬머리의 예쁜 작은 천사(Angiolin dal biondo crin)’, ‘로렐라이(Die Loreley)’, 등과 본 논문에서 다룬 ‘매력적인 들판이 있다면(S’il est

11) Carol Kimball, (채은희 역), 「예술가곡의 스타일과 문헌에 대한 총서-하권」, (서울: 도서출판 형설, 2004), p.116.

12) 주소연, 「가사와 음악과의 관계를 중심으로 본 위고(Victor Hugo) 시에 붙인 리스트(Franz Liszt)의 가곡」, (석사학위논문, 서울: 이화여자대학교, 2012), p.5.

13) Humphrey Seale, (김경임 역), 「리스트의 음악세계」, (대구: 계명대학교 출판부, 1992), p.52.

un charmant gazon)’, ‘어떻게 하면(Comment, disaient-ils)’, ‘내가 잠들었을 때(Oh! quand je dors)’, ‘내가 만약 왕이라면(Enfant, si j'étais roi)’ 등이 있다. 또 리스트는 이 시기에 베토벤, 슈베르트, 멘델스존(Felix Mendelssohn, 1809-1847)등 다른 작곡가들의 가곡을 편곡하기도 하였다.

제 2기는 1848년부터 로마로 떠나기 전까지인 1861년으로 바이마르에서 활동하던 시기이다. 이 시기는 리스트가 가장 왕성하게 창작활동을 하던 시기로서 가곡 작곡가로서도 성숙해진 시기라고 말할 수 있으며 그는 이 시기에 약 20여곡의 가곡을 작곡하였다. 그리고 지나치게 기교적이었던 초기 작품들의 대부분을 개작하였는데 이것을 통해 지나치게 과장된 반주부가 단순화되고 간결하며 자연스러운 흐름을 가지게 되었다.¹⁴⁾ 이러한 개작의 대표적인 예가 본 논문에서 다루게 될 위고의 시에 의한 4개의 프랑스 가곡인 ‘매혹적인 풀밭이 있다면(S'il est un charmant gazon)’, ‘어떻게 하면(Comment, disail-ils)’, ‘내가 잠들었을 때(Oh! quand je dors)’, ‘내가 만약 왕이라면(Enfant, si j'étais roi)’ 이다. 그리고 이 시기의 주요 작품으로는 하이네의 시에 의한 ‘소나무가 외로이 서 있네(Ein Fichtenbaum steht einsam)’, ‘나는 절망할 것만 같다(Anfangs woiit' ich fast verzagen)’, 레나우(Nikolas Lenau,1802-1850)의 시에 의한 ‘세 사람의 집시(Die drei Zigeuner)’ 등이 있다.

제 3시기는 로마에 정착한 1861년부터 바이마르에서 죽음을 맞이한 1886년까지로 처음 8년 동안은 주로 로마에 머물며 종교 음악에 매진하였고 1869년부터는 로마, 바이마르, 부다페스트를 오가며 많은 오라토리오와 미사곡들을 작곡하였다.¹⁵⁾ 리스트는 1871년부터 가곡 작곡을 다시 시작하여 1884년까지 총 18곡을 작곡하였는데 이 시기의 가곡들은 “연주 효과를 노리던” 초기의 작품들과는 달리 간단하고 명료한 특성과 절제성, 불확정성을

14) Cooper, Martin, “Liszt as a song writer”, Music and Letters, vol.19. 1938. pp.172-173.

15) Paul Merrick, *Revolution and Religion in music of Liszt*, (New York: Cambridge University press), 1987, p.297.

보여주며 볼프(Hugo Wolf, 1860-1903)의 작품에서 보여지는 심오한 내면성으로 접근해가면서 기존에 보이던 다혈질적인 낭만성으로부터 벗어나는 듯한 경향을 보였다.¹⁶⁾ 이 시기의 주요작품으로는 뮈세(Louis-Charles-Alfred de Musset, 1810-1857)의 시에 의한 ‘나는 힘과 활기를 잃었다(J'ai perdu ma force et ma vie)’, 테니슨(Alfred Tennyson, 1809-1892)의 시에 의한 ‘행복한 날이여 가지마오(Go not, happy day)’ 등이 있다.

리스트는 괴테, 하이네, 위고, 페트라르카(Francesco Petrarca, 1304-1374) 등의 유명 시인들의 시를 주로 택하였고 때로 우연히 발견한 시나 무명작가들의 시, 또는 개인적인 친분을 가진 사람들의 시들을 사용하기도 하였다. 그가 사용한 시의 주제는 사랑, 죽음, 평화, 종교, 낭만 등으로 매우 다양하였다. 그리고 이러한 주제들을 효과적으로 나타내기 위하여 극적이고 감정적인 표현을 할 수 있는 모든 수단을 사용하였다. 이로 인해 그의 가곡은 격렬한 대조, 화려한 색채, 극적인 감정 등의 오페라적인 요소를 보인다.¹⁷⁾

그리고 그는 다양한 스타일의 선율을 사용하였는데 서정적이며 장식음이 자주 붙는 낭만주의 벨칸토 선율, 드물게 사용되는 음정이 자주 사용된 낭송조의 선율, 레치타티브적인 선율, 짧은 선율들이 조각조각 이어진 선율, 주로 하강하는 음정들로 이루어진 선율 등 시의 분위기에 따라 다양한 선율을 유연하게 사용하여 음악적인 효과를 높였다. 리스트는 이러한 선율적 다양성을 보임에도 불구하고 종종 가사를 다루는 것에 있어서 소홀함을 보였으나. 그러나 그의 후기 가곡에서는 매우 섬세하게 가사를 다루고 리듬과 가사의 조화도 이루어내었다.¹⁸⁾

또한 그는 *deklamiert* (낭송하듯이), *gesprochen* (말하듯이), *fast gesprochen* (빠른 속도로 말하듯이) 등의 지시어를 절과 절, 단어와 단어 사이에 사용하여 시의 의미를 구체화 시켰고 *mit halber stimme* (발성을

16) Humphrey Seale, *The Music of Liszt*, (New York: Dover, 1966), pp.128-129.

17) Cooper, Martin, 앞의 글, pp.173-174.

18) Carol Kimball, (채은희 역), 위의 책, p.117.

절반만 하여), *geheimnisvoll* (신비로운 느낌으로), *phlegmatisch* (무겁게), *hintraumend* (몽상하

듯이) 등의 지시어들을 사용하여 극적인 악센트와 뉘앙스를 표현하였다. 이로써 그의 곡을 연주하는 성악가들이 시의 내용을 더 구체적으로 이해하고 표현할 수 있게 되었다.¹⁹⁾

리스트의 가곡 작품들은 대부분 적당한 크기와 오페라적인 음색으로 잘 훈련된 성악가에 의해서 불러질 때 최상의 음색을 표현해 낼 수 있다. 물론 그의 초기 작품들에 비하여 후기의 작품들과 개작 작품들은 더 간결하고 단순해졌지만 일반적으로 그의 작품을 노래하려면 성악가는 매우 탁월한 기교를 가지고 극적인 표현과 고요한 감정 등을 잘 표현해 낼 수 있어야 한다.²⁰⁾

리스트는 피아노의 거장답게 가곡의 반주부분을 화려하고 거창하게 작곡하였고 어떤 곡들의 반주부분은 오케스트라적인 특징을 보이기도 한다. 또 후기로 가면서 시와 음악이 더욱 밀접하게 연관되어 피아노와 성악의 짜임새가 자연스럽게 합쳐졌다.

곡의 형식에 있어 리스트는 감정적이고 색채적인 작곡기법을 위하여 유절 형식 보다는 통절형식이나 변형 유절형식을 많이 사용하였다.²¹⁾ 그리고 코다(coda)²²⁾를 즐겨 사용하였는데 그의 코다 중 상당 부분이 코다라고 말할 수 없을 만큼의 상당한 길이에서 계속적으로 종지감을 주는 코다이다.

사실 리스트는 그의 가곡 중 대부분을 독일어 시를 가사로 채택하여 작곡하였고 가곡 창작활동 기간이 40여년에 걸쳐 지속적으로 행해져왔음에도 불구하고, 그의 삶이 국제적이었고 독일가곡 뿐만 아니라 다양한 언어의 가곡들을 작곡하였다는 이유로 가곡 작곡가로서 정통성을 인정받지 못해왔다.

19) Stanley Sadie, "Liszt" The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Vol.14), second edition, London: MacMillan Publishers, 2001, p.776.

20) John Douglas, "Liszt as a Song composer", (New York: NATS Bulletin), 1987. p.12.

21) Carol Kimball, (채은희 역), 앞의 책, p.117.

22) 악곡 끝에 걸미로서 붙이는 부분.

그러나 리스트의 가곡을 재조명하고자 하는 움직임으로 인하여 리스트의 가곡은 슈베르트와 슈만의 가곡과 후기 독일 가곡 작곡가를 잇는 연결고리 역할을 하고 있다는 평가를 받고 있다.²³⁾

23) 이선영, 「Franz Liszt의 가곡 <Tre sonetti di Petrarca> 반주 연구」, (석사학위논문, 서울: 성신 여자대학교 2009), p.11.

2. 빅토르 위고의 생애와 그의 작품

낭만주의 운동을 이끈 시인이며 19세기 프랑스의 위대한 소설가이자 극작가인 빅토르 위고(Victor Hugo, 1802-1885)는 1802년 프랑스의 브장송(Besançon)에서 삼형제중 막내아들로 태어났다. 그의 아버지 레오폴 위고(Leopold Hugo)는 나폴레옹(Napoléon Bonaparte, 1769-1821) 군대의 장군이었고 어머니 소피 트레뷔세(Sophie Trebuchet)는 왕당파 집안 출신의 여인이었다.

이때의 프랑스는 나폴레옹의 제정 아래에 경제적 번영을 이룬 시기로, 부르주아(Bourgeois)²⁴⁾의 지위가 확고하게 자리 잡혀 있었다. 군인이었던 아버지를 따라 이탈리아와 스페인에서 어린 시절을 보낸 위고는 1811년 스페인 마드리드(Madrid)의 귀족학교에 입학하여 1년간 교육을 받았는데 이런 시기적인 영향과 어린 시절의 경험으로 인해 평생 동안 높은 자존심과 자부심을 가지고 살게 된다.²⁵⁾

위고는 10세에 프랑스로 돌아와 문학에 흥미를 가지기 시작하였고 1814년 코르디에 기숙학교에 입학한 후로 수천 편에 달하는 시와 완벽한 형태의 희곡, 오페라, 멜로드라마, 5막의 비극시, 서사시 등을 습작하였다. 이 시기인 1816년 10월 17일의 일기에는 “샤토브리앙²⁶⁾처럼 되고 싶다. 그렇게 되지 못한다면 어느 누구도 닮지 않겠다.” 라고 쓰여 있으며 문학가의 길을 걷겠다는 위고의 의지를 나타내었다.²⁷⁾

1817년 ‘연구의 행복’에 관한 시를 아카데미 프랑세즈에 보내 좋은 평가를

24) ‘성 안에 거주하는 부유한 자’ 라는 뜻으로 유산계급을 뜻하며 무산 계급을 뜻하는 프롤레타리아(proletariat)의 반대개념이다.

25) 박홍순, 「소설과 역사, 빅토르 위고와 조르즈 상드를 중심으로」, (서울: 청동거울, 2002), p.13.

26) 프랑수와 샤토브리앙(François Chateaubriand, 1768년-1848)은 19세기 프랑스의 문학가이자 정치가로 화려하고 섬세한 정열을 가진 문체의 서정적인 작품으로 낭만주의 문학의 선구자가 되었다.

27) Andre Maurois (최병권 역), 「빅토르 위고」, (서울: 우석 출판사, 1998), pp.23-25.

받고 1819년 툴루즈 아카데미 콩쿠르에서 <베르덩 동정녀들과 앙리 4세 동상> 으로 입상한 것이 계기가 되어 같은 해에 두 형 아베르와 으젠느의 도움을 받아 <문학 수호자(Le Conservateur littéraire)> 라는 잡지를 창간하였다. 1821년에 그의 어머니가 세상을 떠나게 되고 이듬해인 1822년 소꿉 친구였던 아델 푸셰(Adel Foucher)와 결혼하였으며 같은 해에 발간한 그의 첫 번째 시집인 <오드집(Odes)>이 대성공을 거둔다. 그리고 자기 주위에 있는 젊은 시인들과 화가들을 모아서 세나클(cénacle)²⁸⁾을 형성하여 고전주의의 아성을 무너뜨릴 세력을 규합하였다.

1827년 위고는 희곡 <크롬웰(Cromwell)>의 서문에서 고전주의에 과감히 도전하고 자유로운 낭만주의 연극의 형식을 선언하는데 이 서문의 열광적인 반응으로 인해 낭만주의 운동의 새로운 지도자로 추대되었다.²⁹⁾ 1829년에는 동방의 나라인 터키와 그리스의 아름다움을 묘사하고 이들 민족의 용감하고 영웅적인 투쟁을 그린 <동방시집(Les Orientales)>를 발표하였고 1830년에는 크롬웰의 서문의 이론대로 쓴 연극 <에르나니(Hernanni)>를 상연하였는데 이 희곡의 첫 번째 공연일에 고전주의 옹호자들과 낭만주의 옹호자들 사이에서 격렬한 논쟁이 오가게 된다. 이 논쟁에서 위고가 속한 낭만파는 “낭만주의란 결국 문학에서의 자유다”라고 선언하며 고전주의 옹호자들에게 일격을 가하고 이 ‘에르나니 투쟁(l’Affaire Hernanni)’에서 승리하였다.³⁰⁾

같은 해 7월 혁명³¹⁾이 일어날 무렵 위고는 인도주의와 자유주의로 기울어 12년동안 <뤼 블라스(Ruy Blas)>, <마리 튜도르(Marie Tudor)>, <왕은 즐긴다(Le Roi s’amuse)>, <뤼크레스 보르지아(Rucrece Borgia)> 등의 희곡 작품과 소설 <노트르담 드 파리(Notr-dame de Paris)> 를 집필하였다. 이 작품들은 이전보다 더욱 서정적이고 낭만적인 색채를 보이며 <가을 나뭇잎

28) 세나클은 ‘뜻을 같이하는 문학가, 예술가의 모임’ 이라는 뜻이다.

29) 박인호, 「프랑스 시와 시인론」, (광주:조선대학교 출판부, 2001), p.115.

30) 박인호, 앞의 책, p.115.

31) 1830년 7월 파리에서 일어난 부르주아 혁명.

(Les Feuilles d'Automne)>, <빛과 그림자(Les Rayons et les Ombres)> 등의 서정시집은 위고의 서정 재능이 이미 정상에 다다르고 있음을 입증해 주었다.³²⁾

1843년부터 위고는 안좋은 일들을 연이어 겪게 된다. 그의 신작 희곡 <성주들(Les Burgraves)>이 처참히 실패하였고 그 해에 사랑하는 장녀 레오폴딘이 세느 강 하류 빌키에에서 보트를 타다가 배가 전복되어 남편 샤를르 마크리와 함께 익사하였다. 수많은 성공 끝에 온 실패와 딸을 잃은 충격은 매우 커서 위고는 10년간 펜을 들지 않았다.

1845년 위고는 심리적 고통에서 벗어나는 길을 문학이 아닌 정치에서 모색하여 프랑스 국회의 상원의원으로 활동하였으며 1848년 2월 혁명 후 국회의원으로 선출되어 억압받는 민중들의 편에 서서 투쟁하였다. 1851년 루이 나폴레옹(Louis Napoléon)이 쿠데타로 제정을 수립하자 이를 반대하다가 벨기에와 영국으로 망명하여 그곳에서 19년 동안 생활하였다.

1853년 그는 나폴레옹 3세(Napoléon III)에게 신랄한 풍자를 가하는 <정벌시집(Les Châtiments)를 브뤼셀에서 비밀리에 출판 하였고 1856년에는 약 20년전부터 자신이 쓴 시들을 모아서 정리한 풍자적, 서정적 성격의 <정관시집(Les Contemplations)을 출판하였다. 그의 열정적인 창작에 대한 욕구는 이후에도 계속되어 1859년에 <세기의 전설(La Légende des Siècles)>, 1861년에 <레 미제라블(Lés Miserable)>에 뒤이어 <윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare)>, <바다의 노동자들(Les Travaileures de la mer), <웃는 남자(Les hommes qui rit)> 등을 잇달아 발표하였다.

1870년 보불전쟁에서 패배한 나폴레옹 3세가 몰락한 뒤 위고는 파리 시민들의 열렬한 환영아래 귀국하였고 68세의 나이에든 창작 활동은 계속 되었다. 그는 1877년 시집 <할아버지가 되는법(L'Art d'être grand-père)>을 발표하였고 위고의 제자들의 노력으로 새로운 시집들인 <지상의 연민(La

32) 이규식, 「빅토르 위고. 시대의 우렁찬 메아리」, (서울: 건국대학교 출판부, 1996), p.17.

pitié suprême)>, <종교들과 종교(Religions et Religion)>, <당나귀 (L'Ane)> 등이 잇달아 출판되었다.

빅토르 위고는 1885년 5월 22일 폐렴이 악화되어 83세의 일기로 생을 마감하였다. 그의 장례식은 파리의 200만 인파가 애도하는 가운데 국장으로 치러졌으며 광테옹으로 옮겨져 프랑스를 빛낸 위인들 옆에 묻혔다.

3. Victor Hugo의 시에 의한 4개의 가곡 분석

가. 작품 개요

빅토르 위고의 시에 의한 리스트의 4개의 가곡은 1842년에서 1844년에 처음 작곡되었고 1859년에 편곡되었다. 본 논문에서 다루고자 하는 악보는 현재에 이르러 보편적으로 많이 불려지는 1859년에 편곡된 작품이다. 원래 빅토르 위고의 시에 의한 리스트의 4개의 가곡은 총 6곡으로 1844년에 작곡된 ‘가스티벨자(Gastibelza)’와 ‘무덤과 장미(La tombe et la rose)’가 포함되어 있으나 대개 제외시켜 연주된다.

이 작품은 처음 작곡된 작품에 비해 시와 음악의 조화가 더욱 밀접하게 이루어졌고 피아노 반주부의 기교가 사라져 좀 더 단순해진 것이 특징이다. 본 논문에서 다루게 될 빅토르 위고의 시에 의한 4개의 가곡은 총 4곡으로 ‘매력적인 들판이 있다면(S’il est un charmant gazon)’, ‘어떻게 하면(Comment, disaient-ils)’, ‘내가 잠들었을 때(Oh! quand je dors)’, ‘만일 내가 왕이라면(Enfant, si j’étais roi)’이다.

4곡에 대한 전반적인 구성은 다음과 같이 정리할 수 있다. <표 1 참조>

<표1> 4개 가곡의 전반적인 구성

곡명	박자	형식	조성	시의 주제
S’il est un charmant gazon	6/8	A-A’	A b	사랑
Comment, disaient-ils	3/4	A-A’-A“	g#	사랑
Oh! quand je dors	4/4	A-B-A’	E	사랑
Enfant, si j’étais roi	4/4	A-A’	A b	사랑

나. 작품분석

1) S'il est un charmant gazon (매력적인 들판이 있다면)

(1) 시 번역

S'il est un charmant gazon,	만약 매력적인 들판이 있다면,
Que le ciel arrose,	하늘에서 물을 주는,
Où brille en toute saison	그곳에서는 모든 계절이 빛날 것이다
Quelque fleur eclose:	꽃들이 활짝 피어나고:
Où l'on cueille à pleine main	양손 가득 꽃을 딸 수 있는
Lys, chèvrefeuille et jasmin,	만약 매력적인 들판이 있다면,
J'en veux faire le chemin	나는 길을 만들고 싶소
Où ton pied se pose,	당신의 발길이 놓여질 수 있는,
J'en veux faire le chemin	나는 길을 만들고 싶소
Où ton pied se pose,	당신의 발길이 놓여질 수 있는,
S'il est un rêve d'amour,	만약 사랑의 꿈이 있다면,
Parfumé de rose,	장미꽃 향기가 나는,
Où l'on trouve chaque jour	그곳에서 매일 무언가 발견할 것이다
Quelque douce chose,	달콤한 그 무언가를,
Un rêve que Dieu bénit,	신께서 축복하시는 꿈,
Où l'âme à l'âme s'unit,	영혼과 영혼이 결합하는,
Oh! j'en veux faire le nid	오! 나는 보금자리를 만들고 싶소
Où ton coeur se pose,	당신의 마음이 놓여질 수 있는.
j'en veux faire le nid	나는 보금자리를 만들고 싶소
Où ton coeur se pose,	당신의 마음이 놓여질 수 있는.

총 2연 20행의 이 시는 규칙적인 각운을 가지고 있지는 않으나 시에서 중요한 의미를 가진 단어가 각 행의 마지막에 위치하였다. 그리고 각 연의 1, 3행이 -on이라는 각운을, 2, 4, 8행이 -ose, 또 5, 6, 7행이 -in이라는 각운을 사용하고 있다. 이 시의 주제는 ‘사랑의 기쁨’으로 사랑하는 사람을 위해 아름다운 풀밭으로 향하는 길을 만들고, 장미 향기 가득한 안식처를 사랑하는 이에게 만들어 주고 싶다는 내용의 서정적이고 아름다운 시이다. 가사를 음악적으로 표현하는데 있어서 전통적인 독일풍의 가곡에 가깝고 간단한 유절 형식으로 가사의 내용과 선율, 음악의 감정적 표현 등이 서로 조화를 이루고 있다. <표 2 참조>

<표2> ‘S’il est un charmant gazon’의 시의 운율

1 연	1행	2행	3행	4행	5행	6행	7행	8행	9행	10행
각 운	a	b	a	b	c	c	c	b	c	b
단 어	gazon 뜰판	arrose 비 내리는	saison 계절	éclose 피다	main 손	jasmin 자스민	chemin 길	pose 머물 다	chemin 길	pose 머물 다
2 연	11행	12행	13행	14행	15행	16행	17행	18행	19행	20행
각 운	d	b	d	b	e	e	e	b	e	b
단 어	d’amour 사랑	rose 장미	jour 하루	chose 사실, 이	bénit 축복 받은	s’unit 화합	nid 거처	pose 머물 다	nid 거처	pose 머물 다

(2) 형식

변형 유절 형식의 이 곡은 *p*의 셈여림으로 조용하고 여리게 시작하고 성악 성부의 음역이 최저음 $E b_4$ 에서 최고음 F_5 로 그리 넓지 않기 때문에 전체적으로 안정되고 부드러운 분위기가 흐른다. 박자는 6/8박자이고 *Allegretto con moto e grazioso*(약간 빠르고 힘차면서 우아하게)로 진행된다. 곡의 형식은 총 58마디로 A와 A'로 나눌 수 있고 이것은 각각 (a,b)와 (a',b')로 세분화된다. 조성은 A b 장조로 3도 관계인 c단조, C장조, a단조의 세 개 조로 일시적인 전조를 보이지만 원래 조로 복귀되면서 안정적인 조성감을 보인다. <표 3 참조>

<표3> S'il est un Charmant gazon'의 음악적 구성

형식	A		A'	
구분	a	b	a'	b'
마디	1-16	16-30	30-43	44-58
조성	A b Major			
빠르기	Allegretto con moto e grazioso			
박자	6/8			
음역				

㉠ A부분 (마디 1-29)

a부분은 두 마디의 전주로 시작된다. 마디 1-2에 해당하는 이 부분은 Allegretto(조금 빠르게)이지만 *p*의 썸여림과 *dolce*로 부드럽게 시작하여 사랑을 하고 있는 화자의 심리적 두근거림과 조심스러움을 섬세하게 표현하였다. 그리고 이 두 마디의 전주부분은 마디 3부터 시작되는 성악 선율을 예고하고 곡의 전체적인 분위기를 이끌며 반주부와 성악 선율 전체에 걸쳐 지속적으로 사용된다. 마디 3-4의 성악 선율은 순차 상승하는 음정과 크레센도, 데크레센도를 사용하여 's'il est un charmant gazon(만약 매력적인 들판이 있다면)'이라고 상상하는 화자의 기대감을 표현하였다. <악보 1 참조>

<악보 1> 'S'il est un Charmant gazon' 마디 1-4

Allegretto con moto e grazioso

VOICE

PIANO

leggiero

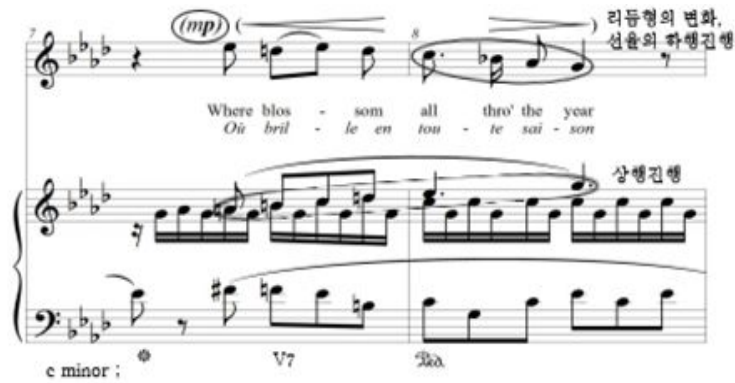
p dolce

p

If I knew a meadow fair,
S'il est un char-mant ga-zon.

마디 7-8은 A b 장조와 3도 위 관계인 c단조로 전조된다. 이와 함께 셈여림도 *p*에서 *mp*로 발전한다. 이 때 반주부의 오른손이 상행진행을 하는 것에 반해 성악 선율은 하행진행을 하고 그동안 사용되던 8분음표와 4분음표의 리듬 형태가 마디 8에서 로 변화되는데 이것이 'toute(모든)'라는 리듬 형태를 강조하는 효과를 준다. <악보 2 참조>

<악보2> 'S'il est un Charmant gazon' 마디 7-8

Where blos - som all thro' the year
Où bril - le en tou - te sai - son

리듬형의 변화, 선율의 하행진행

상행진행

c minor ; * V7 3aa

마디 11에서 마디 16은 마디 17부터 시작되는 b부분의 효과적인 시작을 위하여 준비되는 부분이다. 마디 11에서 a단조로 전조되고 성악 선율은 같은 마디의 C₅음을 시작으로 마디 13의 C[#]₅, 마디 14의 E₅, 마디 16의 F₅음까지 상행 진행하여 반주부도 마디 14부터 반주부의 오른손 부분이 반음계적으로 순차진행 하고 셈여림 또한 *p-mp-mf*로 발전되어 ‘Où l’on cueille à pleine main, Lys, chèvrefeuille et jasmin,(백합, 인동초와 자스민을 한아름 딸 수 있는 들판이 있다면)’ 이라고 노래하는 화자의 고조된 심리상태를 표현하였다.
 <악보 3 참조>

<악보3> ‘S’il est un Charmant gazon’ 마디 11-16

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 11 to 13. The vocal line starts with a *p* dynamic and includes the lyrics: "Where we cull from large free Rose, jasmine / Où l'on cueille le gazon pleines main Lys, chèvrefeuille et jasmin". The piano accompaniment is marked *sempre dolcissimo*. The second system covers measures 14 to 16. The vocal line includes the lyrics: "fleur de lys, / feuillette et jasmin, 반음계적 순차진행 There a / J'en veux". The piano accompaniment includes an *mf* dynamic with the marking *con grazia* and an *(accel.)* marking at the end of the system.

못갓춘마디로 시작하는 b 부분의 성악 선율은 이 곡의 최고음인 f²로 도약 진행하였다가 순차적으로 하행 진행하게 된다. 이 부분에서 성악가는 ‘con grazia(우아하게)’라는 썸머립의 지시를 이해하여 Ab₄에서 F₅에 해당하는 도약과 이어지는 하행진행을 부드럽게 노래해 화자의 사랑에 대한 열망을 섬세하게 표현해야 한다. 그리고 마디 16에서 호흡을 충분히 하여 마디 20까지 이어진 쉼표 없는 프레이즈를 여유 있게 노래할 수 있도록 해야 하는데 이와 같은 선율진행을 가진 부분은 마디 16부터 마디 20까지를 포함하여 총 4번에 걸쳐 반복되므로 주의 하여야 한다.

마디 21에서는 ‘pied(발길)’이라는 시어에 16분 음표와 셋잇단음표를 사용하여 화자의 발걸음을 묘사하였고 순차 하행되는 멜로디에 테크레센도를 사용하여 ‘J’en veux faire le chemin, Où ton pied se pose(당신의 발길이 닿는 그곳에 길을 만들고 싶네)’라는 시의 의미를 더욱 간절하게 표현하였다.

여기서 반주부는 지금까지 계속되던 16분음표의 연속진행을 중지시키고 간단한 화음으로 반주하다가 쉼표를 가짐으로써 성악선율에 중점을 두어 가사의 표현을 강조하였고 성악 선율의 끝에서 Ab 장조의 V-I로 정격종지 된다. 또한 마디 23의 ‘pose(머물다)’라는 시어에는 점 4분음표의 긴 음가를 사용하여 세 마디에 걸쳐 나오게 함으로써 ‘머물다’라는 시어의 의미를 음악과 일치시켰다. <악보 4 참조>

<악보4> 'S'il est un Charmant gazon' 마디 20-26

20 (mf) 순차하행

도약진행
 der. There a path I'd make for thee Where thy feet should wan -
 se. J'en veux fai - re le che - min Où ton pica se po -

반주부의 휴지

24 dolce

Ab: V I *And.* *And.*

㉔ A'부분 (마디 30-58)

A'부분은 다시 a'와 b'로 나눌 수 있는데 마디 30부터 시작되는 a'부분의 반주는 앞서 나온 A부분과 동일하며 마디 35의 성악 선율의 리듬이 시어에 맞게 확대된 것 이외에는 큰 차이점이 없다. <악보 5 참조>

<악보5> 'S'il est un Charmant gazon' 마디 7-8, 마디 34-35

(mp) ()

7 8

Where blos - som all thro' the year
Où bril - le en tou - te sai - son

(mp) ()

34 35

Where each day, — with joy in - wove,
Où l'on trou - ve cha - que jour

리듬형의 확대

마디 38부터 시작되는 b' 부분은 a단조로 전조되어 조성과 곡의 분위기가 바뀌어 진행된다. 마디 38의 C₅음은 마디 40의 C_{#5}, 41마디의 D₅, 42마디의 E₅음으로 음정이 순차 상승하고 다이내믹이 *pp-p-mf* 로 진행됨으로 곡의 분위기가 점차 고조됨을 보여준다. 반주부 또한 마디 41부터 반음계로上行 진행하고 *un poco accelerando*(점점 빠르게)되어 사랑하는 이와 하나되길 원하는 화자의 마음이 커져감을 효과적으로 표현하였다. <악보 6 참조>

<악보6> 'S'il est un Charmant gazon' 마디 38-43

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 38 to 40. The vocal line starts with a *pp* dynamic and includes the lyrics: "A dream by Heaven bless'd, / Un ré-ve que Dieu bé-nit, / Where soul to / Où l'â-me a". The piano accompaniment is marked *sempre dolcissimo*. The second system covers measures 41 to 43. The vocal line starts with a *p* dynamic and includes the lyrics: "soul is ex-press'd, / â-me s'u-nit, / Oh, there thy / Oh! j'en veux". The piano accompaniment includes a marking for *un poco accelerando* starting at measure 41. The score also includes a Korean annotation "반음계적 상행진행" (half-step ascending progression) above measure 42.

b'에 해당하는 마디 43에서 마디 57은 b부분과 선율 진행이 동일하다. 마디 51-52마디에서 V7-I로 정격 종지되어 성악 선율이 끝을 맺고 반주부는 마디 56의 페르마타 후에 넓은 아르페지오로 마무리 된다. 이 마지막 아르페지오는 pp의 섬여림과 ad libitum(자유롭게) 이라는 지시어에 따라 음의 길이를 충분히 지속시켜 곡이 여유 있게 마무리 될 수 있도록 해야 한다. <악보 7 참조>

<악보7> 'S'il est un Charmant gazon' 마디 50-52, 56-58

The image displays a musical score for the piece 'S'il est un Charmant gazon'. It is divided into two systems. The first system covers measures 50, 51, and 52. The vocal line (treble clef) has a dynamic marking of *p* and lyrics: "pos - - - - - es!" and "se!". The piano accompaniment (grand staff) starts with a dynamic marking of *p* and includes a *dolce* marking. Chord symbols *Ab*, *I*, and *V7* are indicated below the piano part. The second system covers measures 56, 57, and 58. The vocal line has a fermata over measure 57. The piano accompaniment features a *Fine* marking and a circled section in measures 57 and 58 with dynamics *pp* and *ad lib*.

2) Comment, disaient-ils (어떻게 하면)

(1) 시 번역

“Comment”, disaient-ils,	“어떻게 하면” 그들이 말하네.
“Avec nos nacelles Fuir les alguazils?”	“우리의 작은 배로 경찰들을 피할까?”
“Ramez,ramez!” disaient-elles.	“노를 저어요, 노를 저어요!” 그녀들이 말하네.
“Comment,” disaient-ils,	“어떻게 하면” 그들이 말하네.
“Oublier querelles Misè res et périls?”	“불행하고 괴로운 말다툼을 잊을 수 있을까?”
“Dormez, dormez!” disaient-elles.	“잠을 청해요, 잠을 청해요!” 그녀들이 말하네.
“Comment”, disaient-ils,	“어떻게 하면” 그들이 말하네.
“Enchanter les belles Sans Philtres subtils?”	“미묘한 묘약 없이 미녀들을 매혹시킬 수 있을까?”
“Aimez, aimez.” disaient-elles	“사랑하세요, 사랑하세요.” 그녀들이 말하네.
Ramez, dormez, aimez! disaient-elles.	“노를 저어요, 잠을 청해요, 사랑하세요!” 그녀들이 말하네.

이 시는 3연 4행으로 구성되어있고 각 연의 홀수 행의 마지막 단어가 - ils, 짝수 행의 마지막 단어가 - elles로 끝나는 규칙적인 각운을 가지고 있다. 이 시는 유절 형식으로 남녀가 서로 묻고 대답하는 형식의 대화체라는 것이 특징인데 리스트는 이들의 대화를 서로 다른 템포와 멜로디를 사용해 대비시킴으로써 시의 분위기를 더욱 잘 살리고 있다. <표 4 참조>

<표4> ‘Comment, disaient-ils’의 시의 운율.

1연	1행	2행	3행	4행
각운	a	b	a	b
단어	ils 그들	nacelles 작은배	alquazils 경찰	elles 그녀들
2연	5행	6행	7행	8행
각운	a	b	a	b
단어	ils 그들	querelles 말다툼	périls 위험	elles 그녀들
3연	9행	10행	11행	12행
각운	a	b	a	b
단어	ils 그들	belles 아름다움	subtils 기묘한	elles 그녀들

(2) 형식

총 89마디로 이루어진 변형 유절 형식의 이 곡은 *p*로 조용하게 시작하고 곡이 끝날 때 까지 *p*이상의 셈여림이 나오지 않기 때문에 속삭이면서 대화하는 것 같은 느낌을 준다. 그리고 이 곡의 음역은 최저음 C₄ 에서 최고음 A b₅로 음역대가 넓고 옥타브 도약하여 진행되는 고음부분이 많기 때문에 탄탄한 테크닉을 갖춘 하이 소프라노에게 적합하다.

3/4박자의 *molto animato*(매우 활기차게)로 진행되다가 *coda* 부분에서 *vivace*(매우 빠르게)로 바뀌어서 마무리된다. 이 곡의 구성은 크게 A-A' -A''의 세 부분과 *coda*로 나누어지는데 각각의 부분은 다시 a,b로 나눌 수 있다. 이때 a가 남자들의 질문에 해당하고 b가 여자들의 대답에 해당한다. 곡의 조성은 g#단조이고 g#단조를 중심으로 나란한조와 이명동음조 등으로 자주 전조된다.

<표5> 'Comment, disaient-ils'의 음악적 구성

형식	A		A'		A''		
구분	a	b	a'	b'	a''	b''	coda
마디	1-14	15-24	25-37	38-47	48-62	63-68	68-89
조성	g#:-B	B:-g#	g#:-B	F:-g#	g#:-A b	A b	A b -g#
빠르기	Molto animato						vivace
박자	3/4						
음역							

㉑ A부분 (마디 1-24)

a부분에서의 전주부분은 마디 1-3까지로 반주부의 윗 성부에서 8분음표의 일정한 리듬이 오스티나토로 반복된다. 또한 ‘*quasi chitarra*(기타를 튕기듯이)’라는 지시어로 아랫성부와 윗성부가 강한 대조를 보이고 있다.<악보 8 참조>

<악보8> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 1-3

Molto animato (Très animé)

VOICE

PIANO

p staccato quasi Chitarra

8분음표의 일정한 리듬

대조

마디 4부터 시작되는 성악 성부의 a부분은 8분음표와 4분음표, 2분음표를 사용한 짧고 긴장된 형태의 리듬이 반복되다가 마디 10에서 순차 상승함으로써 'Fuir les alguazils?(경찰들을 피할까?)'라고 묻는 질문의 긴박함을 표현한다. 이때 지시어도 *parlando*(말하듯이) 임으로 성악가는 짧은 음가의 음표와 쉼표, 지시어를 충실히 따라 화자의 다급함을 잘 표현해야한다. <악보 9 참조>

<악보9> 'Comment, disaient-ils' 마디 4-10

4 *parlando (parlé)* (p) 5 6 7 (p) 8 9 10

"O how," mur-mur'd he, "Can we with our
Com-ment, di-saient-ils, A-vec nos nau-

light bark les Flee the al-gun-zils?
cel-les Fuir les al-gua-zils?"

마디 11부터 마디 14까지의 간주부분은 점점 크레센도되고 빨라져 어서 대답해 주기를 바라는 화자의 마음을 표현하고 뒤이어 나올 b부분과의 분위기 대조를 보이도록 하였다. <악보 10참조>

<악보10> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 11-14

b부분은 남자들의 질문에 대한 여자들의 대답 부분으로 마디 16-25까지이다. 선율은 한 옥타브를 도약하여 지속되는 형태로 *mezza voce*³³⁾하여야 하고 썸여림 또한 *p-pp*로 사라지듯이 마무리되어야 한다. 이때 성악가들은 ‘에’모음을 발성하기 위하여 입의 모양을 과도하게 옆으로 벌리게 되는데 이것은 소리의 울림을 납작하게 만들 수 있다. 이것을 방지하기 위하여 입안의 모양을 ‘아’와 같은 상태로 만든 뒤 혀의 위치나 모양을 변형하여 발성하여야 한다.³⁴⁾

마디 15부터 시작되는 반주의 베이스는 F#₃ 음을 지속적으로 사용하고 오른손 성부는 아르페지오의 형태로 부드럽게 흐르도록 하여 a부분의 긴장감 있는 반주와 대조를 이루었다. 마디 23-24는 남자도 여자도 아닌 제 3자

33) ‘절반의 소리로’ 라는 뜻으로 음량을 억제하여 부드럽고 여리게 노래하는 것을 말한다.

34) 김혜정, 「성악박사 김혜정의 발성법 강의노트」, (서울: 도서출판 작은우리, 2001), p.231.

의 입장에서 ‘disaient-elles(그녀들이 말하네)’ 라고 말하는 것이 무심하고 단조로운 리듬과 선율로 표현되었고 g#단조의 V7-i 로 정격종지 되었다.
 <악보 11 참조>

<악보11> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 15-24

15 *pp* *mezza voce* *un poco ritmato (un peu ritenu)* "O row, Ra - mez, swift-ly row" ra - mez. **F#** 음의 지속

16 17 18

19 *pp* *smorzando* 반주부의 아르페지오

20 21 22 23 *pp* *a tempo* 단조로운 선율

24 an - swer'd she. di - saient - el - les.

g#; V7 i

㉔ A'부분 (마디 25-37)

a' 부분은 a부분에서 보여진 짧고 긴장된 형태의 음형적 특징이 그대로 사용되고 있으며 성악 선율의 리듬에 약간의 변화를 보인다. 그러나 이것은 작곡 기법상의 변화라기보다는 'querelles(다툼)'이라는 시어의 음절에 따른 변형으로 볼 수 있다. 반주부 또한 a와 달라진 것이 없다.<악보 12 참조>

<악보12> 'Comment, disaient-ils' 마디 27-34

27 *parlando*
 (p) (parlé)
 "O how," mut - ter'd he, "E'er for -
 Com - ment di - saient - ils, Ou - bli -

28 29 30

31 *(mp)* *accelerando*
 get our per - ils And grief and mis - er - y?"
 et que - rel - les Mi - sè res et pé - rils?
accelerando
 cresc. --

32 33 34

b' 부분에서는 기존의 g#단조에서 F장조로 전조되고 성악선율은 옥타브 도약 후 3도 간격으로 한번 더 도약하여 지속된다. 반주부는 마디 38부터 베이스에 C음을 지속음으로 가지고 p-pp의 셈여림과 'una corda(소프트 페달 사용)', 그리고 반주부 오른손 최고음의 순차 상행으로 'dormez(잠을 청하다) 라는 시어의 의미를 부각시킨다. 마디 46-47에서는 a부분과 동일하게 g#단조의 V7-i 로 정격종지 되었다. <악보 13 참조>

<악보13> 'Comment, disaient-ils' 마디 36-47

36 37 38 39 40 41

un poco ritenuto (un peu ritenuto) *P* *P*

"O sleep, Dor - mez, soft-ly dor -

pp una corda

B; F;

42 43 44 45 46 47

sleep," an - swer'd she. di - saient - el - les

smorzando *P a tempo* *P a tempo*

E#; V7 I

㉔ A" 부분

a" 부분은 'molto animato(매우 활발하게)'로 시작되어 반주부의 왼손 베이스가 분산화음으로 진행된다. 그리고 베이스의 첫 박인 B₃ 음정이 붙임줄로 연결되어 지속적으로 당김음 처리가 되었고 반주부의 윗 성부에는 음이 첨가되어 반주부의 화음이 확대되었다.

성악 선율은 마디 52부터 마디 59까지의 "Comment", disaient-ils, "Enchanter les belles sans Philtres subtils?("어떻게 하면" 그들이 말하네. "미묘한 묘약 없이 미녀들을 매혹시킬 수 있을까?)"라고 노래하는 선율에 a나 a'에 보이지 않던 새로운 선율이 사용되었다. 그리고 도약하는 음정과 스타카토를 사용하여 'Philtres subtils(미묘한 묘약)'이라는 가사를 강조하였다. <악보 14 참조>

<악보14> 'Comment, disaient-ils' 마디 51-60

51 52 53 54 55

parlando
(p) 53 (parlé) (mp)

"And how," whis-per'd he, "Can we
com-ment, di-saient-ils, En-chan-

56 57 58 59 60

win the maid-ens With-out ma-gic charm?*"
ter les bel-les Sans phil-tres sub-tils?

cresc.

b" 부분은 이 시에서 가장 중요한 시어인 'Aimez(사랑하세요)'를 강조하기 위하여 긴 페르마타 후에 반주 없이 시어를 두번 반복하여 표현하였다. 이때 성악선율은 E₄ 음에서 F₄ 로 상행한 뒤 다시 E₄ 로 내려와 3도 음정 간격으로 하행 한다. 앞서서도 언급 했듯이 이 부분은 이 곡 전체에서 매우 중요한 부분으로 성악가는 지시어인 '*molto ritenuto a piacere*(조금 더 느리게 임의의 속도로)'에 따라 충분하고 깊게 호흡하여 긴 프레이즈를 여유 있게 연결시켜야 한다. <악보 15 참조>

<악보15> 'Comment, disaient-ils' 마디 62-67

The musical score consists of two staves. The upper staff is the vocal line, and the lower staff is the piano accompaniment. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. Measure 62 begins with a fermata over the vocal line. From measure 63, the vocal line has a melodic line with lyrics: "By Ai - love, on - ly love, an - swer'd di - saient -". The piano accompaniment has a bass line with notes Ab and I. A marking "molto ritenuto a piacere" is placed over measures 64-67. The tempo marking "p" is present at the beginning of measure 63, and "dolce" is at the end of measure 67.

coda부분인 마디 70부터는 vivace(매우 빠르게)로 박자가 변화하며 분위기가 전환된다. 반주부는 서로 반진행 하는 분산화음으로 구성되어 있고 성악선율은 $A b_4$ 음이 한 옥타브 위의 음인 $A b_5$ 으로 도약 진행 하여 지금까지의 대화 중 응답 부분인 'Ramez, dormez, aimez disaient-elles(노를 저어요, 잠을 청해요, 사랑하세요)'를 차례대로 이야기 하는 것으로 이 곡의 절정을 표현한다. <악보 16 참조>

<악보16> 'Comment, disaient-ils' 마디 68-79

68 she. — el - les. 69 70 71 옥타브 도약 72 73 *p* *pp*
 "O row, Ra - mez, O sleep, dor - mez,
 74 *p* 75 76 77 78 79 *smorz.*
 O love!" ai - mez,
cresc.

마디 80부터는 아르페지오 형의 화음 반주가 이어지다가 단조롭고 절제된 성악 선율이 5도 음정관계 형성하며 진행되다가 카덴짜(cadenza)로 이어진다. 이 카덴짜는 트릴과 임시표, 긴 프레이즈, B₅음정의 고음까지 사용되어 화려하게 보이지만 끝까지 이어지는 *p*와 무반주인 상태에서 순차 하행하는 진행으로 ‘그녀들이 말하네’라는 가사를 독백 하듯이 조용히 표현하고 있다.

반주부는 마디 80부터 분산화음의 연주로 반주형태가 간소화 되고 마디 82-84에서 g#단조의 V-i로 정격 종지된다. 그리고 다시 마디 85-89에서 g#단조의 iv-i의 변격 종지를 이루며 곡을 마친다. <악보 17 참조>

<악보17> ‘Comment, disaient-ils’ 마디 80-93(카덴짜 포함)

The musical score consists of three systems. The first system shows measures 80-83. Measure 80 is labeled '80 아르페지오형 반주'. Measure 82 is labeled '6도 음정관계'. The piano part features arpeggiated chords. The vocal line includes lyrics: 'Came her an ch - saient el - - - - -'. The second system shows measures 84-89. Measure 84 is labeled '84'. Measure 85 is labeled '85'. Measure 86 is labeled '86'. Measure 87 is labeled '87'. Measure 88 is labeled '88'. Measure 89 is labeled '89'. The piano part features arpeggiated chords. The vocal line includes lyrics: 'swer, an - - - - - swer. les. el - - - - - les.', 'swer, came her an swer. les. ch - saient el - - - - - les!'. The piano part ends with a cadence marked 'iv' and 'i'.

3) Oh! quand je dors (내가 잠들었을 때)

(1) 시 번역

Oh! quand je dors, viens auprès de ma couche comme à pétrarque apparaissait Laura. Et qu'en passant ton haleine me touche Soudain ma bouche S'ouvrira!	오! 내가 잠이 들었을 때, 내 잠자리 곁으로 와주세요 페트라르크가 로라에게 모습을 보이듯이. 그리고 지나가면서 당신의 숨결이 나를 스치면 이윽고 나의 입술이 열릴 것이오!
Sur mon front morne où peut-être s'achève Un song noir qui trop longtemps dura, Que ton regard comme un astre s'élève Et soudain mon rêve Rayonnera!	침울한 내 얼굴 위에서 아마도 끝맺을 것이오 너무나도 오랫동안 지속된 악몽이, 별과 같은 너의 눈동자가 떠오르면 곧 나의 꿈은 반짝일 것이오!
Puis, sur ma lèvre où voltige une flamme Eclair d'amour que Dieu même épura, Pose un baiser, et d'ange deviens femme Soudain mon âme S'éveillera, S'éveillera Oh! viens! comme à Pétrarque apparaissait Laura!	그리고 난 후, 내 입술 위로 불꽃이 일고 신께서 순결하게 해주신 사랑의 빛이. 입을 맞추면, 천사가 여인으로 화하고, 곧 나의 영혼은 잠에서 깰 것이오, 잠에서 깰 것이오. 오, 오라! 페트라르크가 로라에게 모습을 보이듯이!

이 곡은 리스트의 프랑스 가곡 중 가장 잘 알려지고 많이 연주되는 곡으로 서정적이고 아름다운 이탈리아 스타일의 선율을 가지고 있다. 이 시의 주제 역시 앞선 위고의 시들과 같이 ‘사랑’이며 페트라르카가 로라에게 모습을 보이듯 사랑하는 이가 자신의 꿈속에서라도 모습을 보여주기를 갈망하는 화자의 마음을 표현한 서정적이고 우아한 시이다. 그리고 3연의 마지막 2행은 작곡가가 음악적인 효과를 위하여 첨가한 부분이다.

이 시는 총 3연 12행으로 구성되어있고 규칙적인 각운을 사용한다. 각 연의 홀수 행인 1, 3행은 -che, 5, 7행은 -ve, 9, 11행은 -mme라는 동일한 각운을 사용하고 있으며 짝수 행인 2, 4, 6, 8, 10, 12행은 -ra라는 동일한 각운을 사용하고 있다. <표 6 참조>

<표6> ‘Oh! quand je dors’의 시의 운율

1연	1행	2행	3행	4행
각운	a	b	a	b
단어	couche 침실	Laura 로라	touche 접촉	entr'ouvrira 반쯤 열리다
2연	5행	6행	7행	8행
각운	a	b	a	b
단어	achève 끝나다	dura 지속되다	élève 자라다	rayonnera 환하게 빛나다
3연	9행	10행	11행	12행
각운	a	b	a	b
단어	flamme 불길	épura 정확하다	femme 여성	éveillera 잠을 깨우다

(2) 형식

통절 형식의 이 곡은 *pp*로 시작되어 조용하게 진행되는 듯 하지만 절정 부분을 가지고 있는 서정적이고도 열정적인 곡이다. 성악 성부의 음역은 최저음 D#₄ 에서 최고음 A₅로 넓은 편이고 고음부의 선율이 많이 사용되기 때문에 하이 소프라노에게 적합하다. 4/4박자의 Andante(느리게)로 진행되고 총 93마디로 구성되어 있으며 크게 A-B-A'' 세부분으로 나누어진다. 그리고 다시 A부분은 a와 a'로, B부분은 b로, C부분은 a''와 a''' 나누어지는데 coda를 포함하고 있다. 이 곡의 조성은 E장조로 b부분에서의 짧은 f# 단조와 F장조로의 전조 후에 다시 E장조로 복귀되어 안정된 조성감을 보인다. <표 7 참조>

<표7> 'Oh! quand je dors'의 음악적 구성

형식	A		B	A''		
구분	a	a'	b	a''	a'''	coda
마디	1-18	18-28	29-55	56-66	67-78	78-93
조성	E Major		E:f#-F-E	E		
빠르기	Andante					
박자	4/4					
음역						

㉠ A부분 (마디 1-28)

이 곡의 전주부분인 마디 1-7은 *dolce*로 시작되는 높은 음역에서의 화성

반주가 긴 프레이즈로 연주된다. 이로써 꿈속에서 헤매는 듯 한 몽환적인 느낌을 표현해준다.

성악 선율은 마디 9부터 시작되는데 반주부 마디 1-2의 오른손 음형이 성악 선율의 첫 멜로디와 같으며 옥타브 아래로 재현된다. 그리고 'Oh! quand je dors(오! 내가 잠잘 때)'라는 제목 그대로 시작되는 성악 선율의 시작부분은 이 곡의 주요 동기가 되는 선율로써 곡 전체에 꾸준히 사용된다.

마디 8부터는 '*una corda*³⁵⁾ *sempre legato*'라는 지시어로 아르페지오 분산화음 형태의 반주가 시작되며 E₂ 음을 지속음으로 하는 오스티나토 리듬을 사용하여 확실한 조성감을 주고 있다. <악보 18 참조>

<악보18> 'Oh! quand je dors' 마디 1-10

35) '한 현으로' 라는 뜻으로 피아노 주법에 있어서 소프트 페달을 밟으라는 지시이다.

마디 13-18은 ‘comme à Pétrarque apparaissait Laura(페트라르카가 로라에게 나타나듯이)’라는 가사를 8도 음역 안에서 아치형을 이루는 긴 프레이즈와 4분음표와 점 2분음표가 사용된 멜로디로 표현한다. 이때 성악가는 마디 14의 E₅음과 G₅음을 길고 여유로운 호흡으로 충분히 유지하여야 한다. 또한 음량의 크기를 지금까지 계속 진행된 셈여림인 *p*로 조절하여 너무 강하게 표현되지 않도록 주의하여야 하고 마디 18의 지시어인 *smorzando*(사라지듯이)로 성악 선율을 마무리 하여야 한다. <악보 19 참조>

<악보19> ‘Oh! quand je dors’ 마디 13-18

아치형의 긴 프레이즈

13

As to Pe - trarch Lau - ra came in
Comme à Pé - trar - que ap - pa - rais -

17

days of yore.
- sait Lau - ra.

18 *smorzando*

㉔ B부분 (마디 29-55)

마디 35-37의 성악 선율은 E₄ 음에서 C₄ 음까지 순차 상행과 다시 E₄ 음으로 떨어지는 도약 하행, 4박 길이의 G₄ 음정 사용으로 ‘Sur mon front morne où peut-être s’achève (내 우울한 이마 위에서 끝날 것이다)’라는 가사의 어둡고 우울한 분위기를 잘 표현하고 있다.

마디 31-32의 반주부 베이스 선율은 이 곡의 주요 음형이 변형되어 사용되었고 마디 38-41마디에서는 성악선율과 베이스 선율이 멜로디와 변형된 주요 음형을 주고받아 대화하는 듯한 느낌을 주고 있다. <악보 20 참조>

<악보20> ‘Oh! quand je dors’ 마디 34-41

34 선율의 순차진행 35 36 37 도약하행 (

On my sad brow, which some grief is op -
Sur mon front morne où peut - être s'a -

press ing. Some e - vil dream, by which I'm cap - tive
chè ve Un son - ge noir qui trop long - temps dû -

주요 음형의 변형

마디 50-55는 이 곡의 절정 부분으로 반주부는 간단한 화성으로 진행되고
 쉽표의 사용이 확대되었다. 또 성악 선율과 반주부 모두 *ff*로 연주되는데 이
 것으로 인해 ‘Et soudain mon rêve Rayonnera(나의 꿈은 빛을 발할 것이
 다)’라고 노래하는 성악 선율이 강조되었다. 이때 성악가는 마디 55에 있는
senza ritardare(느려지지않게)를 인지하여 A₅음에 있는 페르마타 이후의
 음들을 8분음표의 박자 그대로 진행하여야 한다. 또 성악 선율이 끝난 뒤
 진행되는 *long pause*(음을 길게 끝다)를 충분히 지켜서 반복되는 시어의 의
 미를 더욱 강조하고 뒤이어 나오는 A' 부분의 조용해진 분위기가 효과적으
 로 표현될 수 있도록 해야 한다. <악보 21 참조>

<악보21> ‘Oh! quand je dors’ 마디 50-56

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 50 to 53. The tempo is marked '(Andante)'. The piano part starts with a forte (*ff*) dynamic and includes the instruction 'tre corde'. The vocal line has lyrics: 'sor - row will be dis - pel'd and all my / ri - ve ve Ray - on - ne - ra, Ray - on - ne -'. The second system covers measures 54 to 57. The piano part includes markings for '(senza ritardare)', '(long pause)', and 'pp' (pianissimo). The instruction 'una corda' is written above the piano part in measure 56. The vocal line has lyrics: 'sor - row, all dis - pel'd Bend to my / ra! ra! dis - pel'd Bend to my / Put's, sur ma'. The piano part in measure 57 is marked 'staccato'.

㉔ A' 부분 (마디 56-93)

a" 부분의 반주는 A부분 반주형의 분산화음형이 사용된다. 이 반주형은 도약 상행하면서 *pp*로 연주되고 약음페달과 스타카토를 사용하여 조심스럽게 시작되는데 이를 통하여 앞부분의 클라이막스와 대비되는 잔잔하고 부드러운 분위기를 섬세하게 표현해주고 있다. <악보 22 참조>

<악보22> 'Oh! quand je dors' 마디 56-59

56 57 *pp* () 58 () 59 ()

Bend to my lips, as a vis - ion from
 Puis, sur ma lèvre où vol-tige u - ne

una corda
pp
staccato 분산화음형 반주
scd.

a^{'''} 부분인 마디 68부터 마디 70의 성악 선율은 앞서 나온 마디 21-22와 비슷하게 변형 되었고 마디 68에서 ‘pose(머물다)’라는 단어에 당김음이 사용되었는데 이로 인해 시어가 강조되었다. <악보 23 참조>

<악보23> ‘Oh! quand je dors’ 마디 21-22, 68-70

The image displays two systems of musical notation for the song 'Oh! quand je dors'.
 The first system (measures 21-22) features a vocal line starting with the instruction 'sempre dolcissimo'. The lyrics are 'And let a breath / Et qu'en pas - sant'. The piano accompaniment is marked 'sempre pp' and includes a 'poco rall.' marking.
 The second system (measures 68-70) features a vocal line with the instruction 'pp poco rall.' and a circled note at measure 68. The lyrics are 'place there a kiss and / Pose un bai - ser, et'. The piano accompaniment is marked 'ppp poco rall.' and includes a 'poco rall.' marking.
 A handwritten note in Korean, '선율의 변형' (Melodic transformation), is written above the circled note in the second system.

마디 74에서는 기존에 보이던 분산화음형의 반주형태가 간단한 화성반주와 쉼표의 사용으로 더욱 단순해진다. 그리고 성악 선율에서는 *rinforzando*³⁶⁾라는 지시어와 꾸밈음, 셋잇단 음표가 사용되는데 이로써 성악 선율이 강조되어 ‘Soudain mon âme S’éveillera, S’éveillera(나의 영혼이 눈을 뜰 것이다)’ 라고 말하는 화자의 주체할 수 없는 기쁨과 환희를 효과적으로 표현하였다. <악보 24 참조>

<악보 24> ‘Oh! quand je dors’ 마디 73-76

The image shows a musical score for measures 73-76 of 'Oh! quand je dors'. The top staff is the vocal line, starting at measure 73 with the tempo marking 'a tempo cresc.'. It features a 'rinforzando' section from measure 74 to 75, indicated by a bracket and the word 'rinforzando'. The lyrics are: 'Shall leap to flame with-in my heart, Sou-dain mon â-me S'i-veil-le-ra,'. The bottom staff is the piano accompaniment, marked 'a tempo'. It includes the instruction 'tre corde' and '단순해진 반주부' (simplified accompaniment part). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4.

coda부분인 마디 85-93의 성악 선율은 F₄ 음정에서부터 순차 상행하여 곡의 분위기를 고조시킨다. 여기서 지시어 *dolcissimo*(매우 부드럽게)와 *morendo*(점점 약하게, 사라지듯이)가 사용으로 마디 89부터 시작되는 G#₅ 음정의 12박에 이르는 매우 긴 프레이즈를 효과적으로 표현할 수 있도록 하였다. 이때의 G#₅음정은 음역이 높고 프레이즈가 매우 길 뿐만 아니라 매우 작은 음량으로 노래해야 하므로 성악가는 이 부분의 효과적인 연주를 위하여 미리 일정한 양의 호흡을 내 뱉는 연습을 선행하여야 한다.

36) 하나의 음표나 화음을 갑자기 세게 연주하라는 뜻의 지시어.

반주부는 *ppp*의 아주 어린 셈여림으로 성악선율을 이어받아 E장조의 I 화음을 분산화음 형태로 연주하며 계속 꿈을 꾸는듯한 조용하고 편안한 느낌을 마무리된다. <악보 25 참조>

<악보25> 'Oh! quand je dors' 마디 85-93

85 *dolcissimo* 86 87 *morendo* 88

as Lau - ra came to Pe - trarch of yore!
comme à Pé - trar - que ap - pa - rais - sait Lau - ra!

ppp *ritenuto* *ppp*

89 90 91 92 93

PPP

E; I

4) *Enfant, si j'étais roi* (내가 만약 왕이라면)

(1) 시 번역

Enfant, si j'étais roi,
je donnerais l'empire,
Et mon char, et mon sceptre, et mon
peuple à genoux,
Et ma couronne d'or, et mes bains
de porphyre,
Et mes flottes à qui la mer
me peut suffire,
Pour un regard,
pour un regard de vous,
un regard de vous!

Si j'étais Dieu,
la terre et l'air avec les ondes,
Les anges, les démons courbés
devant ma loi,
Et le profond Chaos aux
entrailles fécondes,
L'éternité, l'espace et les cieux
et les mondes,
Pour un baiser, pour un baiser de toi,

Un baiser de toi,
Un baiser de toi!

내 사랑, 만약 내가 왕이라면
나는 나의 영토를 줄것이다,
나의 수레, 나의 왕권, 내 앞에
무릎을 꿇는 백성들까지도.
나의 황금 왕관과 반암석으로 만든 옥조
마저 버릴것이고,
바다조차도 족히 채울 수 없는
나의 함대들도,
한 번의 눈길, 당신의 단 한번의
눈길을 얻기 위해서라면,
눈길을 얻기 위해서라면!

만약 내가 신이라면,
대지와 물결치는 대기,
나의 법 앞에 고개숙이는
천사들과 악마들,
그리고 마음속의 깊은 혼란과 변민,

영원과 우주, 하늘과 세계를 포기할 수
있소,
한번의 입맞춤, 당신의 입맞춤을
받기 위해서라면,
당신의 단 한번의 입맞춤,
당신의 단 한번의 입맞춤!

이 시는 2연 6행으로 구성되어있고 규칙적인 각운은 가지지 않지만 1연의 1,3,4행과 2연의 6,8,9행이 각각 -re와 -des라는 동일한 각운을 사용하고 있다. 그리고 2연의 6,8,9행과 7,10행이 각각 -des와 -oi라는 동일한 각운을 사용한다. 이 시들은 앞서 분석한 시들과 같이 ‘사랑’을 주제로 하고 있으며 리스트가 곡을 붙인 위고의 시들 중 가장 열정적이고 헌신적인 사랑을 표현하고 있다. 그리고 곡의 분위기 또한 가장 경쾌하고 힘차다. 시의 운율은 다음과 같다. <표 8 참조>

<표8> ‘Enfant, si j’étais roi’의 시의 운율

1연	1행	2행	3행	4행	5행
각운	a	b	a	a	c
단어	l’empire 제국, 왕국	genoux 무릎꿇다	porphyre 반암석	suffire ~에 충분하다	vous 당신들이
2연	6행	7행	8행	9행	10행
각운	c	d	c	c	d
단어	ondes 파도	loi 법	fécondes 번식력이 강한	mondes 세상	toi 그대, 당신

(2) 형식

변형 유절 형식의 이 곡은 *p*로 시작되는데 시의 분위기에 따라 *ff*까지의 다양한 셈여림이 적절하게 사용되어 경쾌하고 익살스러운 분위기가 효과적으로 나타난다. 성악 성부의 음역은 최저음 F₄ 에서 최고음 A₅로 넓고 고음역에서 4박 이상을 지속하는 경우가 많아 성악가에게 충분한 에너지를 요구하는 곡이다.

4/4박자의 Quasi Allegro moderato(약간 빠른 빠르기로)로 연주되며 총 66마디로 구성되어 있으며 크게 A와 A'로 나누어진다. 그리고 다시 A 부분은 a와 b로, A'부분은 a'와 b'로 나누어지는데 coda를 포함하고 있다. 이 곡의 조성은 A_b 장조로 b와 b' 부분에서 잦은 전조를 보인다. <표 9 참조>

<표9> 'Enfant, si j'étais roi'의 음악적 구성

형식	A		A'		
구분	a	b	a'	b'	coda
마디	1-11	12-30	30-40	41-59	60-66
조성	A _b :F	F:-A-A _b	A _b :F	A _b :F#:-D: g:-E _b -E	A _b
빠르기	Quasi Allegro moderato				
박자	4/4				
음역	 F ₄ -A ₅				

㉠ A 부분 (마디 1-30)

a부분은 으뜸화음으로 이루어진 2마디의 전주부로 시작되는데 명랑하고 익살스러운 느낌을 표현해준다. 반주부의 윗성부는 8분음표의 리듬형이 규칙적으로 연주되고 아랫 성부는 장난끼 넘치는 리듬이 오스티나토 형식으로 반복된다. 마디 3부터는 반주부의 화성과 중복되는 C₅음으로 성악 선율이 시작되는데 A_b 4 음정부터 3도의 도약 진행을 함으로써 왕의 당당함을 표현한다. <악보 26 참조>

<악보26> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 1-5

Quasi Allegro moderato

VOICE

p My En -

PIANO

p 으뜸화음 규칙적인 8분음표 리듬형

un poco marcato

p 오스티나토 형식

mf

child, were I a king, em - pires would I sur -
 fant, si j'é - tais Roi, je don - ne - rai s l'em -

성악 선율을 잘 살펴보면 각 마디의 중요 단어들인 긴 음가나 셈여림의 변화 등을 통해 강조되고 있는 것을 알 수 있다. 특히 명사형의 단어들이 강조되었는데 마디 4의 'roi(왕)'이라는 시어는 E♭ 5음의 3박자 지속으로, 마디 5-6의 'empire(제국)'는 A♭ 5 음의 4박자 지속과 옥타브 도약, 마디 8의 'char(수레)'는 F♭ 5음의 두박자 지속, 마지막으로 마디 10의 'people(백성)'은 C♭ 5의 두박자 지속과 *f*로 강조되었다.

<악보 27 참조>

<악보27> 'Enfant, si j'étais roi' 마디 3-10

The image shows a musical score for the song 'Enfant, si j'étais roi'. It consists of two systems of music. The first system shows measures 3 to 6. The vocal line has lyrics: 'child, were I a king, empires would I sur-'. The piano accompaniment features a steady bass line. The second system shows measures 7 to 10. The vocal line has lyrics: 'ren-der, And my scep-tre and pi-ry, Et mon char-et mon'. The piano accompaniment continues with a similar bass line. There are two circled notes in the vocal line: one on the word 'roi' and another on the word 'scep'.

b부분은 F장조로 전조되고 마디 11의 약박부터 피아노의 윗성부와 아랫성부 모두가 3화음을 연주하는 2마디의 간주로 시작된다. 이것은 크고 화려한 트럼펫 소리를 연상케 하여 왕으로서의 위엄과 화자의 사랑에 대한 욕망을 묘사한다. 성악 선율은 앞서 진행된 마디 12-13의 반주부를 모방하는 선율이 사용되고 마디 15의 'd'or(황금)이라는 시어에서 C#5음으로 변화되면서 A장조로 전조된다. <악보 28 참조>

<악보28> 'Enfant, si j'étais roi' 마디 12-15

성악 선율은 마디 18부터 마디 22까지 E₅음을 시작으로 E₅-F₅-G₅-A₅까지 순차 상승하여 마디 22에서 A₅ 장조로 다시 전조된다. 성악 선율이 상승하는 동안 쉼여림도 *mf-f-ff*로 발전하고 마디 21의 'mer(바다)'라는 시어를 G₅음과 다섯 박에 이르는 긴 박자를 사용하여 강조하였는데 이것으로 사랑하는 사람을 위해 바다까지도 바칠 수 있다고 말하는 화자의 사랑에 대한 열정을 강렬하게 표현하고 있다. <악보 29 참조>

<악보29> 'Enfant, si j'étais roi' 마디 16-24

The musical score consists of three systems of music. The first system (measures 16-18) features a vocal line with lyrics: "and my palace of splendour, My / et mes bains de porphyre, Et mes". The piano accompaniment starts with a *mf* dynamic and includes a *Sea.* marking. The second system (measures 19-21) continues the vocal line: "ships, too, that cleave the ocean / flot - tes à qui la mer". The piano accompaniment is marked *poco a poco* and includes *Sea.* markings. The third system (measures 22-24) shows a key change to A minor and a dynamic increase to *ff*. The vocal line lyrics are: "ocean's flood assunder, / ne peut suffire". The piano accompaniment includes *Sea.* markings and a circled *ff* dynamic marking.

마디 25-30의 선율 진행은 앞부분과 사뭇 다른 진행으로 성악 선율을 강조하고 있다. 앞부분에서 반주부가 먼저 나오고 성악 선율이 뒤를 따랐던 반면에 이 부분에서는 성악선율이 먼저 제시되고 화음을 붙인 반주부가 선율을 진행하는 형태의 대위법적인 진행이 나타난다. 그리고 *messa voce riten*(절반의 음성으로 느리게)의 지시와 *p*로 급격한 강약의 변화를 주어 ‘pour un regard(당신의 눈길)’ 이라는 시어를 부드럽고 여리게 표현하였다.
 <악보 30 참조>

<악보30> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 25-30

25 *p* *messa voce riten* 성악 선율 먼저 제시 27 *p*

To gain one look,
 Pour un re - gard,

to gain one
 pour un re -

28 *(mp)* *rit.* 29 30

look from you, just one look from you.
 gard de vous, un re - gard de vous.

a tempo *p*

㉔ A' 부분(마디 30-66)

a' 부분은 마디 30에서 마디 40까지로 가사의 음절에 의한 약간의 리듬 변화가 있을 뿐 가사의 내용, 성악 선율, 형식 등에 있어서는 A부분과 매우 비슷하다. 그러나 반주부의 음역은 A부분에 비하여 더욱 확대되었고 A부분의 음량이 *p*로 시작하는 것에 비하여 a' 부분은 *f*로 시작되고 *ff*로 더욱 강해진다. 이로 인해 곡의 규모가 A부분에 비해 훨씬 확대되고 화려해졌다는 것을 알 수 있다. <악보 31 참조>

<악보31> 'Enfant, si j'étais roi' 마디 2-6, 32-35

The image displays two systems of a musical score. The first system covers measures 2-6, and the second system covers measures 32-35. Each system includes a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The vocal line features lyrics in English and French. The piano accompaniment consists of chords in the right hand and a rhythmic bass line in the left hand. Dynamic markings such as *p*, *mf*, *f*, and *ff* are present throughout the score.

System 1 (Measures 2-6):

Vocal line: *p* My child, were I a king, _____ em-pires would I sur-ren-
mf En-fant, si j'étais Roi, _____ je don-ne-rai l'em-pi-

System 2 (Measures 32-35):

Vocal line: *f* And were I God, I'd for-j-feit earth and air and o-
ff Si é-tais Dieu, la terre et l'air a-vec les on-

마디 35에서는 고음인 $A b_5$ 음정이 ff 의 강렬함을 가지고 길게 지속되다가 완전 5도 아래인 $D b_5$ 음으로 하행하는데 이것은 'l'air avec les ondes(물결치는 대기)'까지도 사랑하는 이를 위해 '포기'할 수 있다는 화자의 절절한 마음을 표현한 것이다. 또 마디 36-37에서는 셈여림이 각각 p 와 f 로 극명한 차이를 보이는 것을 알 수 있는데 이것은 'anges(천사)'라는 가사와 'demon(악마)'이라는 가사의 대조적인 의미를 묘사하기 위한 것이라고 할 수 있다.
 <악보 32 참조>

<악보32> 'Enfant, si j'étais roi' 마디 33-38

God, I'd for - feit earth and air and o -
 Dieu, la terre et l'air a - vec les on -

cean, The an - gels and the de -
 des, Les an - ges et les - dé mons -
 cour-

b' 부분인 마디 41-59는 리스트의 초기작품에서 나타나는 화려하고 기교적인 반주부가 잘 나타난 부분이다. 이 부분은 16분음표의 반음계적인 옥타브 도약이 반주부의 아랫 성부에 사용되었고 윗 성부에는 *sfz*(*특별히 강조하여*)의 수직적 화성이 사용되어 두 성부가 대조를 이룬다. 이로써 반주부의 강렬함과 긴장감이 효과적으로 표현되었다.

성악선율은 가사의 의미가 혼돈에서 번민, 영원, 하늘, 세계로 점차 확장됨에 따라 마디 44의 C#₅에서 마디 46의 D_♯₅, 마디 47의 E₅, G#₅, 마디 51의 A_♯₅로 순차 상승하고 *f*와 *ff*로 강렬하게 진행되고 있다. 이 부분은 *f*와 *ff*의 세기로 이 곡의 최고음인 A_♯₅까지 순차적으로 진행되어야 하기 때문에 성악가는 최고음으로 상승하는 동안 음정이 플랫되지 않도록 충분히 호흡하고 효과적인 호흡 지탱을 위하여 노력하여야 한다. <악보 33 참조>

<악보33> 'Enfant, si j'étais roi' 마디 44-52

night, as it groans in cease - less
 os aux en - trail les fê -

18분 음표의
 반음계적
 옥타브 도약

mo - tion des, E - ter - ni -
 con - des, L'é - ter - ni -

ty and space, and the
 té l'es - pace et les

Heav'n of our de - vo - tion,
 cieux et les mon - des,

마디 53에서 마디 59는 피아노 반주가 간소화되고 *p*로 분위기가 전환되어 ‘pour un baiser de toi(당신의 입맞춤을 얻기 위해서라면)’ 이라는 가사를 반복한다. 그리고 이 부분에서 A부분의 마디 25-30과 동일하게 셋잇단음표와 16분음표의 리듬, 그리고 페르마타를 사용함으로써 ‘baiser(입맞춤)’이라는 단어를 부드럽게 표현하였다.³⁷⁾ <악보 34 참조>

<악보34> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 53-59

53 54 55 56 57 58 59

ritenuto a piacere

To win one kiss, Pour un bai - ser, to win one pour un bai -

p

(mp)

kiss from thee, win one kiss from thee, ser de toi, un bai - ser de toi,

a tempo dolcissimo

una corda

37) 주소연. 「가사와 음악과의 관계를 중심으로 본 위고(Victor Hugo) 시에 불인 리스트(Franz Liszt)의 가곡」, (석사학위논문, 서울: 이화여자대학교, 2012), p.85.

coda부분의 성악선율은 앞서 나온 ‘Un baiser de toi!(당신의 단 한번의 입맞춤)’이라는 가사를 *pp*로 부드럽고 여리게 반복한다. 이때 ‘baiser(입맞춤)’이라는 시어와 ‘toi(당신)’이라는 시어를 6박과 5박으로 길게 연주하여 화자가 사랑하는 오직 ‘당신’의 ‘입맞춤’만을 간절히 원한다는 것을 강조하는 효과를 준다. 반주부는 *dolcissimo*와 *una corda*로 A b 장조의 I, vi의 분산 화음이 아르페지오 형태로 연주되며 다시 I 도로 돌아와 *ppp*의 섬여림으로 부드럽고 조용히 마무리된다. <악보 35 참조>

<악보35> ‘Enfant, si j’étais roi’ 마디 59-66

thee, for one kiss from
toi, un bai - ser de

a tempo dolcissimo
una corda
A b; I vi

thee!
toi!

pp *ppp*

Ⅲ. 결 론

본 논문은 프란츠 리스트의 프랑스 가곡 중 빅토르 위고의 시에 의한 4개의 가곡인 ‘매력적인 들판이 있다면(S’il est un charmant gazon)’, ‘어떻게 하면(Comment, disaient-ils)’, ‘내가 잠들었을 때(Oh! quand je dors)’, ‘내가 만약 왕이라면(Enfant, si j’étais roi)’을 시에 대한 해석과 운율, 형식, 화성, 조성, 선율, 리듬, 반주형태를 중심으로 분석하였다.

빅토르 위고의 시에 의한 리스트의 4개의 가곡은 모두 ‘사랑’이라는 주제를 가졌고 그의 묘사적이고 풍부한 시어의 표현이 리스트의 서정적인 선율과 풍부한 화성과 완벽히 조화를 이룬 아름다운 프랑스 가곡이다. 이 곡들은 1842년에서 1844년 사이에 작곡되었고 4곡 모두 1859년에 편곡되었다. 이러한 편곡으로 인해 지나치게 기교적이고 화려했던 반주부는 단순해지고 성악 선율의 서정성은 더욱 증가 하였다.

프란츠 리스트는 시를 효과적으로 표현하기 위하여 규칙적인 운율과 불규칙적인 운율을 적절히 사용하였는데 제 2곡인 ‘어떻게 하면(Comment, disaient-ils)’과 제 3곡인 ‘내가 잠들었을 때(Oh! quand je dors)’가 규칙적인 각운을 사용하였고 제 1곡인 ‘매력적인 들판이 있다면(S’il est un charmant gazon)’과 제 4곡인 ‘내가 만약 왕이라면(Enfant, si j’étais roi)’은 불규칙적인 각운을 사용하였다. 그러나 네 곡 모두 시의 각운을 강조하기 위하여 동일한 각운이 나타나는 부분에 같은 음이나 리듬을 사용하였고 셈여림이나 리듬 등을 통하여 중요한 시어를 강조하는 효과를 주었다.

각 곡의 조성은 제 1곡의 A b 장조, 제 2곡의 g#단조, 제 3곡의 E장조, 제 4곡의 A b 장조로 되어있고 이 곡들은 모두 3도관계의 전조나 이명동음적 전조가 사용되었는데 이를 통해 가사가 가진 내용에 따라 분위기가 효과적으로 전환되었다. 화성에 있어서는 3화음을 주로 사용하였고 7화음이나 9화

음, 비화성음을 포함한 화음 등이 많이 나타난다. 또 반응계적인 순차진행과 잦은 전조, 많은 지시어들을 사용하여 각 곡이 가진 분위기를 효과적으로 표현하고 음악으로 시를 묘사 하는듯한 느낌을 주었다. 셈여림 또한 *ppp*에서 *ff*까지 폭넓게 사용하여 시에 나타난 화자의 감정을 세밀하게 표현하였다.

리듬은 4곡 모두 반주부에 오스티나토 리듬을 사용하였고 동일한 멜로디를 사용하되 반복되는 악구에 있어서는 시어에 따라 리듬 배치를 다르게 하였다. 또 긴 리듬과 고음역의 음정으로 시어를 강조하기도 하였다.

반주부에 있어서는 4곡 모두 전주와 간주, 후주를 가지고 있으며 ‘어떻게 하면(Comment, disaient-ils)’, ‘내가 잠들었을 때(Oh! quand je dors)’, ‘내가 만약 왕이라면(Enfant, si j'étais roi)’ 이 세곡은 coda를 포함 하고 있다.

이 곡들의 선율은 다양한 형태를 가지는데 그중 전체적으로 넓은 폭의 음역을 가지고 긴 리듬에 걸쳐 연결되는 프레이즈와 중요 단어에 배치되는 긴 음가의 고음, 그리고 도약진행 하는 선율의 사용 등이 두드러진다. 이러한 부분을 효과적으로 연주하기 위하여 성악가는 탁월한 호흡 조절능력과 넓은 음역을 소화할 수 있는 숙련된 테크닉을 가져야 한다. 그리고 리스트가 표기해놓은 섬세한 악상 표기와 기복이 심한 셈여림을 충분히 인지하여 이 곡들이 가진 풍부한 감정 표현을 모두 표현할 수 있도록 해야 한다.

본 논문을 통하여 리스트 특유의 서정적이고 낭만적인 선율이 표현적이고 풍부한 어휘를 가진 위고의 시에 결합된 4개의 가곡을 연주함에 있어 도움이 되기를 바란다.

참 고 문 헌

[단행본]

- 김혜정. 『성악박사 김혜정의 발성법 강의노트』. 도서출판 작은우리, 2001.
- 민은기·신혜승. 『서양 음악의 이해』. 서울: 음악세계, 2006.
- 박홍순. 『소설과 역사, 빅토르 위고와 조르주 상드를 중심으로』. 서울: 청
동거울, 2002.
- 박인효. 『프랑스 시와 시인론』. 광주: 조선대학교 출판부, 2001.
- 세광출판사. 『세광음악가 전집- 리스트』. 서울: 세광출판사, 1977.
- 이규식. 『빅토르 위고. 시대의 우렁찬 메아리』. 서울: 건국대학교 출판부,
1996.
- 이규식. 『프랑스 시인들』. 대전: 한남대학교 출판부, 1994

[외국서적]

- Frits, Noske. *French song From Berlioz to Duparc*. New York: Dover
Publications, 1970.
- Merrick, Paul. *Revolution and Religion in music of Liszt*. New York:
Cambridge University press 1987.
- Huneker, James. *Franz Liszt*. New York: Charles Scribner's sons,
1911.
- Sacheverell Sitwell, *Liszt*. New York: Dover Publication.Inc, 1967.
- Seale, Humphrey. *The Music of Liszt*. New York: Dover, 1966.

[번역서]

- Grout, Donald Joy. *A History of Western Music* 『서양음악사』. 서우석·

- 문호근 역. 서울: 심설당, 1972.
- Kimbell, Carol. *Song* 『Song』. 채은희 역. 서울: 도서출판 형설, 2007
- Maurois, Andre. *Victor Hugo* 『빅토르 위고』, 최병권 역. 서울: 우석 출판사, 1998.
- Miller, Richard. *Training Soprano Voices* 『소프라노를 위한 성악기법』. 황화자 역. 서울: 성신여자대학교 출판부, 2004.
- Seale, Humphrey. *The Music of Liszt* 『리스트의 음악세계』. 김경임 역. 대구: 계명대학교 출판부, 1992.

[학위논문]

- 김소현. “Victor Hugo의 시에 의한 Franz Liszt의 4개의 Mélodie에 관한 연구”. 서울대학교 석사학위논문, 2012.
- 김지아. “Franz Liszt의 가곡 연구-Victor Hugo의 시에 의한 4개의 가곡을 중심으로”. 숙명여자대학교 석사학위논문, 2004.
- 김지연. “Victor Hugo 시에 의한 Franz Liszt의 네 개의 가곡 연구: 피아노 반주부를 중심으로”. 성신여자대학교 석사학위논문, 2011.
- 주소연. “가사와 음악과의 관계를 중심으로 본 위고(Victor Hugo) 시에 붙인 리스트(Franz Liszt)의 가곡”. 이화여자대학교 석사학위논문, 2012.
- 유에스더. “Victor Hugo의 시에 의한 Franz Liszt의 4개의 가곡에 대한 연구”. 중앙대학교 석사학위논문, 2010.
- 이선민. “Franz Liszt 가곡의 연주해석: Victor Hugo의 시에 의한 4개의 Mélodie를 중심으로”. 계명대학교 석사학위논문, 2010.
- 이선영. “Franz Liszt의 가곡 <Tre sonetti di Petrarca> 반주 연구”, 성신여자대학교 석사학위논문, 2009.
- 이팔형. “Victor Hugo의 시에 의한 Franz Liszt의 4개의 Mélodie에 관한 연

- 구”, 가톨릭대학교 석사학위논문, 2003.
- 주현미. “Victor Hugo의 시에 의한 Franz Liszt의 4개의 Mélodie 연구”. 창원대학교 석사학위논문, 2009
- 황인화. “Franz liszt의 Victor hugo의 시에 의한 4개의 Mélodie에 관한 연구”, 부산대학교 석사학위논문, 2012.

[국내사전]

세광음악출판사 편집국 편. 「음악대사전」. 서울: 세광음악출판사, 1996.

[외국사전]

Stanley Sadie. “Liszt, Franz“, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Vol.14. second edition. London: MAcMillan Publishers, 2001.

[잡지]

Cooper, Martin. *Liszt as a song writer*. Music and letters, vol.19, 1988.

Douglas, John. *Liszt as a song composer*. New York: NATS Bulletin, 1987.

[악보]

Liszt, Franz. *Franz Liszt Thirty Songs*. Edited by Carl Armbruster, New York: Dover, 1911.

Liszt, Franz. *25 songs German Vol.II*, New York: International Music Company, 1998.

ABSTRACT

A study of Franz Liszt's 4 Mélodies on poem Victor Hugo

Lee, So Myung

Department of Music(vocal)

The Graduate School of

Sungshin Women's University

This study is an analysis of Franz Liszt's 4 melodies with the words of Victor Hugo(1802-1885).

Franz Liszt(1811-1886) was born in Raiding, Hungary. He was a progressive and innovative composer and pianist, leading Romanticism in the 19th century. Throughout his whole life, Franz Liszt built up his own literary and philosophical knowledge, and developed an understanding of religion. These were obtained by his diverse experiences in Germany, France, and Italy. Based on his background knowledge and understanding, Franz Liszt could express various musical dictions.

Franz Liszt's 4 *Méodies* in this study were taken from Victor Hugo's representative collection of lyric poems. The first Melody, 'S'il est un charmant gazon' was chosen from 'Les Chantes Crepuscule' released in 1835. The second *Méodies*, 'Comment, disaient-ils' and the third, 'Oh! quand je dors' were taken from 'Les Rayons et les Ombres' released in 1840. Lastly, the fourth melody, 'Enfant, si j'étais roi' was extracted from 'Les Feuilles d'Automne' released in 1831. All these lyric poems are filled with abundant poetic emotions and romance, and their common theme is love.

Liszt's melodies which were taken from Hugo's poems have certain characteristics. They have a rich chord, exuberant accompaniment, and lyrical melodies. Also by using frequent modulations, diverse instructions, and the wide range of dynamics, the narrator's emotions are well expressed in the melody. Liszt's romantic and lyric melody is perfectly in harmony with Hugo's poems which are descriptive and remarkably expressive.

This study may help investigate the attention points when playing and analyzing these dynamic songs with various melodies.