

저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 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](#)

매 민 수 교수 지도
석사학위 청구논문

괴테의 시 「그 나라를
아시나요」에 의한 베토벤,
슈베르트, 리스트, 슈만, 볼프의
가곡 비교 연구

2014

성신여자대학교 대학원

반 주 학 과

김 아 영

괴테의 시 「그 나라를
아시나요」에 의한 베토벤,
슈베르트, 리스트, 슈만, 볼프의
가곡 비교 연구

매민수 교수 지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2014년 5월

성신여자대학교 대학원

반주학과

김아영

인 준 서

김아영의 석사학위 논문으로 인준함

2014년 5월

심사위원.....인

심사위원.....인

심사위원.....인

성신여자대학교 대학원

논문개요

독일의 대문호 괴테(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)는 질풍노도, 고전주의, 낭만주의의 세 시대에 걸쳐 활동한 문학가로서 다양하고 폭넓은 작품들을 남겼다. 그의 작품은 여러 음악가들에게 영감을 주면서 그의 시를 바탕으로 한 많은 작품들이 탄생되며 독일 가곡에 지대한 영향을 끼쳤다. 이러하여 괴테의 시 186편이 음악 작품화 되었으며, 가곡의 수는 2600여곡에 달한다.

그의 대표적인 교양소설 「빌헬름 마이스터의 수업시대(Wilhelm Meisters Lehrjahre)」에 전반적으로 나오는 서정시들이 많은 작곡가들에 의해서 작곡이 되었고 특히, 제3편에 나오는 <Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)>는 많은 작곡가들에 의해서 가곡으로 작곡되었다. 이 시에 곡을 붙인 대표적인 작곡가들은 고전주의 작곡가 베토벤(L.v.Beethoven, 1770-1827), 낭만주의 작곡가 슈베르트(F. Schubert, 1797-1828), 슈만(R. Schumann, 1810-1856), 리스트(F. Liszt, 1811-1886), 볼프(H. Wolf, 1816-1903) 등이 있다. 특히 슈베르트는 60여편, 볼프는 51편의 괴테의 시에 의한 작품을 남겼다.

본 논문에서는 <Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)>시에 의한 작품을 분석하였다. 대표적인 다섯 작곡가들의 작품을 분석하기에 앞서 시대적 흐름에 따른 괴테의 문학 세계와 <빌헬름 마이스터의 수업시대>의 배경과 줄거리를 파악하고, 이 시가 가지고 있는 시어의 상징적인 의미와 율격과 운율의 특징을 고찰하므로 운율과 율격이 음악과 어떠한 상관 관계를 가지고 있는지 알아보았다. 또한 각 곡마다 형식, 조성, 선율, 화성, 반주 형태는 어떻게 나타나고 있는지 분석하여 시대적인 변화와 함

께 같은 시를 가지고 음악에서는 어떠한 공통점과 차이점을 가지고 있는지 비교 연구해보았다.

각 작곡가들이 기본 율격을 적용시켰으나 각자의 주관성에 따라 변화가 나타나기도 했다. 베토벤과 슈베르트는 비교적 율격적인 면을 더 중시하여 그것을 기초로 리듬상의 변화를 적용하여 처리하였고, 슈만은 율격의 원칙에 따르면서 리듬상의 변화도 중요시하였고, 리스트는 각 절마다 각기 다른 반주 구성을 취하고 있다. 그리고 볼프는 기본 율격의 틀 안에서 낭송할 때 생가는 리듬의 변화를 선율에 적용시켜 시와 음악이 이상적인 형태를 만들어냈다.

목 차

논문개요

I. 서 론	1
II. 시대에 따른 괴테의 문학세계	3
1. 질풍노도 시대의 괴테 문학	3
2. 고전주의 시대의 괴테 문학	4
3. 낭만주의 시대의 괴테 문학	6
III. 소설 「빌헬름 마이스터의 수업시대」	9
1. <빌헬름 마이스터의 수업시대>의 배경과 줄거리	9
2. 등장인물 분석	12
1) 빌헬름	12
2) 미농	12
3) 하프너	13
4) 필리네	13
IV. <Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)>	14
1. 배경 및 의미	14
2. 시어의 상징적 의미	16
3. 시의 율각과 운율	18

V. <Kennst du das Land> 작곡가에 따른 음악 분석	21
1. 베토벤 <Mignon>	21
2. 슈베르트 <Mignons Gesang>	32
3. 리스트 <Mignons Lied>	43
4. 슈만 <Kennst du das Land>	59
5. 볼프 <Mignon>	66
VI. 결 론	81

부록

참고문헌

ABSTRACT

표 목 차

<표 1> 「Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)」의 각운 비교	18
<표 2> 약강격의 율격 구조	19
<표 3> 베토벤 <Mignon> 곡의 구조	22
<표 4> 베토벤 <Mignon>의 1·2행 마디 구조	24
<표 5> 슈베르트 <Mignons Gesang> 곡의 구조	33
<표 6> 리스트 <Mignons Lied> 곡의 구조	44
<표 7> 리스트 <Mignons Lied>의 5·11행<Kennst du es wohl> 마디 구조 비교	53
<표 8> 슈만 <Kennst du das Land> 곡의 구조	60
<표 9> 볼프 <Mignon> 곡의 구조	67

악보목차

<악보 1> Beethoven, <Mignon> 마디1-8	23
<악보 2> Beethoven, <Mignon> 마디9-11	25
<악보 3> Beethoven, <Mignon> 마디12-17	26
<악보 4> Beethoven, <Mignon> 마디18-22	27
<악보 5> Beethoven, <Mignon> 마디23-39	28
<악보 6> Beethoven, <Mignon> 마디61-71	29
<악보 7> Beethoven, <Mignon> 마디72-78	30
<악보 8> Beethoven, <Mignon> 마디95-98	31
<악보 9> Schubert, <Mignons Gesang> 마디1-4	34
<악보 10> Schubert, <Mignons Gesang> 마디6-10	35
<악보 11> Schubert, <Mignons Gesang> 마디11-14	36
<악보 12> Schubert, <Mignons Gesang> 마디15-18	37
<악보 13> Schubert, <Mignons Gesang> 마디19-25	38
<악보 14> Schubert, <Mignons Gesang> 마디30-40	39
<악보 15> Schubert, <Mignons Gesang> 마디41-51	40
<악보 16> Schubert, <Mignons Gesang> 마디52-55	41
<악보 17> Schubert, <Mignons Gesang> 마디60-81	42
<악보 18> Liszt, <Mignons Lied> 마디1-3	45
<악보 19> Liszt, <Mignons Lied> 마디4-12	47
<악보 20> Liszt, <Mignons Lied> 마디13-15	48
<악보 21> Liszt, <Mignons Lied> 마디16-29	49
<악보 22> Liszt, <Mignons Lied> 마디30-36	51

<악보 23> Liszt, <Mignons Lied> 마디37-42	52
<악보 24> Liszt, <Mignons Lied> 마디9-12	52
<악보 25> Liszt, <Mignons Lied> 마디47-52	53
<악보 26> Liszt, <Mignons Lied> 마디63-66	54
<악보 27> Liszt, <Mignons Lied> 마디67-72	55
<악보 28> Liszt, <Mignons Lied> 마디73-83	56
<악보 29> Liszt, <Mignons Lied> 마디84-92	57
<악보 30> Liszt, <Mignons Lied> 마디50-52	58
<악보 31> Liszt, <Mignons Lied> 마디99-102	58
<악보 32> Schumann, <Kennst du das Land> 마디1-9	62
<악보 33> Schumann, <Kennst du das Land> 마디10-13	62
<악보 34> Schumann, <Kennst du das Land> 마디11-20	64
<악보 35> Schumann, <Kennst du das Land> 마디27-33	64
<악보 36> Schumann, <Kennst du das Land> 마디52-62	65
<악보 37> Schumann, <Kennst du das Land> 마디76-81	65
<악보 38> Wolf, <Mignon> 마디1-8	69
<악보 39> Wolf, <Mignon> 마디9-12	70
<악보 40> Wolf, <Mignon> 마디13-16	70
<악보 41> Wolf, <Mignon> 마디17-20	71
<악보 42> Wolf, <Mignon> 마디21-31	73
<악보 43> Wolf, <Mignon> 마디32-36	74
<악보 44> Wolf, <Mignon> 마디35-46	75
<악보 45> Wolf, <Mignon> 마디51-57	76
<악보 46> Wolf, <Mignon> 마디74-91	77
<악보 47> Wolf, <Mignon> 마디92-97	79

<악보 48> Wolf, <Mignon> 마디113-122	79
<악보 49> Wolf, <Mignon>마디5-8,41-44,9-12,45-48,14-16,55-57 ..	80

I. 서 론

독일의 대문호 괴테(Johann Wolfgang von Goethe)는 가곡 작곡가들에게 많은 자극을 불러 일으켰다. 특히, 질풍노도 시대를 포함하는 18C부터 낭만주의 시대를 이르는 19C까지 걸쳐 쓰여진 그의 서정시는 당시에 많은 작곡가들이 예술 가곡으로 승화시켜 음악 예술에 지대한 영향을 끼쳤다. 또한 작곡가들에게 음악적인 상상력을 제공해 주었을 뿐만 아니라, 예술 가곡의 성립과 발전에 기여할 수 있었다.¹⁾

그의 대표적인 교양소설 「빌헬름 마이스터의 수업시대(Wilhelm Meisters Lehrjahre)」에 나오는 11편의 서정시 중에 9편을 가지고 전반적으로 작곡한 사람은 슈베르트, 슈만, 볼프이며 이외에 많은 작곡가들도 전체의 시 중에 발췌해서 작곡하였다. 제3편에 나오는 서정시 <Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)> 또한 독일의 많은 작곡가들에 의해서 가곡으로 작곡되었다.

본 논문에서는 그중에 많이 연주되고 있는 대표적인 고전주의 작곡가 베토벤(L.v.Beethoven, 1770-1827), 낭만주의 작곡가 슈베르트(F. Schubert, 1797-1828), 슈만(R. Schumann, 1810-1856), 리스트(F. Liszt, 1811-1886), 볼프(H. Wolf, 1860-1903)의 작품으로 한정해서 비교 연구해보며, 같은 시를 가지고 서로 어떻게 곡을 다루었는지 살펴보고자 한다.

괴테의 문학세계와 <빌헬름 마이스터 수업시대>의 내용과 성격을 먼저 고찰하며, "Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)"시의 가사를 번역하고 상징적인 의미와 운율과 율격에 대한 비교 연구하며, 작곡년도 별로 각 작곡가들을 나열해서 각 작곡가들이 이 시를 가지고 어떻게 음악적으로

---

1) 김미영, "괴테의 리트 미학", 「음악이론연구」, 12 (1999), 28.

로 적용했는지를 비교 분석하고자 한다. 그래서 각 작곡가들의 율격 처리, 상징어에 따른 음악 표현 방식, 선율 진행, 반주와의 관계, 화성 진행을 살펴보고 공통점과 차이점을 비교한다.

이러한 시의 율격과 운율의 처리 및 시 속의 음악적 요소의 연구를 통해 시의 내용을 더욱더 이해하고 각 작품의 시와 음악의 관계를 고찰해보고자 한다. 그래서 이 곡을 연주하는데 있어서 시의 의미와 운율을 분석하여서 음악적으로 연주할 때 도움이 되고자 한다.

II. 시대에 따른 괴테의 문학세계

1. 질풍노도 시대의 괴테 문학 (1770~1785)

18세기의 유럽은 그 당시 계몽 사상이 지배하므로 문학이 기존의 체제를 발전적으로 표현했다면, 독일은 영국과 프랑스, 이탈리아의 문화적 영향을 받아들여지는 시대가 되면서, 법학을 전공한 괴테는 문학에 더 관심을 가지게 되었다.

1770년에 괴테는 헤르더(Johann Gottfried von Herder, 1744-1803)를 알게 되어, 그의 영향으로 독일의 민족 문화와 고딕 건축에 관심을 가지면서 동시에, 그와의 만남으로 인해 질풍 노도(Sturm und Drang)의 계기를 맞게 되었다. 그리하여 인간이 가지고 있는 감정의 본질을 회복하려는 새로운 운동을 시작하게 된다.²⁾

인간은 단순히 정신과 육체로 분리될 수 있는 이원론적 존재가 아니라, 영혼, 육체, 정신의 통일체라는 견해가 질풍노도의 사상적 토대가 되었다고 볼 수 있다.³⁾

이 시기에 괴테는 소설 「Götz von Berlichingen (괴쯔)」, 「Faust(파우스트)」를 만들기 시작하고, 그가 1774년에 출간한 <젊은 베르테르의 슬픔>은 그의 소설로서 질풍노도의 최고봉이라 할 수 있다. 실연과 사회적 좌절을 극복하지 못하고 자살하는 한 젊은 변호사의 비극과 그의 내면에 대한 세밀한 묘사가 표현된 이 작품은 단순한 사랑의 고뇌를 초월하여 자유와 감정의 강한 의지로 당시의 독자들을 열광시켰다.⁴⁾

---

2) 이미영, "Schubert의 예술가곡 Gretchen am Spinnrade와 Erlkönig에 대한 연구," (경북대학교 석사학위 논문, 2008), 7.

3) 김성곤, 「독일 문학사」, (서울: 글로벌콘텐츠, 2011), 77.

4) 한국 괴테 협회 편, 「괴테 연구」(서울: 문학과 지성사, 1983), 14-15.

이외의 작품 중 '5월의 노래(Mailed)'와 '제젠하임 가곡집(Sesenheimer Lieder)', '환영과 이별(Willkommen und Abschied)' 등이 있으며 그와 같은 수많은 서정시를 남기며, 독일 문학에 새로운 바람을 불어 넣었다.⁵⁾

1774년에는 인간과 동물을 형태학상 생물의 유기적 단위로 분류한 약간 골(Zwischenkieferknochen)의 발견학자로서 과학사에 이름을 남기게 되었다. 이 시기에 쓰여진 작품은 '밤의 상념(Nachtgedanken)', '술잔(Der Becher)', '리다에게(An Lida)'로 인간의 정신과 감각이 하나로 되어 아름다운 조화를 이루고 있고, 우주의 신비를 노래한 답시 '어부(Der Fischer)', '마왕(Der Erlkönig)'과 '미뇽(Mignon)'에서 볼 수 있는 우울한 시 '고독에 몸을 맡기는 사람은(Wer sich der Einsamkeit ergibt)' '눈물을 흘리면서 빵을 먹어 보지 않았던 사람은(Wer nie sein Brot mit Tränen ass)', '그 나라를 아시나요(Kennst du das Land)', '그리움을 아는 자만이(Nur wer die Sehnsucht kennt)' 이 나타난다. 소설은 '우어마이스터(Urmeister), 즉, '빌헬름 마이스터의 연극적 사명(Wilhelm Meisters Theatralische Sendung 1777-1785)'이 쓰여졌다.⁶⁾

2. 고전주의 시대의 괴테 문학 (1785~1805)

괴테는 바이마르에서 약 10년간 행정관으로 일하지만, 1786년에 이탈리아 여행을 떠남으로 샤를로테(Charlotte von Stein)부인과의 관계도 끝을 맺게 된다.

이탈리아 여행은 괴테의 일생에서 가장 중요한 사건이라 볼 수 있는데,

---

5) 클라우스제하퍼, 「괴테」, 황수경 역 (서울: 생각의 나무, 2009), 242.

6) 김미정, "괴테의 시가 독일 예술가곡에 미친 영향," (전남대학교 석사학위 논문, 1998), 9-10.

슈타인 부인과의 관계에 대한 소문, 문학적 불모성의 위협에서 벗어나 새로운 젊음, 새로운 영감, 새로운 열정을 로마에서 찾을 수 있었던 것이다. 그는 고대 문화를 접하므로써 고귀한 단순성과 고요한 위대함을 깨닫고, 고전주의에 대한 중요한 전환점이 되면서 이 시기에 그의 작품들은 자연에 대한 감정을 노래한 내용들이 대부분이었다.⁷⁾

1790년 이탈리아 여행은 환멸만을 주어 시적 창조의 충동도 감소되고, 괴테는 다시 자연의 연구에 몰두하게 되는데 '식물의 변형(Die Metamorphose der Pflanze)'을 비롯한 동물의 형태학을 시도한 것도 이 시기의 일이었다. 그의 자연 연구에서 가장 노작이라 볼 수 있는 '색채론(Farbenlehre)'은 그의 직관적 종합적 정신사적인 관찰 태도가 중대한 의미를 갖는 작품이었다.⁸⁾

또한, 이 시대는 괴테와 셸러에 의해 대변되는데, 서로가 협력한 약 10년간 (1794-1805)을 가리키며, 그들의 전기적 자료들과 관련되기 때문이다. 셸러는 칸트 철학을 통해 질풍노도를 극복하고 고전주의로 나아갈 수 있었다고 볼 수 있다. 그들은 11년간을 통해 과학자와 철학자, 현실주의자, 이상주의자, 소박시인과 감상시인 사이에 서로의 의견과 영향이 많은 결실을 맺게 했다.

셸러와 괴테가 1794년도부터 우정을 쌓으며 공동 작업을 시작함으로써 그들은 고전주의 중심이 되었는데, 셸러의 권유로 1795년에 완성한 「빌헬름 마이스터의 수업시대(Wilhelm Meisters Lehrjahre)」는 독일 문학의 가장 위대한 성장소설이다. 주인공이 시민사회에서의 개인이 조화로운 인격으로서 성장하는 것이 주제이며, 빌헬름의 미적 교육을 묘사하고, 질풍노도의 젊은 시절을 보낸 후 점차 고전적, 규율적, 현실적 모습으로 변화

---

7) 강의숙, "F.Schubert와 F.Mendelssohn의 가곡 Suleika 예술적 비교 분석," (성신여자대학교 석사학위 논문, 2012), 8.

8) 김미정, "괴테의 시가 독일 예술가곡에 미친 영향," 10.

되어 목표를 되찾는 모습을 그렸다.⁹⁾

괴테의 1775-1787년까지 완성한 <에그몬트>는 비극적인 생애를 마친 에그몬트 백작을 주인공으로 한 작품으로 그에게 끼친 넓은 의미의 고전주의의 영향을 보여주는 작품이다.¹⁰⁾ 그는 에그몬트를 통해 자신과 같이 낙천적이며 온유하고 매력적인 성격을 창조했다. 그리고 독일 문학의 실로 위대한 드라마 중 하나인 <타우리스의 이피게니에>는 고대 희랍과 근대 독일, 이교도와 기독교, 바이마르와 아테네의 합일 속에서 구현한 걸작이며, 기독교적 성격을 보여준다.¹¹⁾ 행위를 인간의 궁극적인 본질로 이해하는 괴테의 사상이 잘 드러나 있고, 그에게 있어 살아 있는 인간으로서의 본질은 바로 정지해 있는 것이 아니라, 무엇인가를 시도하는 행위 자체가 있음을 알 수 있는 작품은 <파우스트> 이다.

<헤르만과 도로테아>도 <파우스트>와 더불어 괴테의 가장 훌륭한 작품에 속하며, 평화와 혁명이 대조되는 완벽한 전원 서사시로 귀족 청년에게 구혼을 받아 결혼하게 되는 한 피난 소녀의 이야기가 담겨있고, 세계 문학 가운데서 가장 우아하며 감동을 주는 전원시 중에 하나이다.

3. 낭만주의 시대의 괴테 문학 (1798~1830)

고전주의에 이어 낭만주의 시대에 접어들며 괴테는 유럽 문학에서 최고의 자리에 오르지만 시간이 지날수록 그의 글이 지녔던 고전주의적 완결성과 구체성에서 멀어져감으로, 글이 느슨하고 때로는 종잡을 수 없는 구

---

9) 김승욱 편, 「독일 문학사」(서울: 우삼출판사, 1992), 88.

10) 고익환, 「독일 문학사」, (대구대학교 출판부, 1996), 115.

11) 김승욱 편, 「독일 문학사」, 87.

조를 띄게 되었다.¹²⁾

18세기 말부터 19세기 전반 유럽에서 유행한 낭만주의는 고전주의의 완결성에 반대되는 감성의 해방, 무한에 대한 동경과 불안, 질서와 논리에 대한 반항을 특징으로 하는 문학사조이다. 낭만주의자들은 이성적 사유 대신 아름다운 상상의 세계, 무의식과 혼돈, 무질서의 세계를 지향했다.¹³⁾

이에 따라 괴테는 낭만주의의 영향으로 그의 문체와 사상을 원숙하게 하여 그는 보다 비합리적으로 되었고 그의 언어는 보다 다채롭게 되었다.¹⁴⁾

1809년에 출간한 <친화력>은 윤리적 메시지를 담은 소설로서, 인간은 내부의 부름에 충실해야 하고 자신 속에 있는 법칙의 명령에서 벗어나려 하면 파멸하게 된다는 사실을 강조하고 있는 내용이다. 낭만주의 시대의 절정에 켜여진 이 작품은 괴테의 가장 고전주의적 메시지인 정신과 감정의 균형을 정식화시켰다고 볼 수 있으며, 무엇보다 소설에 나타나는 '낭만적 사랑'을 둘러싸고 진행되는 사랑 담론의 폭과 깊이를 보여준다.¹⁵⁾

그리고 '소네트(Sonette)', '판도라(Pandora)' 등의 작품이 완성되었으며, 그는 1811년에 '나의 생애에서 시와 진실(Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit)'의 제1부를 탈고하고 1812년에 2부, 1814년에 3부, 1831년에 4부를 탈고하게 되었다. 1814년에는 동방의 지혜의 세계와 서방의 적극적 정신을 담은 시집인 '서동시집(Der West-östliche Divan)'을 쓰게 되었다. 1826년 아내가 세상을 떠나고 다시 자서전의 일부로서 '이태리 기행(Italienische Reise)'을 정리하고 '파우스트(Faust)' 제2부를 다시 구상하였다.¹⁶⁾

---

12) 김승욱 편, 「독일 문학사」, 90.

13) 김성곤 편, 「독일 문학사」, 120-121.

14) 김승욱 편, 「독일 문학사」, 90.

15) 안삼환, 「괴테, 그리고 그의 영원한 여성들」 (서울대학교 출판부, 2005), 115.

16) 김미정, "괴테의 시가 독일 예술가곡에 미친 영향", 12.

<파우스트>는 질풍노도 시기부터 쓰기 시작해서 고전주의 시대를 거쳐 낭만주의 시대에 이르러 1832년에 완전한 마무리를 할 수 있었기에, 이 작품에서 괴테의 모든 인생변화가 다 들어있다.

말년에 이르며 괴테는 밀린 숙제를 하듯이 대작들을 마무리 하게 되는데, 소설 <빌헬름 마이스터의 방랑시절>을 1829년에 출간하고, 1832년에는 자서전 <시와 진실>을 완성했다.

Ⅲ. 소설 「 빌헬름 마이스터의 수업시대 」

1. 빌헬름 마이스터의 수업시대 배경과 줄거리

이 작품은 1770년대에 쓰기 시작되었으며, 초기에 쓴 원문은 괴테의 생애 동안 출판되지 않으며, 20세기 초에 발견되어 <빌헬름 마이스터의 연극적 사명>이라는 이름으로 출판되었다. 6권으로 되어 있던 <연극적 사명>이 축소되어 <수업시대>는 최초로 4권이 되었고, 이탈리아 여행으로 중단하던 <빌헬름 마이스터의 연극적 사명>을 그의 친구 쉴러의 격려와 비판을 통해 더욱 발전시켜 완성된 모습을 갖추게 되었다.

이 소설은 독일 고전주의 문학의 대표적인 「교양 소설」에 속한다. 교양 소설이란 인간의 내적, 외적 형성 과정을 폭넓은 사회적 영역 내에서 환경적 영향과 지속적으로 대결하는 가운데 끊임없이 파헤치는 한 장르이다. 성격, 줄거리, 풍속의 재미 등이 중심이 되지 않고, 주인공의 인간 형성 과정이 중심이다.¹⁷⁾

괴테가 질풍노도시기에 쓴 작품으로 시민 사회 속에서 개인의 자아실현 및 자기완성의 과정을 보여주고 있는데, 주인공 빌헬름이 연극배우로서의 자기를 실현하고자 하는 모습이 나타난다.

괴테는 평범한 줄거리 속에 많은 다양한 경험의 연관성을 넣어서 당시의 사회사, 문화사적 상황이 그려져 있으며, 이런 배경으로 예술, 교육, 가족, 종교, 경제, 정치, 사회 등의 문제들이 개인의 교양의 문제가 된다는 것을 형상화시켰다.

그가 평생을 두고 매달렸던 인물 빌헬름 마이스터의 발전과정을 통해

---

17) 김종홍, "Goethe의 시 <Kennst du das Land>를 중심으로 한 고전·낭만 작곡가들의 음악어법 비교분석," (연세대학교 석사학위 논문, 1999), 13.

작가는 당대의 예술, 경제, 신분사회, 교육, 종교, 정치 등이 자유로운 시민적 개인의 성숙을 갖는 관련성을 폭넓게 보여주었다. 또한 각각의 삶의 단계들에서 발생하는 문제와 과제들을 보완하기도 하며 배제시키고, 성공과 실패를 경험해서 결국 다양한 삶의 변화 속에서 자신을 극복하며 세상과 화해하는 모습을 제시하는데, 그게 바로 고전주의의 이상인 조화로운 인간상을 구현하고자 했다. 한 젊은이의 발전 과정을 담고 있지만 18세기의 전체 교양의 역사이다.

빌헬름과 미농 그리고 하프너를 중심으로 한 줄거리는 다음과 같다. 유년시절부터 인형극을 보며 성장한 빌헬름은 연극배우 마리안네와 사랑에 빠지게 되지만 그녀의 이중적 사랑행각에 크게 실망하며, 몇 년 후 여행길에 오른 빌헬름은 멜리나가 이끄는 유랑극단에 합류하여 그곳에서 단장에게 학대받는 어린 소녀 미농을 보게 된다. 빌헬름은 미농이 너무 불쌍해 보인 나머지 직접 돈을 지불하여 서커스단으로부터 구출하였으며 미농에게 아버지가 되어 줄 것을 약속하고 데려와 교육을 시키며 헌신적으로 보살피게 된다. 미농은 남매간임을 알지 못하고 사랑에 빠진 남녀 사이에서 태어난 아이로 자신의 의지와는 상관없이 원죄를 짓고 살아야하는 인물이다. 어린 시절, 알지 못하는 무리들에게 납치되어 학대 속에서 자라면서 미농의 마음에는 그리움과 아픔이 가득 차게 되고 몸과 마음이 정상적인 성장을 멈추게 된다. 미농은 자신의 이름도 고향도, 어떠한 비밀도 가슴 속에 담아 놓기만 할 뿐 밖으로 토해내지 못하며, 이러한 가혹한 운명과 자신을 납치하고 학대한 서커스단으로부터 구해준 빌헬름을 향한 혼자만의 사랑으로 결국은 죽음에 이르게 된다.

백작의 성에서 연출한 연극 공연이 실패로 끝나자 야르노는 빌헬름에게 셰익스피어를 읽어보라고 권유하게 되고, <햄릿>을 무대에 올릴 계획을 갖고 목적지로 가는 도중 빌헬름 일행은 도적들의 습격을 받게 되어 빌헬

름이 부상을 입어 잡혔지만, 어느 아름다운 아마존 여인에 의해 구출되며, 제를로의 극단에서 <햄릿>을 성공적으로 공연을 마쳤다. 그는 걸어온 이 모든 과정이 그릇된 길임을 느끼며, 극단을 떠나 로타리오 성에서 귀족 신분의 사람들을 사립으로써 지금까지 그의 인생의 전부였던 <연극에의 길>이 그의 전체 <인생에의 길>에서 일종의 수업시대에 불과한 것임을 깨닫게 되었다.¹⁸⁾

이 시기에 빌헬름은 자신의 첫사랑 사이에 낳은 아들 펠릭스를 돌보고 있는 테레제를 만나게 되었는데 자신의 아들인 펠릭스를 잘 길러야한다는 생각에 테레제에게 청혼을 한다. 이때에 병약해있던 미농은 요양원에서 지내게 되며 끝내 사망하게 되었고, 그녀의 장례식장에서 한 귀족을 만나게 되어 하프 타는 노인이 자신의 동생 아우구스틴이라는 사실을 듣게 되었다. 그리고 그의 부모는 여동생 스페라타를 노산으로 낳은 그녀가 불명 예스러운 것을 걱정하여 친구에게 맡겨 기르게 된다. 세월이 흘러 서로 다른 집에서 자라온 아우구스틴과 스페라타는 남매임을 모른 채 서로를 사랑하게 되어 근친상간으로 미농을 낳은 것이고 둘 사이를 인정하지 못한 고해신부는 둘을 각각 다른 수도원으로 보내버렸다. 그 때문에 미농은 어떤 귀족에게 보내졌는데 바닷가에 버려진 모자 때문에 물에 빠져죽은 줄로 알지만 사실은 서커스단에 유괴되었다. 이 모든 사실을 알게 된 아우구스틴은 자살을 하고 빌헬름은 사랑없이 단지 아이의 양육을 위해 결혼하려했던 자신을 깨닫고 진심으로 그리워하며 사랑한 나탈리에게 청혼을 한다.

빌헬름의 자아가 세계로 나아가 마침내 얻게 된 나탈리에는 단순한 결혼 상대로서의 여성이 아니라 실은 세계와 조화를 이룬 자아를 찾고 자신의 행복을 찾았다.¹⁹⁾

---

18) 요한 볼프 강 폰 괴테, 안삼환 역, 「빌헬름 마이스터의 수업시대1.2.」, (서울: 민음사, 1996), 432-433.

19) 안삼환 역, 「빌헬름 마이스터의 수업시대1.2.」, 435

2. 등장인물 분석

1) 빌헬름

순수한 사랑을 하며, 예술적인 감성과 고귀한 영혼을 가졌지만 현실성이 떨어지는 경제적 관념도 부족한 인물이다. 빌헬름은 고생을 자처하는 모습을 보이는데, 사람들 눈에는 정숙해보이지 않는 여배우 마리아네에게 정신을 빼앗기며, 자신과는 상관없는 미몽을 받아들이고 게다가 필리네에게 눈이 멀은 프레드리히를 거두며 모든 것을 책임지려는 모습이 나타난다. 내면의 순수성을 갖고 있지만 자신의 배경을 떨쳐 버리지 않고 상업의 길을 가다가 연극이라는 또 다른 과정에 들어서며 순수성을 유지한 채 여러 시행착오와 시련을 거쳐 이성과 감성을 고루 갖춘 이중적인 면도 있다. 결국엔 여인 나탈리에와의 결합을 통해 자기 자신을 발견하게 된다.

2) 미몽

빌헬름이 떠돌이 흥행 곡예단에서 구해준 이탈리아 출신 소녀이자, 자신을 구해준 빌헬름을 마음 속으로 동경하는 소녀이다. 또한 하프 타는 노인의 사생아로 자유분방하고 순수한 인물이다. 미몽은 자신의 과거에 대해서는 일체 입을 다무는 수수께끼같은 존재이며, 어느 누구도 그녀의 진짜 이름이 무엇인지, 고향이 어딘지, 부모가 누구인지 알지 못한다. 그 소녀는 일상적인 대화에서조차도 자신에 대한 얘기를 하지 않으며, 가끔씩 부르는 노래를 통해서만 본인의 경험과 감정을 암암리에 드러낸다.

3) 하프너

남모르는 비극적 운명을 홀로 감내하면서 고독하게 유랑하고 있는 하프너는 노인이다. 타인의 마음을 감동시킬 수 있는 배우의 능력이 타고난 자며, 특히 소설의 끝부분에서 결말에 필요한 조건으로 등장하는 인물이기도 하다. 빌헬름이 꿈꾸는 듯한 그리움에 빠져 있을 때 어디선가 노래 소리가 들리는데 그때 미농과 하프너가 <그리움을 아는 자만이>을 이중창으로 노래하며 고통이 나쁘지만은 않다는 것을 간접적으로 나타낸다. 미농과 하프너는 이 작품에서 가장 우울한 인물이기도 하다.

4) 필리네

수업과정 중에 빌헬름을 끊임없이 따라다닌 극단의 여배우였다. 그녀는 즉흥적인 캐릭터를 지니고 있는데, 교태가 있지만 거만했고, 재치가 있지만 단순한 성격이다. 밝고 감성적이고 변덕스럽지만 자신의 감정에 충실한 미워할 수 없는 여인이며, 빌헬름은 이런 필리네에게 행여나 자신의 감성을 농락당하고 또 다시 상처를 받게 되지 않을까에 대한 두려움을 갖고 있을만큼 그녀는 매력적인 인물이다.

IV. "Kennst du das Land" (그 나라를 아시나요)

1. 배경 및 의미

<그 나라를 아시나요>는 괴테의 자전적인 요소가 보이는 작품인 동시에 1777-1797년까지 20년에 걸쳐 쓰여진 교양 소설 「빌헬름 마이스터의 수업시대」 제3편 제1장에 나오는 서정시이다. 이 시는 1782-1783년에 쓴 것으로 추측되며 괴테는 1815년에 이 작품을 그의 시집에 수록하면서 <미농 Mignon>이란 제목을 붙였다.

괴테는 자기의 실제 경험을 토대로 주인공 빌헬름의 내면적인 발전을 그렸는데, 빌헬름이 수없이 겪은 다양한 경험과 성격변화 등이 괴테의 정신과 생활의 변화에 따라서 적용된 것이다. 이로하여 인간이 갖추어야 할 전반적인 교양을 찾아내고 비로소 완전한 조화를 얻어 인간적인 성장을 이룬다고 볼 수 있다.

<그 나라를 아시나요>는 미농이란 소녀가 부르는 노래이며, 빌헬름이 그 소녀에게 각 연을 다시 반복해서 노래하도록 하고 뜻을 설명해 보라고 해가면서 그 노래를 받아 적은 다음에 다시 독일어로 번역하였다.²⁰⁾ 그리고 미농은 마치 무엇인가 중요한 것을 말하려는 모습을 보이며 엄숙하게 노래한다.

비극적인 운명으로 태어난 소녀로 그녀의 보호자가 된 빌헬름에 대한 동경과 애정, 소녀시절 생가의 기억과 유괴당했을 때의 산간의 광경들을 표현한 시로서 전체적으로는 고향 이탈리아를 그리워하여 빌헬름을 향해 부르는 깊은 향수를 간직하고 있는 노래이다.

미농의 노래에는 3개의 아름다운 서정시가 포함되어 있는데, 그중에 첫

---

20) 안삼환 역, 「빌헬름 마이스터의 수업시대1.2.」, 196.

서정시가 <그 나라를 아시나요> 이다.

제1연에서는 미농의 고향 이탈리아의 배경을 나타내며, 제2연에서는 이탈리아에서 미농이 살았던 집과 건물의 내부 구조를 그리고 있으며, 제3연에서는 이탈리아에서 스위스로 미농이 납치당해 넘어온 배경을 띄고 있다. 세 개의 연이 미농의 고향 이탈리아를 노래한 것으로 보이지만, 각 연의 마지막에 <내 사랑> <내 보호자> <아버지>를 부르고 있기에 빌헬름에 대한 소녀의 애타는 동경을 나타냈다고 볼 수 있다.

2. 시어의 상징적 의미

이 시는 과거를 향한 동경과 향수가 내포된 내용이며, 1연에서는 미농이 태어난 이태리의 배경이 그려져 있으며, 2연은 살았던 미농이 살았던 집과 이태리 예술이 표현되며, 3연은 납치될 때 끌려오며 지나왔던 배경과 미농의 심리를 회화적이고 사실적으로 묘사하였다. 또한 시인이 시적 표현 효과를 위해 허구적으로 설정하는 뜻의 서정적 자아 획득과 단어들의 상징적 의미 묘사의 시학을 효과적으로 자신 있게 사용함으로 높은 효과를 거두게 되었다.²¹⁾

이 시에 쓰인 시어의 상징성을 살펴보자면 다음과 같다.

① Land (나라): 미농의 고향이자, 괴테에게 예술의 정신적 근원지이자 동경의 대상이 되는 이탈리아를 가리킨다.

② Zitronen (레몬), Goldorangen (금빛오렌지): 제1연에 레몬꽃이 피고 금빛오렌지 빛나는 배경을 이탈리아의 봄 혹은 여름을 나타내며, 어감에서 오는 느낌은 따뜻함, 온기를 띄며, 색감은 밝은 느낌을 준다.

③ sanfter wind (부드러운 바람), Himmel (하늘): 온화한 흐름과 따뜻하고 밝은 색감을 나타내며, 미농이 고향 이탈리아에 대한 좋은 기억들을 나타낸다.

④ Myrte(미르테), Lorbeer(월계수): 이태리의 상징이며 성장과 힘의 상징을 나타내며 지혜와 사랑의 의미로 낭만적인 성격을 띄고 있다. 미르테의 속뜻은 여성의 상징으로 미르테 가지로 만든 신부의 화관과 순결을 상징하며²²⁾ 또한, 비너스 여신의 꽃으로도 상징을 띤다.²³⁾ 월계수는 아폴로 신의 나무로 남성의 상징으로 이태리의 영광을 나타낸다.

---

21) 김주연, 「자연시 연구」(서울: 문학과 지성사, 1983), 302.

22) 임한순, 「독일고전시」(서울: 청록출판사, 1994), 118.

23) 전영애, 「괴테와 발라데」(서울대학교 출판부, 2007), 444.

⑤ Haus(집), Säulen(기둥), Dach(지붕), Saal(홀), Marmorbilder(대리석상): 더욱 구체적으로 미뇽의 고향 집의 내부 구조와 이탈리아 예술을 표현한 것이다.

⑥ Berg(산), Wolkensteg(구름 덮인 산길), Maultier(노새), Nebel(안개), Weg(길): 어둡고 불안한 느낌을 나타내며, 미뇽이 기억의 혼란을 겪고 있다는 것을 비유적으로 표현한다.

⑦ Höhlen(동굴): 현실성을 상실하며 신비적 성격을 지닌 초자연적인 영적 장소를 상징하며, 암울한 분위기를 형성한다.

⑧ Drachen(용): 동굴과 마찬가지로 암울하며, 초자연적이고 현실을 탈피하고픈 환상적 소망을 상징하고 있다.

⑨ Fels(바위), Flut(밀물): Flut는 밀물, 범람, 홍수라는 뜻의 유동성을 가진 단어이며, Fels는 딱딱함을 가진 흐름을 방해하고 제지하는 시어로서 상반된 개념을 가진 두 단어는 미뇽의 영혼을 내포하는 시어로 볼 수 있다.

⑩ Vater(아버지): 미뇽이 빌헬름을 아버지인 동시에 구원자같은 신적 존재로 여긴다는 것을 의미하고 있다.

각 연의 끝에 1연의 Geliebter(내 사랑), 2연에는 Beschützer(내 보호자), 3연은 Vater(아버지)로 미뇽이 좋지 않았던 상황들로 인해 불안한 마음을 벗어나고 상상하는 그곳을 향해 가고자 자신을 거두어 준 빌헬름으로부터 의지하고 애타는 동경을 다양한 대상으로 강조한 것이다.

3. 시의 율각과 운율

이 시는 총 3연 6행으로 되어 있다. 각 연의 5~6행은 빌헬름을 칭하는 단어의 변화가 있지만, 구조적으로 후렴구 형태를 띄고 있다. 각 행의 음절은 보통 10음절의 구조로 되어 있고, 각 연의 5,6행은 4음절로 약간 변형된 형태를 보이고 있다.

율격에 있어서는 기본적인 약·강, 약·강의 규칙적인 강약음의 반복적인 구조로 된 약강격의 율격을 이루며, 특히 각 행의 마지막 가사에 사용된 1절의 장모음 단어(blühh, glühh, weht, steht, ziehn), 2절은 단모음(Dach, Gemach, an, getan), 3절 또한 단모음(Steg, Weg, Brut, Flut)의 단어를 사용으로 시의 음률에 맞추었다. 각 연의 마지막 행에 쓰인 ziehn은 본래 ziehen으로 써야 바른 것이지만, 괴테가 시의 운율수를 맞추기 위해서 한 개의 음절 'e' 생략한 점이 특징이다.²⁴⁾

각운의 형태는 1연의 1-2행은 -uhn, 3-4행은 -eht, 5-6행은 -n의 강음으로 된 단음절의 운을 뜻하는 남성운과 강음과 약음으로 구성된 두 음절의 운을 의미하는 여성운이 교차하는 aabbcc 형태인 쌍각운(Paareim)을 이루고 있다.

<표 1> Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)의 각운 비교²⁵⁾

	각 연의 1-2행	각 연의 3-4행	각 연의 5-7행
1연	-lühn(aa) '여성운'	-eht(bb) '남성운'	후렴구
2연	-ach(cc) '여성운'	-an(dd) '남성운'	후렴구
3연	-eg(ee) '여성운'	-ut(ff) '남성운'	후렴구

24) 이화병, "괴테 시에 의한 베토벤 율절가곡 연구 - 가곡에 있어서 각운의 처리를 중심으로,"(이화여자대학교 음악연구소 이화음악논집, 1998), 197.

25) 강여정, "괴테의 서정시 「미농의 노래」에 관한 연구 - 슈베르트, 슈만, 볼프의 가곡을 중심으로,"(숙명여자대학교 석사학위 논문, 2004), 22.

<표 2> 약강격의 울격 구조

● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, (강 ▲, 약 ●)
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Kennst du es wohl? Dahin! Dahin!
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Möcht'ich mit dir, O mein Geliebter, ziehn.

● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Was hat man dir, du armes Kind, getan?
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Kennst du es wohl? Dahin! Dahin!
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Möcht'ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn!

● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Kennst du ihn wohl? Dahin! Dahin!
 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
 Geht unser Weg: O Vater, lass uns ziehn!²⁶⁾

26) 신은정. "괴테의 시 'Kennst du das Land'시 처리방식 비교 연구"-Zelter, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Wolf의 가곡으로-, (전남대학교 석사학위 논문, 1998), 17.

* 시의 원문과 번역 *

< Kennst du das Land 그 나라를 아시나요 >²⁷⁾

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühen,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin!
Möcht'ich mit dir, O mein Geliebter, ziehn.

그 나라를 아시나요, 레몬 꽃피는 나라를
어두운 나뭇잎 아래 금빛 오렌지 빛나고
푸른 하늘에 부드러운 바람이 불어오며
화관은 조용히, 월계수는 드높이 서있는
그 나라를 아시나요? 그곳으로! 그곳으로!
가고 싶어요, 당신과 함께, 오 내 사랑이여.

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin!
Möcht'ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn!

당신은 아시나요 그 집을? 기둥위에
지붕이 얹혀있고, 휘황찬란한 홀과
빛나는 방과 나를 바라보는 대리석 입상이
'너에게 무슨 일이 일어났니? 불쌍한 아이여'
라고 물어보는 그곳을 아시나요? 그곳으로!
그곳으로! 가고 싶어요, 당신과 함께,
오 내 보호자여!

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.
Kennst du ihn wohl? Dahin! Dahin!
Geht unser Weg: O Vater, lass uns ziehn!

당신은 아시나요, 그 산, 그 구름다리?
안개 속에서 노새가 제 길을 찾아다니며
동굴 안에서는 해묵은 용들이 살고 있으며
바위에 부딪혀 흘러내리는 강물
그 길을 아시나요? 거기! 거기로!
우리의 길이 펼쳐있어요,
아버지, 우리 그리로 가요!

27) 신은정. "괴테의 시 'Kennst du das Land' 시 처리방식 비교 연구", 19.

V. "Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)" 작곡가에 따른 음악분석

1. 베토벤의 < Mignon >

1) 작품개요

베토벤 작품 제1기는 1783-1803년까지며, 당시 그는 음악을 배우는 중이었고 하이든과 모차르트의 영향을 받은 때였다.²⁸⁾

괴테 시에 의한 첫 가곡은 1790-1792 년경에 쓰여진 <Marmotte>이며, 아주 단순한 민요적 풍으로 쓰여지고, 가사는 독일어와 불어의 혼합으로 되어있는 곡이다.

제2기(1804-1815)에 해당되는 1809년경에는 많은 가곡을 작곡하였는데 이 시기는 베토벤이 청각장애로 고생하였던 기간이면서 사랑에 대한 끊임 없는 기쁨과 번민으로 괴로워하던 시기였다.

베토벤은 괴테와 1810년에 만나게 되는데, 괴테는 부인에게 편지로 「이토록 집중적이고 정열적이며 내면적인 예술가는 본 적이 없소」라고, 그의 강인한 정신을 높이 샀다.

괴테의 시를 가지고 오늘날 흔히 불려지는 곡들도 제2기에 만들어진 것이다. 이때에 탄생한 곡 중에 1810년에 출판되어 쾨스키 후작부인에게 헌정된 작품으로 알려진 <Sechs Gesänge Op.75 (6개의 노래)> 중 제1번 <Mignon(미뇽)> 이다.

---

28) Hendrik Willem, Van Loon. 「사람이 알아야 할 모든 것 - 반 룬의 예술사」. 남경태 역. 서울: 들녘, 2008.

2) 작품 분석

이 곡은 총 98마디로 이루어져 있고, 2부분 형식의 유절가곡이다. A 장조로 4/2, 8/6박자와 빠르기는 Ziemlich langsam (상당히 느리게)이며, 각 절의 후렴구(b, b', b'')마디의 빠르기는 Geschwinder (민첩하게)로 명시되어 있다.

곡의 구조는 다음 표와 같다.

< 표 3 >

형식	A		A'		A''	
마디	a	b	a'	b'	a''	b''
	1~17	18~32	33~49	50~64	65~81	81~98
구성	A- a- C-a	A	A- a- C-a	A	A- a- C-a	A
빠르기	Ziemlich langsam - Geschwinder - Ziemlich langsam		Ziemlich langsam - Geschwinder - Ziemlich langsam		Ziemlich langsam - Geschwinder	
박자	4/2	8/6	4/2	8/6	4/2	8/6

A는 크게 2부분으로 나뉘며, 전주없이 시작되며 a의 반주부의 상성부와 성악선율이 동형 진행을 띤다. 첫 4마디 시 처리방식을 살펴보면 약·강의

기본 율격과 낭송의 리듬을 살리고 있지만, 리듬상의 변화가 있다. 본래는 1행의 'Kennst du'에서 율격상 'du'에 강세가 있으나 낭송시에 생긴 리듬상의 변화로 인해 'du'보다는 'kennst'에 강박을 놓았다.²⁹⁾ 반면, 'die'와 Zitronen의 'tro', 그리고 'blühn'에는 율격에 맞게 강박으로 처리했다.

1-2마디의 반주부는 오른손 성부의 삼화음과 저음부의 옥타브 수식으로 묵직하고 정적인 느낌을 준다. 1행과 2행은 각각 10개의 음절을 가지고 서로 다른 마디 수를 사용했다. 1행의 경우 'Kennst du das Land'를 강조하기 위해 음가를 확장시켜 네 개의 음절이 두 마디 사용되어 마디수가 늘어남으로 총 네 마디가 적용되었고, 2행은 짧은 음가들의 사용으로 총 세 마디가 사용되어, 4 : 3의 악곡 균형을 이루고 있다.

<악보 1> 1-8마디 동형 진행

Ziemlich langsam. Op.75 No 1

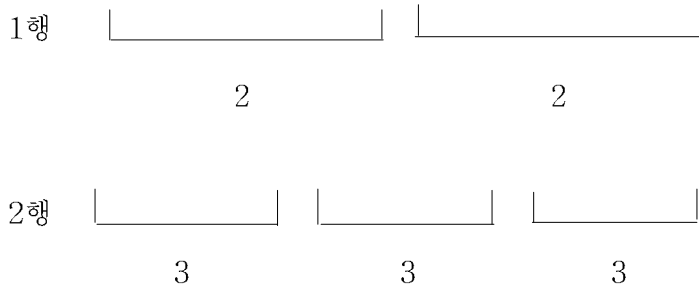
A: I IV I IV I vii I V

10개의 음절로 4마디 형성 셋잇단음표 분산화음

10개의 음절로 3마디 형성 a: i

29) 신은정. "괴테의 시 'Kennst du das Land'시 처리방식 비교 연구-Zelter, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Wolf의 가곡으로," , 29.

<표 4> 1·2행 마디 구조

2행도 울격상 원칙에 따라 'glühn'을 강박에 놓았고, 장단상 장음의 느낌을 살렸다. 또한 'Orangen'의 강세가 'ran'에 있으므로 리듬을 상행시키면서 'gen'보다 길게 처리하였다.

3,4행은 8마디부터 13마디까지 놓여있는데, 분위기의 변환을 위해 8마디부터는 a단조로 변한다.

3행의 sanfter Wind (부드러운 바람)의 환상, 은화한 흐름, 방향성을 띄는 상징적인 의미에 맞는 표현으로 반주형이 셋잇단음표 분산화음으로 수평적으로 움직이며, Blauen Himmel(푸른 하늘)은 좋은 기억과 따뜻한 온기 같은 상징적 의미에 따라 선율에서 5도 상행 도약함으로 밝은 색감을 나타냈다.

10-11마디의 Myrte(미르테 가지로 만든 신부의 화관)와 Lorbeer(월계수)의 상징을 띄는 영광적인 의미를 화성의 변이로 조성을 C장조로 나타낸다.

지속적으로 반주형이 수평적으로 움직이며, 4행의 Myrte(화관), hoch(높

은), Lorbeer(월계수)의 상징적 의미에 맞게 상행진행하며, 'Lorbeer'를 향해 음폭이 확장된다.

<악보 2> 9-11마디

5도 도약

blau - en - Him - mel weht, die Myr - te still, und hoch der.

cresc.

V₃ i V₆ i V C:iii V₃⁴ I V₅⁶ - V₇/IV -

확장되며 12마디 'Lorbeer'에서 정점에 이루었을 때 울격상의 강세와 가사가 가진 상징적인 의미에 부합하도록 선율의 음가가 길어지고 강세까지 더해져 강조되었다.

'Kennst du das Land'의 모티브를 14-15마디에 간주로 쓰여졌으며, 'Kennst du es wohl?'도 앞의 모티브를 그대로 적용하며, 다른 부분들과 달리 성악 선율과 반주부가 동형 진행을 이루고 있지 않다.

<악보 3> 12-17마디

The image shows a musical score for measures 12-17. It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has lyrics "Lorbeer steht?" and "Kennst du es wohl?". The piano part has dynamics "ff" and "p". There are annotations: "같은 모티브" (same motif) pointing to a melodic motif in the vocal line, and "음가 연장, 정점" (note extension, peak) pointing to a note in the piano accompaniment.

하나의 행이 한 악구에 들어가는 것이 일반적인 경우임에 반해, 베토벤은 다른 작곡가들과 다르게 5행을 나뉘어 'Kennst du es wohl?'을 음악적으로 a부분에 포함시켰으며, 'dahin , dahin'은 b부분에 썼으므로 a와 b로 반씩 쓰고 있는 특징을 띠고 있다.

18마디부터 6/8 박자의 시작으로 빠르기는 Geschwinder(민첩하게)로 지시하며, a부분보다 b부분 선율이 한 옥타브 정도 음역대가 높다.

18-19마디 반주부는 셋잇단음표 동형 진행으로 미봉의 급박한 심경을 묘사하고 있으며, 반주로 인해 성악 선율이 더욱 강해졌다고 볼 수 있다.

<악보 4> 18-22마디

The image shows a musical score for a piece titled "Geschwinder". It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has the lyrics "Da - hin! da - hin möcht ich mit dir, o mein Ge - lieb - ter,". The piano accompaniment includes dynamic markings such as *cresc.* and *p*. There are two annotations in Korean: "동형 진행" (homophonic progression) pointing to the piano accompaniment, and "셋잇단음표 동형진행" (triplets homophonic progression) pointing to the vocal line.

a부분(1-17마디)은 1행부터 5행의 반을 포함시켰으며, 나머지 5행의 반(dahin, dahin!)과 6행이 b부분에 들어간다. a와 b부분을 악절의 균형을 이루기 위해서 b부분의 24-28마디에 6행을 한번 더 반복하고, 5행의 반을 29-32마디에 한번 더 반복함으로 총 14마디가 쓰여졌다.

2연의 37마디는 'es glänzt der Saal'과 'es schimmert das Gemach'를 연결시키지 않고 띄워 울격에 맞지 않게 약간 분리됨이 나타난다.

<악보 5> 23-39마디 계속

ziehn. Da - hin! da - hin möcht ich mit dir, o mein Ge - lieb - ter, ziehn.

cresc. *p* *dimin.*

Tempo I *Mit*

Da - hin! da - hin! Kennst du das Haus? Auf

cresc. *f* *p*

분리됨

Nachdruck

Säu - len ruht sein Dach, es glänzt der Saal, es schim - mert das Ge - mach, und

p

3절은 2절과 똑같은 간주로 시작되며, 앞서 1,2절의 배경이 <고향의 기억>으로 묘사했다면, 3절은 <여정에 대한 기억>을 나타낸다. 또한 1,2절과 비슷한 선율 진행, 화성 진행, 반주형태를 취하고 있다.

<악보 6> 61-71마디

Tempo I

Da - hin! da - hin! Kennst du den Berg und
 sei - nen Wol - ken - steg? Das Maul - tier sucht im Ne - bel sei - nen Weg; in

72마디부터는 Höhlen(동굴)과 Drachen(용)의 암울한 분위기를 형성하는 의미에 맞게 a단조로 전조되며, 초자연적이며 환상적 소망을 담은 상징적인 의미에 따라 반주부의 왼손은 32분음표로 리듬이 변형되고, 오른손은 옥타브로 진행하면서 반주부의 왼손 또한 하행하면서 음폭이 확장된다.

특히, 왼손의 32분음표의 음형의 움직임은 Flut(강물)의 흐름을 표현한 것으로 암시적인 제시를 한 것으로 사료된다. 75마디의 성악성부에 스타카토를 표기함으로 Fels(바위)의 시어의 느낌을 잘 표현해주고 있다.

<악보 7> 72-78마디

32분음표 음형

a: i 딱딱한 느낌 표현 V₃ i V₆ i III⁺ C:iii V₃ I

3절은 1,2절처럼 'Dahin!'을 반복하지 않고, 'lass uns ziehn!' 강조했다.
그리고 마지막 마디의 쉼표에 페르마타를 두어서 미봉의 간절한 감정의
여운을 남겨두었다.

<악보 8> 95-98마디

The image shows a musical score for measures 95-98. It consists of a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves (treble and bass clef). The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The vocal line begins with a fermata over a whole note G4, followed by a half note A4, and then a quarter note B4. The lyrics 'laß uns ziehn!' are written below the vocal line. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and a more complex treble line with chords and melodic fragments. The piece concludes with a fermata over a whole note G4 in the vocal line.

2. 슈베르트의 < Mignons Gesang >

1) 작품개요

1815년은 슈베르트에게 있어 다작의 해였는데, 그는 피테와 뮐러와 같은 시인의 시에 곡을 붙여 작품을 썼으며, 그 중에 피테의 시는 59편을 택해 약 80여곡의 가곡을 작곡했다. <Mignons Gesang>은 1815년에 작곡된 곡으로, 작품번호 D.321번으로 1832년에 출판되었다.

그는 다양한 가곡의 형식을 사용하여 가사의 내용에 따른 음악적 분위기를 효과적으로 만들어 내며, 피아노 반주는 일반적인 반주의 기능에서 벗어나 선율과 동반자의 관계를 이루며, 피아노가 중심이 되어 노래되기도 한다.

슈베르트는 한 편의 시에 2개 이상의 곡을 붙인 작품이 많았으며, 그 중 특히 피테의 「빌헬름 마이스터의 수업시대」의 '미뇽의 노래' 3곡이 (D. 321, D. 726, D. 727) 있다. 또한 3곡의 하프연주자의 노래 (D.478)등이 있다.

그 시기의 대표적인 곡으로는 <교향곡 No.3 D장조>, <교향곡 No.2 B장조>, <피아노 소나타 E장조와 C장조>와 <마왕(Erlkönig) Op.1>을 비롯해 150여곡이 작곡되었다.

2) 작품 분석

위 곡은 총 61마디 구성으로 3절의 유절형식 가곡이며 2/4박자에 F장조로 *Mässig*(보통 빠르기)로 시작하며, 1,2절이 베토벤과 유사한 면이 많은 작품이다.

곡의 구조는 다음과 같다.

<표 5>

형식	A			B		
마디	a	간주	b	a'	간주	b'
		1~18	19~20	21~40	41~59	60~61
조성	F - Ab - Db - F	F	F - Bb - F	f - Db - bb - Db - F	F	F - Bb - F
빠르기	<i>Mässig</i>	<i>Etwas geschwinder</i>		<i>Mässig</i>	<i>Etwas geschwinder</i>	
박자	2/4					

베토벤과 유사하게 전주없이 시작하는 반면, 베토벤은 대부분 동형 진행을 이루는 것과 달리 슈베르트는 도입부부터 2행까지 성악성부의 주제가 반주부와 같이 동형 진행하다가 나뉘어지는 특징을 지니고 있다. 또한 1-2마디의 반주부의 왼손에 지속음을 사용하지 않고 제5음이 빠져있는 화음수식으로 선율을 진행하고 있다.

1-2마디의 성악 선율은 4-5마디에 선율은 같으나 리듬만 변형되어 나타난다. 베토벤과 마찬가지로 낭송할 때의 리듬상의 변화로 1행의 'Kennst'에 강박을 두었지만, 'die'와 'blühn'에 강박을 둔 점은 율격도 중시했다는 것을 알 수 있다. 1행의 'Zitronen'의 'tro'는 강세를 가지면서 리듬을 길게 처리한다. 4마디 반주형은 다음 가사를 위한 3마디의 연결구라 볼 수 있는데, 셋잇단음표 리듬형이 3,4행에서도 나타난다.

<악보 9> 1-4마디

동형 진행

Mässig (Moderato) Op. posth.

1. Kennst du das Land, wo die Zi-tro-nen blühn, im dunk-len Laub die
 2. Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach, es glänzt der Saal, es

F: I ii⁷ I⁶ V V₆/vi vi ii V I

2행의 'Goldorangen'의 'ran'은 당김음을 사용해서 음가를 'gen'보다 길게 처리하므로 베토벤보다 리듬도 상행시키면서 강세의 효과를 더했다. 특히, 'Gold'에서 'orangen'으로 넘어갈 때 조성 변화가 일어난다. 보통

sanfter wind(부드러운 바람)부터 변화가 일어나는데, 화성 색깔의 변화가 세 마디 앞서 미리 음악적인 준비를 하게 되는 것이다. 슈베르트 역시, 2행의 'glühn'을 울격상의 원칙에 맞게 강박으로 처리하였다.

8마디부터는 sanfter wind(부드러운 바람)는 온화한 흐름의 상징적 의미에 따라 반주형이 셋잇단음표의 분산 화음을 띄고 있는데, 베토벤이 그 음형을 반주부 왼손 성부에 사용한 것과 다르게 슈베르트는 오른손 성부에 나타난다. 또한 9마디 반주부 왼손 선율은 1마디의 성악 선율을 반진행한 형태로 나타난다.

앞서 1·2행은 네 마디, 3·4행은 그보다 적은 세 마디 사용하는데 시간적으로 한 마디 줄여서 가사를 가까이 두고 곡의 흐름을 빨리 진행시킨 것이라 볼 수 있다.

베토벤이 3행부터 분위기의 변환을 위해 a단조로 나란한조의 단조로 변화되어 곡을 어둡게 바꿔놓았다면, 슈베르트는 원조 F장조에서 Ab 장조의 화성을 차용하여 밝고 상승적인 느낌을 띄고 있다. 3행의 'sanfter'와 'blauen'은 형용사로서 각자 'wind'와 'himmel'을 잇는 수식음으로 16분음표 하행 선율 진행하고 있는 형태를 띄고 있다.

<악보 10> 6-10마디   당김음   16분음표 하행 선율 진행

Gold - o - rau - gen glühn, ein sanf - ter Wind vom blau - en Him - mel
schimmert das Ge - mach, und Mar - mor - bil - der stehn und sehn mich

Ab : I ii⁵₆ V₇ I   반진행   V₇ vi ii₆

3행의 'weht'는 장단상 장음으로 처리했으며, 4행의 hoch(높은)와 steht(놓인)는 율격상 원칙과 시어의 느낌에 맞게 리듬을 길게 처리하였고, 12-14마디는 pedal point(지속음) 사용으로 음폭이 확장된다.

still(고요한)의 음정은 상대적으로 낮게, hoch(높은)는 높게 설정하여, 시적인 어감의 표현에 맞게 선율의 상관 관계에 있어 균형을 이루는 모습을 나타낸다.

<악보 11> 11-14마디

weht, die Myr - te still, und hoch der Lor - beer steht?
 an: was hat man du, ar - mes Kind, — ge - tan?

cresc. *decresc.*

pedal point(지속음)

5행을 잇는 15-16마디의 반주형은 오른손·왼손 성부가 15마디에 서로 반진행하다가 16마디에선 온음 진행으로 확장되며, 17마디에 Fr.6 화음을 사용한다. 5행은 뒤의 'dahin(그곳으로)'을 대조적인 효과를 주기 위해서 반주없이 시어만 놓았다.

<악보 12> 15-18마디

The musical score for measures 15-18 consists of a piano accompaniment and a vocal line. The piano part is in F major and 3/4 time. Measures 15 and 16 show chromatic movement in both hands, labeled '반진행' (chromatic movement). Measures 17 and 18 show whole-tone movement, labeled '온음 진행' (whole-tone movement). The vocal line enters in measure 17 with the lyrics 'Kennst du es wohl? Kennst du es wohl?' and the instruction 'a piacere'. The bass line in measure 17 is labeled 'F: Fr. 6' and in measure 18 'V'.

19마디의 빠르기는 *Etwas geschwinder*(약간 빠르게)이며, 'dahin'의 방향성을 나타내기 위해 반주부가 크로마틱(chromatic)으로 반음씩 상행 진행을 띄며, 선율과 반주부가 병진행하는 형태를 취하고 있다.

19-23마디까지 5도 음정 지속음을 놓았으며, 34마디까지 'dahin'이 두 번 반복하고, 'Möcht'ich mit dir, O mein Geliebter, zieh'은 26-34마디에 반복, 35-40마디까지 다시 두 번 반복으로, 'dahin'은 총 14마디 사용, 원문장은 6마디

사용으로 b부분이 5·6행의 반복으로 인해 마디수가 20마디인데, 19-20마디 전주를 빼면 총 18마디가 되므로, a부분(1-18마디)와 마디 수의 균형이 이루어진다.<악보 13,14,17>참조

<악보 13> 19-25마디

Etwas geschwinder (poco più mosso)

Da - hin, da
Da - nin, da

V 지속음   병진행

hin! da - hin möcht ich mit dir, o mein Ge-lieb-ter,
hin! da - hin möcht ich mit dir, o mein Be-schü-tzer,

반주부가 7행에서 잠시 멈추는 것 이외에 전체적으로 상승하는 방향성을 유지하며, 성악부는 반복되면서 'dahin'을 총 11번 반복한다. 본래의 원문에는 두 번만 나오는 이 표현을 이렇게 많이 반복한 것은 '미농'의 동

경을 강조하는 슈베르트의 독특한 해석의 결과이다.³⁰⁾

30마디부터는 반주의 상성부가 노래보다 높은 음역대에서 움직이며, 왼손 화음을 분산시켜 오른손은 셋잇단음표 분산 화음으로 가벼운 색감을 나타낸다. 35-40마디의 'dahin'은 장단과 율격에 맞게 'hin'의 리듬을 길게, 'da'보다 높게 4도 도약 음정을 두었으며, 35마디부터 반주부의 진행은 앞서 크로마틱 상행 진행을 역행한 하행 진행으로 움직인다. 후렴구 마지막의 'dahin'을 곡의 가장 높은 음인 옥타브 위의 'F(파)'에 정점을 찍으며 ff(아주 세게)로 표현되며 마무리한다. 2연 또한 1연과 같은 진행으로 반복된다.

<악보 14> 30-40마디

5도의 2전위(Ab)

hin, da - hin möcht ich mit dir, o mein Ge - lieb - ter,
 hin, da - hin möcht ich mit dir, o mein Be - schü - tzer,
 ziehn, da - hin, da - hin, da -
 ziehn, da - hin, da - hin, da -
 hin, da - hin!
 hin, da - hin!

4도 도약 음정

30) 전영애, 「괴테와 발라데」, 451.

베토벤은 조성 변화없이 장조로 3절을 시작하는 것과는 달리 슈베르트는 f단조로 전조하여 분위기 묘사를 확실하게 나타내었다. 또한 13행의 선율과 리듬은 1행과는 유사한 형태를 이룬다.

48마디부터는 15행의 Höhlen(동굴), Drachen(용)의 어감에 맞게 성악 선율과 반주부가 앞서 9-10마디와 같은 방향으로 하행 진행하는 형태를 취하고 있다. 47마디에는 갑자기 D $\flat$ 장조로 전조되어 미봉이 순탄치 못함을 조성의 변이로 비유적으로 표현했다.

<악보 15> 41-51마디

Mäßig

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? das Maul-tiersucht im Ne - bel sei - nen

Weg; in Höh - len wohnt der Dra - chen al - te Brut; es

D $\flat$: I

앞서 베토벤이 16행의 'stürzt der Fels und' 가사에 스타카토를 사용한 것과 공통적으로 슈베르트는 적용시킴과 동시에 성악부와 반주부가 8도 동형진행을 이루며 Fels(바위)가 가지고 있는 시어의 느낌을 극대화시켰다. 54-55마디는 Flut(강물)의 표현으로 분산 화음 진행하므로 선율의 선이 더욱 진해졌다.

<악보 16> 52-55마디

분산 화음

stürzt der Fels und ü - ber ihn die Flut.

8도 동형 진행

decresc.

60마디부터는 다시 F장조로 전조되며, 1,2절과 비슷한 선율 진행하고 마지막 처리에 있어서도 'Dahin'의 음정을 점차 높이며 정점을 이루고 강조하여 끝맺고 있다.<악보 17>참조

<악보 17> 60-81마디

Etwas geschwinder (poco più mosso)

Da - hin, da - hin! da -

F: V

hin geht un - ser Weg! o Va - ter, laß uns ziehn, da -

hin, da - hin, da - hin, da - hin geht un - ser

Weg! o Va - ter, laß uns ziehn, da - hin, da -

hin, da - hin, da - hin!

3. 리스트의 < Mignons Lied >

1) 작품개요

리스트의 <Mignons Lied>는 1842년에 작곡되었고, 1856년과 1860년에 수정되어 성악과 오케스트라를 위한 악보로도 편곡이 되었다.

이 시기는 작곡 어법상 낭만적 기법이 정점에 있는 시기였으나 그는 선대의 작곡가들의 기법보다 더욱 변화된 기법을 보였다.

예로 들면 예측하기 어려운 진조의 진행, 구조적 세분화 등 다변화된 양상을 띄고 있다.

리스트는 1840년대에 가곡 작곡가로서 어떤 불리함을 지니고 있었는데, 독일 전통에 아직 익숙하지 않아 독일어에 음악을 붙이는 데 있어 실수를 범하고는 했다.³¹⁾ 예를 들어 'du'에 강세를 둔 것인데, 독일인들은 그렇게 발음하지 않는다.

그는 성악곡보다 기악곡을 많이 작곡한 것으로 알려져 있으나 작품 목록을 보면 세속 합창곡이나 종교 합창곡 등도 많이 작곡했음을 알 수 있다. 총 50여 곡 이상의 가곡을 작곡했지만, 많은 피아노곡들과 12개의 교향시(Symphonic poem)에 가려 빛을 보지 못했다.

---

31) 김경임 편, 「리스트의 음악세계」, (대구, 계명대학교 출판부, 1992), 52.

2) 작품 분석

총 102마디의 가곡이며, 빠르기는 'Sehr langsam, sehnsuchtvoll(매우 느리게, 그리움에 차서)로 지시하며, 박자는 4/4로 시작해서 6/4로 바뀌었다가 다시 4/4로 돌아오는 진행이다. 조성은 F#장조로 중심을 두며 빈번한 조성 변화를 띄고 있다.

전주 선율의 (J J . J J) 리듬형은 곡 전체의 중요한 모티브로 사용되며 계속적으로 모방 및 변형되어 출현한다.

곡의 구조는 다음과 같다.

<표 6>

형식	A			A'		A''	
마디	전주	a	b	a'	b'	c	b''
		1	2~19	20~31	32~50	51~62	63~84
조성	F# - a# - Bb - D - f# - F# - G - F#			F# - a# - Bb - D - f# - F# - G - F#		F# - a# - Bb - D - f# - F# - A - F#	
빠르기	Molto lento e con adore - Lento						
박자	4/4 - 6/4 - 4/4						

전주가 못갓춘마디로 시작하며, 1행에서 전주 모티브(♩♩. ♩♩)가 세 마디 연속적으로 나타나고, 2마디의 성악 선율에서도 전주 모티브가 재현되며 병진행을 띤다. 3마디에도 전주 모티브가 재현되며 리듬의 차이가 조금 있지만 결론적으로는 1행의 선율과 반주부가 병진행을 이루고 있다.

리스트는 네 명의 작곡가들이 1행의 'kennst du'의 'du' 대신 입을 때의 운율에 맞춰 'Kennst'에 강박을 둔 것과 다르게 'du'에 강세를 두므로 낭송할 때의 생기는 운율의 강세를 맞추지 않았다.

또한 베토벤과 슈베르트와 마찬가지로 'die'에 강박으로 처리해 율격을 지켰다.

<악보 18> 1-3마디

Molto lento e con ardore

una corda

pp

Dost know the land where - in the cit-rons bloom? Like
Kennst du das Land wo die Ci-tro-nen bliih'n, im

①

②

F#: I vii7° I vii7° I vii7° I

2행은 ①의 음형을 가져와 마디4 선율에 썼으며, 반주형은 화성적인 면과 아르페지오 형의 ②번을 사용했다.

5마디의 'Goldorangen'에서는 ①의 원형을 두었지만 'Gold'에 수식음 삽입으로 리듬이 변형되었으며, 반주부는 변형된 리듬을 나누어 쓴 형태를 띄고 있다. <악보 18>참조

베토벤과 같이 율격상 원칙에 따라 2행의 'Orangen'의 'ran'의 리듬을 상행시키며, 'gen'보다 길게 처리하고 'glühn'도 강박으로 처리하였다.

리스트는 전주 모티브의 음형을 연장해서 쓰고 있지만 분위기의 변화에 의해 7마디부터 Bb 장조로 조성에만 변화를 주었다. 또한, 전주의 리듬형이 반주부에 다시 재현되어 세 마디(마디7-9)에 걸쳐 반복된다.

3행(마디9)까지는 똑같은 모티브의 전개를 띄는 반면에 4행(마디10-12)은 완전히 다른 반주형과 조성을 띄고 있다.

4행의 선율은 전주 모티브 리듬형을 재현하고 있지만, 반주부는 10마디의 Myrte(화관)의 상징적인 의미로 반주형의 알토 성부와 왼손이 반음씩 수평적으로 움직이므로 낭만적인 성격에 맞게 변화가 심한 화성진행으로 다변화된 모습을 띄고 있다.

리스트는 다른 작곡가들 보다 3행의 hoch(높은) 음정을 아주 정점에 두면서 페르마타의 사용으로 음가를 길게 처리하여 시어를 더욱 강조했다. 'hoch'에서 'steht'까지 한 옥타브 이상 밑으로 선율이 하행하며, 12마디의 'steht'의 장단상 느낌에 따라 반주부의 화성을 강박으로 처리하였다.

<악보 19>참조

<악보 19> 4-12마디

리듬 길게 처리

gold the or-ange gleams thro' leaf y gloom; A gen-tle wind from
 dun-keln Laub die Gold - o - ran-gen glük'n, ein sanf-ter Wind vom

a# : VI vi₂ III₆⁺ B b : I vii₂ I vii₂ I

반음씩 수평 진행   한 옥타브 이상 선율 하행

blau-en Himmel weht, die Myr - te still und hoch der Lor - beer steht

a# : vii B b : I vii/iiV/vivii/ii vii/VD: I V I

앞서 작곡가들과 다르게 리스트는 볼프와 공통적으로 5행을 독립적으로 쓰고 있으며, 13마디는 전주 모티브를 가져와 리듬형을 바꾸어 재현되면서 14-15마디에도 각각 대칭해서 노래와 반주가 주고 받는 형태를 띄고 있다. 또한 반주부 왼손의 당김음에 스타카토 사용으로 불안한 구조를 띄며 흥분된 느낌을 가지고 있다.

특이한 점은 1행에서 'du'에 강세가 붙었다면, 5행에서는 변화된 모티브로 인해 선율의 리듬이 바뀌어 'Kennst'를 강박으로 처리하므로 울격을 맞췄다.

<악보 20>13-15마디   강박 처리

Dost know it well?
Kennst du es wohl?

당김음에 스타카토   대칭

17마디의 노래가 끝난 다음, 반주가 C#화음으로 시작해서 반음씩 상승 진행되면서 20마디에 F#까지 이르게 된다.

20마디부터 'dahin'을 강조함에 있어서 방향성을 가지고 반주부는 아르

페지오와 분산화음으로 진행되며, 성악 선율은 앞서 'dahin'을 C#에서 F#까지 도약 음정으로 세 번 반복한다.

또한 반주부의 베이스 음형도 도약 음정과 아르페지오로 성악 선율을 받치고 있다. 이러하여 5행은 'Dahin'을 반복하며 정점을 이루지만, 앞서 베토벤과 슈베르트와는 다르게 'O mein Geliebter ziehn'을 한번 더 반복하며 조용히 마무리 한다.

<악보 21>16-29마디

The musical score consists of three systems of vocal and piano parts. The first system features the vocal line with lyrics 'Dost know it well? Kennst du es wohl?' and 'Dost know it well? Kennst du es wohl?' and the piano accompaniment. The second system features the vocal line with lyrics ''Tis there, Da-hin, da-hin, da-hin' and 'I would with möcht'ich mit' and the piano accompaniment. The third system features the vocal line with lyrics 'thee, my dear-est one, re-pair, dir, o mein Ge-lieb-ter, zieh'n;' and ''Tis there, da-hin, da-hin, da-hin' and the piano accompaniment. The score includes various performance markings such as 'poco rall.', 'poco accel.', 'più moto', 'rit.', 'pp', 'dolce', and 'mf'. The piano part includes a circled bass line in the first system and a chord progression of F#: I, IV, Ge.3⁴, I₄ in the second system.

도약 음정   C#으로 시작해 반음씩 상승

F#: I   IV   Ge.3⁴   I₄

there I would with thee, my
 hin mit dir, o mein Ge-

dear-est, with thee, my dear-est one, re-pair!
 lieb-ter, mit dir, o mein Ge-lieb-ter, zieh'nt

볼프와 마찬가지로 리스트는 곡의 각 절의 후렴구가 같으며, 시의 형식상 1연과 2연의 구분은 확실히 나타내기 위해 30마디 반주부가 화성의 변이로 잠시 Ger.3⁴ 화음을 쓰고 다시 F#: I 화음으로 돌아오는 진행을 띄고 있다.

2절의 시작은 1절과 같이 못갓춘마디로 시작되며, 성악 선율에서 전주 모티브가 재현되지만 1절처럼 선율과 반주부가 병진행 하지 않으며, 노래 다음 반주가 전주 모티브로 연결하며 다시 34마디는 성악 선율이 나오므로 노래와 반주가 주고 받는 형식이다. 이렇게 서로 주고 받으며 세 마디(마디32-34) 연장된 형태를 띄고 있는 동시에 34마디의 'ruht sein'은 전주 모티브를 확장한 형태를 보이고 있다.

8행은 원칙상 2행과 같은 선율 진행이어야 하지만 4행과 비슷한 흐름으로 앞서 'hoch(높은)'을 최고 음정을 놓은 거와 같이 'Saal(홀)'에서 정점을 찍으며 선율을 하행 진행시켰다.<악보 22>참조

<악보 22>30-36마디

Dost know the house? Great
Kennst du das Haus? Auf

col - umns bear its walls; How gay the rooms, how splen - did shine the
Sä - len ruht sein - Dach; Es glänzt der Saal, - es schim - mert das Ge

F#: I IV₄ Ger.₃⁴ I

모티브 확장   하행 진행

앞서 4,8행이 흐름이 유사했던 것처럼 10행 또한 비슷한 진행을 띄고 있다. 41마디의 반주부는 10마디의 화음 기초로 리듬만 변형되어 나타났으며, 성악 선율은 4,8행처럼 큰 높낮이가 없는 흐름을 띄고 있다.

<악보 23,24 참조>

11행의 'Kennst du es wohl'(마디47-50)은 5행(마디13-15)과 같은 리듬만 가지고 있으며, 47마디부터 반주부의 왼손 성부는 U자형의 대칭을 이룬다. 5행(마디13-15)이 반주와 노래가 주고 받은 형태로 세 마디 구조로 만들어지는 것과 달리 11행은 노래를 연이어 두 번 반복한 다음 반주가 나오는 형태를 띄며 네 마디(마디47-50)가 형성되었다.<표 9>참조

<악보 25> 47-52마디

5행과 같은 리듬

poco rit.

Dost know it well? Kennst du es wohl? Dost know it well? Kennst du es wohl? *accel.*

poco rit.

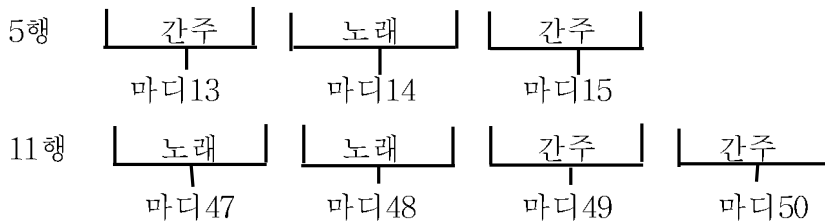
U자형

(p) più moto (*mf*) (*p*)

'Tis there, 'tis there, 'tis there I would with
Da - hin, da - hin, da - hin möcht'ich mit

(rit.) *pp* *più moto*

<표 7> 5행과 11행의 <Kennst du es wohl> 마디 구조 비교

3절은 미봉이 납치되어 넘어오는 길의 배경이며 시의 내용상 박자는 6/4로 바뀌며, 1,2절과는 완전히 다른 반주형으로 나타난다.

63마디부터 성악 선율은 반주보다 5도 낮은 음역대로 도약없이 낭송 어법으로 진행이 되고 있으며, ①의 음형이 반주부에 세 번 반복되고 있는 형태를 띄므로 음악적인 색감이 반주에 적용되었다. 또한 13,14행의 시어 'Berg(산)', 'Wolkensteg(구름 덮인 산길)', 'Maultier(노새)', 'Nebel(안개)', 'Weg(길)'이 가지고 있는 어둡고 불안한 느낌과 미봉이 기억의 혼란을 겪고 있다는 상징적인 의미를 반주형이 오른손, 왼손이 겹치는 분산화음으로 표현했다.

<악보 26> 63-66마디

The musical score consists of four systems. The first system shows the vocal line with lyrics: "know the path a - long the moun-tain steep, Where du den Berg und sei - nen Wol - ken - steg? Das". The piano accompaniment features a complex texture with overlapping chords and a circled motif labeled "①의 음형". The second system continues the vocal line with lyrics: "thro' the mist the pa - tient mules do Maul - thier sucht im Ne - bel sei - nen". The piano accompaniment includes a crescendo marking and continues the circled motif. Annotations include "①의 음형" at the top left, "셋잇단음표 분산화음" at the top center, and "①의 음형" at the top right. The piano part has a circled motif at the bottom labeled "①의 음형".

<Kennst du es wohl>음형이 1,2절에서 반주부의 오른손 성부에 나타난 반면, 3절은 반대로 왼손 성부에 적용시켰다. 리스트는 다른 작곡가들과 다르게 kennst du ihn wohl(그 곳을 아시나요) 다음에 1절의 kennst du das land(그 나라를 아시나요), 2절의 kennst du das haus(그 집을 아시나요), 3절의 Kennst du den Berg(그 산을 아시나요)를 가져와 자의적으로 편집해서 마디76-80에 순차적으로 가사를 나열하는데, 이런 점은 후기 낭만주의로 가는 작곡기법 중에 하나의 특징이라 볼 수 있다.

<악보 28> 73-83마디

Tempo I *p* *poco rall.*

Dost know it well? Kennst du ihn wohl? Dost know it well? Kennst du ihn wohl?

(come sopra) *p* *poco rall. dolce*

pp *pp* *pp*

dolciss. *(pp)*

— Dost know the land; — dost know the house, — the moun-tain
 — Kennst du das Land? — Kennst du das Haus? — Kennst du den

rall.

steep, dost know them well?
 Berg, kennst du sie wohl? *accel.* *(rit.)*

colla voce *(hesitating)* *smorz.*

5-6, 11-12행은 거의 비슷한 선율, 화성 진행이지만 17행부터는 변형된 형태로 나타난다. 성악 선율은 1,2절과 동일하게 도약 음정을 띄고 있지만, 반주형은 이전의 8분음표 분산화음 진행이 3절에선 분산화음이 리듬형은 변형되어 두 옥타브에 걸쳐서 상승 진행으로 펼쳐짐으로 미봉의 갈망하는 마음을 비유적으로 표현했다. 이렇게 음악적 내용이 절마다 성악 선율과 반주부가 계속 변화하는 형태로 나타난 점은 이전의 작곡가들과는 확연한 차이점을 가지고 있다. <악보 29, 30>참조

<악보 29> 84-92마디 16분음표 분산화음 도약 음정

The musical score consists of three systems. The first system features a vocal line with lyrics: 'Tis there, Da-hin, tis there da-hin, I know da-hin, Our way doth geht un-ser'. The piano accompaniment includes markings such as 'un poco più lento', 'più lento', and 'una corda pp'. The second system continues the vocal line with lyrics: 'lie; O fa-ther, let us go! Weg! o Va-ter, lass uns zieh'n! 'Tis there, Da-hin, 'tis there da-hin, I da-'. The piano accompaniment includes markings like 'dolce', 'mp', and 'f'. The third system concludes the vocal line with lyrics: 'know hin Our geht un-ser Weg, o Va-ter, O'. The piano accompaniment includes markings like 'dolce' and 'mf'. The score is written in a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 2/4 time signature.

<악보 30> 50-52마디

(p) più moto (*mf*) (*p*)
 'Tis there, 'tis there, 'tis there I would with
 (*rit.*) Da - hin, da - hin, da - hin möch'ich mit
pp *più moto*

99마디부터 rit.지시로 점점 느려지며 종지로 향한다. 101-102마디는 짧은 후주이며, F#장조의 종지로 셈여림이 pp에서 ppp로 연주되며, 사라지는 효과를 더했다.

<악보 31> 99-102마디

rit. *dolce*
 o mein Beschüt.zer, Gelieb.ter, da.hin!
rit. *lento*
pp perdendo *ppp*

4. 슈만의 < Kennst du das Land >

1) 작품개요

슈만은 문학의 이해에 남다른 재능이 있었는데, 특히 괴테를 존경한 그는 괴테의 시로 19개의 가곡을 작곡하였다.

드레스덴 후기의 작품 <Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)>는 1849년에 작곡한 곡으로 <Liederalbum für die Jugend(어린이를 위한 노래앨범) Op.79>의 마지막 곡인 제28번과 <Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meister(빌헬름 마이스터에 의한 가곡집) Op.98a>의 제1번 곡에 각각 수록되어 있다.³²⁾

그의 드레스덴 시기 이후의 가곡은 그동안의 교향곡과 실내악을 통해 큰 스케일과 정신병의 영향을 포함한 보다 깊은 내적세계와 확대와 침체가 나타난다.³³⁾

1849년에 작곡한 대표적인 작품은 <Requiem fuer Mignon(미뇽을 위한 진혼곡) Op.98b>와 <4개의 행진곡> 그리고 피아노곡 <Waldszenen(숲 풍경)> 등이 있다.

슈만은 피아노의 전주, 간주, 후주가 자주 나오므로 선율이 표현하지 못하는 분위기와 형식의 안정감을 만들어 주며, 성악성부와 반주부가 동등하게 곡 전체의 분위기를 형성하고 있다.

---

32) Gerald Abraham, "Robert Schumann", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, edited by Stanley Sadie(London: Macmillan Publishers Ltd., 1980), Vol.16: , 861.

33) 음악지우사 편, 「작곡가별 명곡해설 라이브러리-슈만」, (서울: 음악세계, 2002), 289.

2) 작품분석

「Kennst du das Land」는 총 81마디로 이루어져 있고, 3/8박자이며, 빠르기는 Langsam, die beiden letzten Verse mit gesteigertem Ausdruck(느리게, 마지막 두 절은 점점 더 많은 표현을 가지고), $\text{♩} = 69$ 인 가곡이다. 시의 세 연이 비슷한 구성으로 유절 가곡 형태를 띄며, 가사의 내용에 따라 감정 표현이 더해지는 작품이다. 전체적으로 조성이 g단조로 중심을 두고 조금씩 전조가 일어나는 형태를 띄고 있는 곡이다.

곡의 구조는 다음과 같다.

<표 8>

형식		A			A'			A''			
마디	전주	a	b	간주	a'	b'	간주	a''	b''	후주	
	1~4	5~ 15	16~ 26	27~ 31	31~ 41	42~ 52	53~ 57	57~ 67	68~ 78	79~ 81	
조성	g - Bb - g - c - g - C -g										
빠르기	Langsam, die beiden letzten Verse mit gesteigertem Ausdruck										
박자	3/8										

이전의 베토벤과 슈베르트는 전주가 없었고 리스트는 짧은 모티브로 전주를 가진 반면, 슈만은 이 곡에서 독립된 전주형을 적용했다.

총 네 마디의 전주로서 피아노부가 독립적인 선율을 가지고 있으며, 앞서 세 작곡가들이 시작을 장조로 시작했던 것과 달리 g단조로 시작되며, 특히, 2-3마디의 감음정으로 인해 불안한 느낌을 있으며, 미봉이 납치되었던 기억을 더듬는 장면을 묘사하여 전주에서 곡의 전체적인 분위기를 함축하고 있다.

전주가 끝나자마자 성악부가 약박에 나오며 반주없이 레치타티보처럼 진행된다.

이전의 네 마디의 전주와 음악적 통일감이 없으며, 6마디는 반주부가 코드형으로 나오며, 7마디에서는 전주의 첫마디의 모티브를 반영했다.

율격에 맞춰 1행의 Zitronen의 'tro'에는 강박을 두었고 'bühn'도 앞서 베토벤과 슈베르트와 같이 강박의 느낌을 주었다.

8마디의 반주부 윗성부가 (U자형)의 형태를 보이며 dunkeln(어두운)을 묘사, 9마디의 반주부 윗성부는 (아치형)의 형태로 glühn(빛나는)을 표현하므로 8,9마디는 상반된 단어와 상반된 반주형이 어감의 묘사에 따라 반주형에 나타남을 엿볼 수 있다.

7마디에서는 전주의 모티브를 부분적으로 재현되는데 이 모티브를 지속적으로 word painting으로 연관성을 띄며 나온다.

슈만은 앞선 작곡가들과는 다르게 2행의 'Orangen'의 'ran'과 'gen'을 같은 음가로 처리했다. <악보 32>참조

<악보 32> 1-9마디 감음정 독립된 전주형

Langsam, die beiden letzten Verse mit gesteigertem Ausdruck. (♩ = 69.)

g: i ① V₆ V_{3/IV} IV V₇ iv₇ V₇ i iv₄⁶ i

U자형 아치형

10마디의 성악 성부는 반진행하는 전주 모티브를 띄고 있고 반주부는 화성적 반주와 셋잇단음표의 연타로 sanfter wind(부드러운 바람)의 시어의 느낌을 표현하고 있으며, 15마디까지 반음계 진행을 띄고 있다. 10마디의 형용사 sanfter(부드러운)를 g단조 상행 분산화음으로 처리하고, Blauen(푸른)은 음가를 길게해서 시어를 수식했다.

<악보 33> 10-13마디 g단조 상행 분산화음 음가 연장 반진행

ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die

cresc. fp

14,15마디의 'Myrte'와 'hoch'의 성악 선율과 반주부 오른손의 윗선율이 병진행하고 겹치면서 색감이 진해지므로 음악적인 효과가 들어갔다. 16마디의 반주부에 음형 ㉔가 다시 재현되며, 앞서 리스트와 달리 슈만은 Lorbeer(월계수)의 상징적인 의미에 맞게 선율이 그 전의 음정보다 6도 도약 상승으로 표현했다. 18마디에서는 지속적으로 반주부가 화성으로 진행되어 성악 선율을 받쳐주며 음향이 풍부해지는 효과를 주었다.

17마디의 'Kennst' 역시 약박에 처리하며, 19마디 'dahin'의 성악 선율과 반주부의 오른손 성부 윗선율이 4도 상행 도약 음정을 사용하고, 23마디에도 반복되어 시어를 강조했다. 다른 작곡가들이 4행에서 5행(마디 17-20)으로 넘어갈 때 간주나 후렴구를 넣은 것과 달리 슈만은 음악적으로 연결해서 진행하고 있는 것이 특징이다.

<악보 34> 11-20마디

Wind vom blauen Himmel weht, die Myrthe still und
hoch der Lorbeer steht, kennst du es wohl, kennst du es
wohl? Da - hin da

분리시키지 않고 연결   4도 도약   간주나 후렴없이 연결

2절은 1절과 유사한 진행이며, 27마디부터 전주 모티브가 다시 재현되고, 7행은 1행과 같은 선율 진행과 반주 형태를 취하고 있다.

<악보 35> 27-33마디

ziehen. Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach, es

3절은 1,2절과 같이 음악적인 변화가 같지만, 다른 점은 3절 간주 첫마디 오른손 성부 선율 두 번째 음정이 기존의 음정에서 6도 위로 도약되어 나타나므로 3연의 상황을 더욱 극단적으로 표현했다고 볼 수 있다. 3절도 1,2절과 같은 선율 진행과 반주 형태를 띄고 있다.

<악보 36>참조

<악보 36> 52-62마디

6도 도약 음정

schü-tzer, zieh'n. Kennst du den Berg und seinen
Wol-kensteg? das Maul-thier sucht im Ne-bel sei-nen Weg; in Höh-len

18행의 'Dahin'의 'hin', 'Weg', 'Vater'의 'Va', 'Ziehn' 등은 율격의 원칙대로 강박으로 처리하였고, 한번 더 반복하므로 내용을 강조했다.

79-81마디는 후주로서 전주 모티브의 첫마디를 다시 재현하며, 슈베르트처럼 절정을 이루어 끝내지 않고 조용히 마무리 짓는 방법을 취하고 있다.

<악보 37> 76-81마디

음형(A) 재현

hin, da - hin geht unser Weg, b Va - ter, lass uns ziehn!

5. 불프의 < Mignon >

1) 작품개요

불프의 가곡은 대부분 말을 음악에 우선하여 시의 자연스런 표현이나 말의 운율을 강조하는 '낭창법' 형태로 이루어지며, 음악적인 묘사와 변화는 반주에서 일어나는 것이 특징이다.

<Mignon>은 1888년부터 1889년에 걸쳐 작곡되어진 <Goethe Liederbuch(괴테시에 의한 가곡집)> 전 51곡 중 제9번 곡으로 1888년에 작곡되었으며, 이 가곡집에 <Mignon>이란 제목의 3곡이 I, II, III 으로 구별되어 있는 후기 낭만적 음악어법에 매우 충실한 작품이다.

참고로 본 논문에서 연구하려는 <Mignon>은 번호가 없으며 가사의 첫머리 <Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)>로 알려져 있는 곡이다.

불프는 독일 예술가곡에 근대적인 방법을 도입시켜 최고의 수준까지 끌어올린 작곡가로서, 슈베르트와 대등할 만큼 가곡에 있어서 위대한 작곡가이다.

2) 작품 분석

앞서 리스트와 곡 간의 연계는 없지만 F#장조로 밝은 색감을, 불프는 G b 장조로 어두운 색감을 나타내며, 잦은 전조가 일어나는 것이 특징이다.

곡의 구조는 다음과 같다.

<표 9>

형식	A					A'					A''					
마디	전주	a	a'	b	c	간주	a	a'	b	c	간주	d	d'	b	c	후주
	1	5	13	21	32	37	37	49	58	69	74	74	86	95	110	115
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	4	12	20	31	37	40	48	57	68	74	77	85	94	109	122	122
구성	Gb - Eb - f - bb - Gb					Gb - f - bb - Gb					f - f - bb - Gb					
빠르기	Langsam und sehr ausdrucksvoll - Belebt - Ruhiger - Langsam und sehr ausdrucksvoll															
박자	3/4 - 9/8 - 3/4															

이 곡 같은 경우는 각 절마다 가사의 의미와 흐름에 따라서 음악적인 변화가 충실히 일어나고 있고, 후렴구는 각 절마다 같은 반복을 띄는 변형 유절 형식이다.

1-4마디 전주는 kennst du das land의 원형 모티브가 제시되며, 전주의 아랫 성부에 당김음을 사용하여 그리움과 미몽의 불안정한 심리 상태를 나타낸다.

5마디부터는 성악부가 전주에 나타난 음형Ⓐ 가지고 선율은 그대로 사

용하며 리듬만 변형되어 재현되었고, 반주부는 ㉠음형을 가져와서 리듬은 그대로 사용하되 선율은 성악 선율보다 3도 위로 올려서 음악적으로 밝은 색감을 띄게 하였다.

2행이 마디 수가 세 마디 반을 차지하는 것과 다르게 1행(마디5-8)은 'kennst du das Land'를 ㉠의 선율을 사용해서, 전주 리듬에 따라 'du' 당김음을 적용시켜 리듬이 변형되어 음가를 길게 늘어놓음으로 인해 네 마디 반을 차지한다.

블프도 앞서 네 작곡가들과 마찬가지로 'Kennst'에 강박을 놓았으며, 슈만과 같이 'Zitronen'의 'tro'에도 강박에 처리하였다. 그러므로 1행은 낭송의 리듬과 율격을 가장 이상적으로 조화시켰다고 볼 수 있다. 'wo die Zitronen blühn'은 음형 ㉡의 반진행으로 연장시켜 만들어 놓았으며, 또한 'Kennst du das Land'를 부각시키기 위해 음정을 6도 떨어뜨려 낮은 음역대로 설정했다.

7마디는 반주부의 알토 성부는 음형 ㉡의 연장시켜 역진행으로 반음씩 상승하고, 앞서 리스트와 더불어 Gb 음정의 pedal point(지속음)를 사용하였다. 특히, 7마디부터 반주부의 윗성부에 작게 그려진 제3의 선율이 나타나는데, 하나의 독립적인 선율을 가지고 온음 하행 진행하고 있으며 그 선율들로 하여금 '그 나라(das Land)'에 대한 배경을 연상시킨다.

제3의 선율은 7-9마디까지 걸쳐 7도 내려오며, 10-12마디까지 10도 하행한 형태를 띄고 있다.

시어에 색감적인 통일감을 주기 위해 1행의 'Zitronen'과 2행의 'orangen'을 같은 선율 선상에 놓았다. <악보 38,39> 참조

<악보 38> 1-8마디

Langsam und sehr ausdrucksvoll

G b : I   IV_{3b} I   ii₂ I   vi V

Kennst du das Land, wo die Zi - tro - nen blühen,
hervortretend

pp   *pp*   *pp* *sehr ausdrucksvoll*   *poco a poco cresc.*

당김음 적용   6도 떨어트림   독립적인 제3선음

제3의 선율의 하행 진행과 알토 성부의 역진행으로 11마디부터는 두 개의 선율이 서로 교차되어 나타난다. 2행의 'Orangen'의 'ran'의 리듬은 상행시키면서 'gen'보다 길게 처리한 네 작곡가들과 달리 볼프는 같은 음가로 멜로디를 진행시켜 시를 낭독하듯 처리했다. 'glühn'은 율격에 맞게 강박에 놓고, 장단상 장음으로 처리한다.

<악보 39> 9-12마디

교차되어 나타남

13마디의 반주부에 다시 음형 ㉠가 재현되지만, 조성은 E $\flat$ 장조로 전조된다. 3행의 성악부는 선율의 변화를 크게 만들지 않고 낭송 어조로 나타난다. 반주부의 선율도 앞서와 같이 반음씩 움직이는 형태를 보인다.

<악보 40> 13-16마디

반음씩 움직이는 형태

E $\flat$: I I

4행의 'hoch'와 'steht'는 리듬을 길게 처리하면서 율격의 원칙에 맞춰 강박을 두고 있으며, 특히, hoch(높은) 음정을 어감에 맞게 표현하기 위해 전의 'und'의 A♭ 음에서 장6도 상승 도약시켜 F(파)음으로 놓았다.

4행의 'Myrte still'과 'Lorbeer'의 성악 선율을 상징적인 의미에 연관없는 음역대와 규칙적이지 않은 리듬의 사용으로, 다른 작곡가와는 달리 시를 낭송하는 것에 따라 썼다고 볼 수 있으며, 음악적인 흐름은 반주에 두고 있음을 알 수 있다.

반면에 전주에서 음형 ㉠,㉡가 지속적으로 나타남으로 반주부가 음악적인 흐름을 가지고 있다. 시어들은 같은 음역대로 나열해서 말의 운율을 강조시킴으로 말에서 오는 어감을 살리고 음악적인 묘사를 띄지 않는 볼프의 특징인 <낭창법>을 띄고 있는 것이다.

<악보 41> 17-20마디 장6도 상승 도약

die Myr - te still und hoch der Lor - - beer steht,

cresc. *p*

21마디부터 박자가 9/8로 변하며 Belebt(활기하게), leidenschaftlich(정열적으로)의 지시어로 미농의 급박한 마음을 표현하고 있다. 또한 21마디의 선율은 앞서 5마디와 같이 24마디의 성악 선율에서 3도 위로 진행되는 모습을 띄고 있다.(음형 ㉔)

반주부의 베이스 음형은 앞서 당김음을 사용했던 것과는 다르게 연타형으로 진행하고 있으며, 당김음이 성악 선율에 나타난다. 반주부 왼손 성부는 네 가지 형태(①②③④)로 분류할 수 있으며, 'kennst du es wohl'의 반복으로 인해 그 형태가 다시 재현되거나 변형되어 나타나기도 한다.

23마디의 성악 성부에서 Ruhiger(잔잔하게, 고요하게)의 지시어로 인해 반주부의 음향이 줄어들었다가 24마디의 Belebt(활기차게), molto crescendo(점점 매우 강하게)의 지시어에 맞게 다시 셈여림의 변화를 가져왔다. 23, 27마디의 반주부의 선율은 음형 ㉔를 가져와 음역 확장한 형태를 띄고 있다.

다른 작곡가들이 'kennst du es wohl'을 각 절의 끝에 넣었다면, 볼프는 하나의 독립적인 악구로 넣었다. 또한 후렴구처럼 두 번 반복한다.

반주부는 성악 성부 선율보다 높은 음역대의 움직임으로 독립적인 형태를 띄고 있다. <악보 42>참조

<악보 42> 21-31마디

Belebt *Ruhiger*
Kennst du es

leidenschaftlich *poco rit.*

음형 ㉑ ① ② ③

Belebt
wohl?

molto cresc. *pizz f* *poco rit.*

④ ①' ②'

Ruhiger
Kennst du es wohl?

③' ③'' ④'

32마디부터 조성이 bb 장조로 전조되며, 반주부는 빈틈 없이 지속적으로 반음계 상승 진행하고, 35마디에 화음으로 정점을 찍는다.

'dahin'의 성악 선율에 당김음을 놓고 피아노부에 얹혀서 진행하며 34마디는 음형 ①의 축소판이며, 'Möcht(~하고 싶다)'의 선율을 최고음 Ab 음으로 도약시켜 정점을 이루어 색다른 시어의 느낌을 표현했다.

반주부는 36마디에 다시 Gb 으로 조성이 돌아와서 코드로 정점을 찍고, 반주없이 성악 선율만 나오므로 말구를 살린 형태를 띄고 있다. 특히 'Geliebter'의 'lieb'의 음가를 길게 처리해서 시어를 강조했다.

<악보 43> 32-36마디

Tempo I (♩ = ♩)
leidenschaftlich hingebend (surrendering to passionate emotion)

Da hin! da hin!

당김음 적용

반음계 상승 진행

bb : V7

möcht ich mit dir, o mein Ge- lieb- ter,

fp molto cresc. *pp*

eb : V7   Gb : V

2절을 위한 간주가 37마디부터 시작되며, 반주부 아랫 성부의 리듬이 셋잇단음표로 약간 변형되며, 1절과 다르게 제3음이 사라졌다. 41-42마디 성악 선율은 (U자형), 반주부의 멜로디는 (아치형)으로 상반된 형태를 띠고 있다. 피아노부는 43마디부터 여섯 마디 동안 끊어지지 않고 반음계 상승 진행한다.

7행 역시 낭송조의 선율로 진행되며, Dach(기둥), glänzt(휘황찬란), schimmert(빛나는)의 음정이 어감에 맞게 각자 그 전의 음보다 높은 음으로 처리되었다.

<악보 44> 35-46마디

dir, o mein Ge-lieb - - - ter, ziehn.

Kennst du das Haus? auf

Säu - len ruht sein Dach, es glänzt der Saal, es schim-

pp poco a poco cres - cen - do

반음계 상승 진행

53마디부터는 노래의 리듬이 계속적으로 밀리며, 반주부는 51마디부터 다섯 마디에 걸쳐 선율이 음형 ㉔를 재현하며 반음씩 하행 진행하고 있다.

<악보 45> 51-57마디

음형㉔ 재현, 하행 진행

stehn und sehn mich an: was

hat man dir, du ar - mes Kind, ge - tan?

mf

mp

74마디부터 3절을 위한 간주가 나오며, 슈베르트와 마찬가지로 3절에서 장조에서 단조로 조성이 변하는데, 78마디부터 Gb에서 f#으로 바뀌는 흔치 않은 조성의 변이가 일어남과 동시에 잦은 전조가 나타난다. 또한 78마디 선율에서 음형 ㉔을 재현하고, 반주형은 트레몰로를 사용하여 긴장감을 조성하며 선율에 반음씩 상승 진행하고, f#음이 pedal point(지속음)로 사용되었다.

14행의 'im Nebel'은 6도 간격, 16행의 'der Fels'는 3도 간격의 도약 음정을 통해 미몽의 급박한 상황을 나타낸다. 각 'Nebel'과 'Fels'의 음가는 길게 처리한 것을 볼 수 있는데, 3절에 있어서 그 단어들이 중요하다는 것을 강조하고 있다. 특히, 89-90마디는 molto cresc.(더욱 크게)지시로 미몽이 끌려가고 있는 배경을 섬여림을 통해 비유적으로 표현한다.

<악보 46> 74-91마디 계속

3절을 위한 간주

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
ausdrucksvoll

f#: i   지속음   c#: V₂

Das Maul-tier sucht im Ne- - bel sei-nen Weg;

6도 간격

d#: V

in Höh-len wohnt der Dra- - chen al-te

i VI⁶ i f#: i VI⁶

3도 간격

Brut; es stürzt der Fels und ü- - - ber ihn die

i D: V₂⁴ c#: i 4⁶ V₆

93마디와 99마디 사이에 연결구가 생기며, 101마디의 'kennst du ihn wohl'은 1,2절과 똑같이 두 번씩 반복된다.

<악보 47> 92-97마디

3절의 다른 점은 115마디부터 후주가 나타나는데, 이것은 전주의 모티브를 다시금 재현하며, 18행의 'lass uns ziehn'을 한번 더 반복하고, 반주부에서만 나타났던 pp(아주 여리게)이 성악 성부에 나타나 여운을 남기며 끝맺고 있다.

<악보 48> 113-122마디

볼프는 전체적으로 음악적으로 반주는 음악적인 통일감을 주었지만, 가사는 시의 말구에 따라서 운율과 율격을 맞추고, 말에 의해서 조금씩 리듬과 선율이 달라짐을 볼 수 있었다.

<악보 49> 5-8, 41-44 마디/ 9-12, 45-48마디/ 14-16, 55-57마디

1행과 7행

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen,
Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach,

2행과 8행

im dunklen Laub die Gold- - - orangen glühen,
es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,

3행과 9행

ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
und Marmorbilder stehn und sehn mich an:

VI. 결 론

괴테는 질풍노도 시대에 이어 낭만주의 시대를 아우른 독일의 대표적인 문학가로서 그가 발표한 많은 서정시들은 많은 작곡가들이 예술 가곡으로 승화시켜 음악예술에 지대한 영향을 미쳤다. 특히, 그의 시에 담긴 풍부한 상상력이나 자유로운 흐름이 작곡가들에게 영감을 줌으로써 18C말부터 19C까지 그가 남긴 수많은 시들로 인해 독일 가곡이 피어나는 계기가 된 것이다. 이처럼 괴테의 서정시는 무수히 많은 작곡가들의 작품 속에 등장하여 노래되었고, 작곡된 곡들은 시와 음악의 아름다운 결합을 통해 예술 가곡을 한층 더 높은 차원으로 이끌어준 원동력이 되었다.

그의 작품 가운데 대표적인 교양소설 「빌헬름 마이스터의 수업시대」의 <Kennst du das Land(그 나라를 아시나요)>는 제3편 1장에 나오는 서정시이며 독일의 많은 작곡가들에 의해서 가곡으로 작곡되었다. 이 시는 1782-1783년에 쓰여진 것으로 추측되며 1815년에 괴테가 그의 시집에 수록하면서 <미농>이란 제목을 붙였다. 배경적으로는 미농이라는 소녀가 부르는 노래이며, 빌헬름이 그 소녀에게 각 연을 다시 반복해서 노래하도록 하고 뜻을 설명해보라고 하면서 그 노래를 받아 적은 다음에 다시 독일어로 번역했다. 내용면으로는 미농이 고향 이탈리아를 그리워하며 빌헬름을 향해 부르는 깊은 향수를 간직하고 있는 노래이다.

본 논문에서는 <그 나라를 아시나요>의 시에 의해 작곡된 베토벤의 <미농>, 슈베르트의 <미농의 노래>, 리스트의 <미농의 노래>, 슈만<그 나라를 아시나요>, 볼프의 <미농>을 비교 연구해 보았고, 각 작곡가들이 같은 시를 가지고 서로 어떻게 울격과 운율 처리했으며, 선율 진행, 형식, 상징어에 따른 표현 방식 즉, 음악적 요소 연구를 통해 시와 음악의 관계

성을 고찰해보았다.

첫 번째 연구 작품 베토벤의 <미농>은 조성변화가 거의 없으며, 전주 없이 반주부와 성악선율이 동형 진행을 띄고 있다. 낭송시에 생긴 리듬상의 변화로 인해 울격상 원칙과 다르게 'du'보다 'Kennst'에 강박을 놓았다. 3, 4행의 내용에 따라 분위기 변환을 조성의 변이로 나타나고, 5행을 나누어 a, b에 각각 나눠서 쓰고 있으며, b가 a와 마디수 균형을 이루기 위해서 6행을 반복한다. 3절에서 나오는 시어 '동굴', '용'의 상징적인 의미에 따라 반주형이 32분음표로 리듬 변형이 되고 음폭이 확장된다. 특히, Fels(바위)에 스타카토를 사용함으로써 시어의 느낌을 표현했다.

두 번째 연구 작품 슈베르트의 <미농의 노래>는 베토벤과 같이 전주 없이 시작하며, 그와 마찬가지로 'Kennst'를 강박으로 처리하였다. 다른 작곡가들과 다르게 'Gold'에서 'orangen'으로 넘어갈 때 조성 변화가 일어나는데 화성 색감의 변이가 세 마디 앞서 미리 음악적인 준비를 하게 된 점이다. 3행부터 분위기 변환으로 조성이 변이되고, b부분의 반주부는 반음씩 상행 진행하는 형태를 띄고 있으며, 베토벤과 비슷하게 마디수 균형을 위해 5·6행을 반복한다. 슈베르트는 3절에서 조성이 변하므로 분위기 묘사를 확실히 주었다.

세 번째 연구 작품 리스트의 <미농의 노래>는 앞서 작곡가들과 다르게 다변화되는 화성적 구조를 지니고 있으며, 빈번한 화성 변화와 전주 선율의 리듬형이 지속적으로 모방 및 변형되어 출현한다. 특히, 다른 작곡가들과 차이점으로 'du'에 강세를 두고 있으며, 음악적 내용이 각 절마다 성악선율과 반주부가 계속 변화하는 형태로 나타나고 있다. 3절은 상징적인 의미에 맞게 반주형이 셋잇단음표 분산 화음으로 몰고 가는 형태를 띄고 있다. 'kennst es wohl'이 후렴구에서 다른 반주형이 나오며 노래와 반주가 주고 받는 형태를 띄고 있다.

네 번째 연구 작품 슈만의 <그 나라를 아시나요>는 조성의 변화가 있는 곡이며 확연한 차이점으로 독립된 전주형의 삽입되어 독자적인 전주로 시작된다. 전주 첫마디 모티브가 지속적으로 연관성을 띄며 등장하고, 화성은 g단조 중심으로 단조로운 조성 변화가 일어난다. 다른 작곡가들과 달리 4행과 5행이 연결되며 5행을 따로 독립시키지 않고 확장되어 나타난다.

다섯 번째 연구 작품 볼프의 <미농>은 잦은 전조가 일어나며, 첫 네 마디에 Kennst du das Land의 원형 모티브가 제시된다. 각 절마다 가사의 의미와 흐름에 따라서 음악적인 변화가 충실히 일어나고 있는 곡이며, 후렴구는 각 절마다 같은 반복을 띄고 있는 변형 유절 형식이다. 다른 작곡가들과 달리 반주부 윗성부에 작게 그려진 제3의 선율이 등장하고, 볼프도 앞서 슈만과 마찬가지로 'ran'과 'gen'을 같은 음가로 처리했다. 특히, 각 작곡가들이 'Kennst du es wohl'을 각 절의 끝에 넣었다면, 볼프는 하나의 독립적인 악구로 넣었다. 성악 선율은 상징적인 의미와 연관이 없으며 대부분의 상징어들을 같은 음역대로 나열해서 말구를 강조시킴으로 낭창법을 띄고 있다. 3절은 장조에서 단조로 전조된 흔치 않은 조성의 변화가 일어나며, 반주부는 트레몰로를 사용했다.

부분적으로 비교해보자면 첫째, 율격적인 면에서는 모든 작곡가가 시의 기본적인 율격의 원칙을 전혀 무시않은 채, 기본 율격에 따른 시 처리방식을 적용하였고, 각각 차이는 주관성에 따른 리듬상의 변화가 작용하여 나타났다는 점이다. 베토벤과 슈베르트는 비교적 율격적인 면을 더 중시하여 그것을 기초로 리듬상의 변화를 적용해서 처리하였고, 슈만은 리듬상의 변화를 율격적 원칙과 더불어 더 중시하였으며, 리스트의 경우에는 율격보다 각 절마다 원형 모티브를 중심으로 음악적인 묘사를 주었고, 볼프는 기본 율격의 틀 안에서 낭송할 때에 생기는 리듬의 변화를 음악의

선율 구성에 적용하여 시와 음악이 이상적으로 결합되었다.

둘째, 형식적인 면에서는 작곡가들 대부분 유절형식을 띄고 있으며, 베토벤, 슈베르트, 슈만은 1절과 2절이 반복된 선율과 화성으로 진행하다가 3절에서 조금의 변화를 주는 반면, 리스트와 볼프는 3절에서 확연한 변화를 주어 진행하는 모습을 띄고 있다.

셋째, 음악적인 면에서 베토벤은 확실한 조성 아래 시의 내용상의 변화에 따라 조성변화를 했으면, 슈베르트, 슈만, 리스트는 온음계적인 다양한 조성변화를 하였고, 볼프는 확실한 조성감각을 상실한 듯한 조성감을 느끼게 했다. 또한 베토벤의 반주 형태는 화성적 진행과 성악 선율이 동형하는 부분이 성악부에 보조적인 역할을 하였다. 슈베르트와 슈만은 반주 형태가 더 확대되었고, 리스트는 다양한 화성감각 아래 독립적인 반주 형태가 나타나기도 한다. 볼프는 다른 작곡가들에 비해 노래선율과 반주가 대등한 위치에 있으며, 당김음의 사용, 잦은 반음계 전조 사용을 하고 있다.

넷째, 반주와의 관계면으로 베토벤과 슈베르트는 전주가 없으며 성악 선율이 반주부와 동형 진행을 띄고 있는 부분이 많다. 리스트는 원형 모티브 중심으로 모방되어 나타나며, 슈만과 볼프는 독립된 전주를 가지고 있으며 전주의 모티브가 지속적으로 모방 및 변형되어 출현하고, 후주를 삽입하는데 슈만과 볼프는 전주의 모티브를 가져와 다시 재현해놓았다.

이처럼 베토벤, 슈베르트, 리스트, 슈만, 볼프는 서정시 <그 나라를 아시나요>를 소재로 작곡하였지만 각자 시 처리 방식은 달랐으며, 그들이 사용한 시의 구조적 요소 즉, 율격과 리듬, 시의 내용과 음악적 결합이 서로 다르게 나타남을 확인할 수 있었다.

<부록> 베토벤, 슈베르트, 리스트, 슈만, 볼프의 <그 나라를 아시나요> 비교

	베토벤	슈베르트	리스트	슈만	볼프
'그 나라를 아시나요'의 곡명	Mignon	Mignons Gesang	Mignons Lied	Kennst du das Land	Mignon
작곡년도	1810년	1815년	1842년	1849년	1888년
형식	유절 (A-A-A')	유절 (A-B-A'-B')	유절 (A-A-A')	유절 (A-A-A')	변형유절 (A-A''-B)
마디수	98마디	81마디	102마디	81마디	122마디
박자	2/4 - 6/8	2/4	4/4 - 6/4 - 4/4	3/8	3/4 - 9/8
빠르기	상당히 느리게	보통 빠르기	매우 느리게	느리게	느리게
화성	온음계 화성, 조성변화 심하지 않음	온음계의 단순한 화성	다변화되는 화성적 구조	반음계적 화성	잡은 전조, 반음계 진행 많음

<p>율격에 따른 시 처리방식</p>	<p>율격적인 면을 중시해서 그것을 기초로 리듬상의 변화를 적용해서 시 처리</p>	<p>율격적인 면을 중시해서 그것을 기초로 리듬상의 변화를 적용해서 시 처리</p>	<p>율격보다 각 절마다 음악적 묘사에 중심을 뒀음</p>	<p>리듬상의 변화를 율격적 원칙과 더불어 더 중시</p>	<p>기본 율격 틀 안에 낭송할 때 생기는 음악의 선율 구성에 적용하여 시와 음악이 이상적 결합</p>
<p>반주</p>	<p>전주가 없으며 성악 선율이 반주부와 동등한 위치에 놓여있다. 확실한 조성 아래 시의 내용상의 변화에 따라 조성 변화가 일어나기도 함.</p>	<p>전주가 없으며 성악 선율이 반주부와 동등한 위치에 놓여 있다. 반음계적 진행 (chromatic) 상행 진행하는 형태를 띄고 있다.</p>	<p>2마디의 전주가 나오며 전주의 모티브가 지속적으로 모방 및 변형되어 출현한다. 각 절마다 음악적 묘사에 중심을 둠에 따라 성악 선율과 반주부가 계속 변화하는 형태로 나타남</p>	<p>성악선율이 시작하기 전 4마디의 독립된 전주부가 있음. 성악 선율과 반주부가 동등한 위치에서 전주, 간주, 후주까지 삽입되어 확장된 모습을 띄고 있음</p>	<p>성악선율이 시작하기 전 4마디의 독립된 전주부가 있음. 반주부와 성악 선율이 주고받는 구조, 잦은 당김의 사용</p>

참 고 문 헌

- 강여정. "괴테의 서정시 「미농의 노래」에 관한 연구 - 슈베르트, 슈만, 불프의 가곡을 중심으로." 숙명여자대학교 석사학위 논문, 2004.
- 강의숙. "F.Schubert와 F.Mendelssohn의 가곡 Suleika 예술적 비교 분석." 성신여자대학교 석사학위 논문, 2012.
- 고익환. 「독일 문학사」. 대구대학교 출판부, 1996.
- 김경임 편. 「리스트의 음악세계」. 대구: 계명대학교 출판부, 1992.
- 김미영. "괴테의 리트 미학." 「음악이론연구」, 1999.
- 김미정. "괴테의 시가 독일 예술가곡에 미친 영향." 전남대학교 석사학위 논문, 1998.
- 김성곤. 「독일 문학사」. 서울: 글로벌콘텐츠, 2011.
- 김승옥 편. 「독일 문학사」. 서울: 우삼출판사, 1992.
- 김주연. 「자연시 연구」. 서울: 문학과 지성사, 1983.
- 김종홍. "Goethe의 시 <Kennst du das Land>를 중심으로 한 고전·낭만 작곡가들의 음악어법 비교분석." 연세대학교 석사학위 논문, 1999.
- 신은정. "괴테의 시 'Kennst du das Land'시 처리방식 비교 연구"-Zelter, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Wolf의 가곡으로-." 전남대학교 석사학위 논문, 1998.
- 안삼환. 「괴테, 그리고 그의 영원한 여성들」. 서울대학교 출판부, 2005.
- 요한 볼프 강 폰 괴테, 안삼환 역. 「빌헬름 마이스터의 수업시대1.2.」. 서울: 민음사, 1996.
- 이미영. "Schubert의 예술가곡 Gretchen am Spinnrade와 Erlkönig에 대한

연구." 경북대학교 석사학위 논문, 2008.

이화병. "괴테 시에 의한 베토벤 유절가곡 연구 - 가곡에 있어서 각운의 처리를 중심으로." 이화여자대학교 음악연구소 이화음악논집, 1998.

임한순. 「독일고전시」. 서울: 청록출판사, 1994.

음악지우사 편. 「작곡가별 명곡해설 라이브러리-'슈만」. 서울: 음악세계, 2002.

전영애. 「괴테와 발라데」. 서울대학교 출판부, 2007.

한국 괴테 협회 편. 「괴테 연구」. 서울: 문학과 지성사, 1983.

클라우스제하퍼, 「괴테」, 황수경 역. 서울: 생각의 나무, 2009.

Gerald Abraham, "Robert Schumann", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, edited by Stanley Sadie(London: Macmillan Publishers Ltd., 1980), Vol.16: , 861.

Hendrik Willem, Van Loon. 남경태 역. 「사람이 알아야 할 모든 것 - 반론의 예술사」. 서울: 들녘, 2008.

ABSTRACT

Comparative Research of Beethoven, Schubert, Liszt, Schumann and Wolf's songs based on Goethe's poem, 「Kennst du das Land」

AhYoung, Kim
Department of Collaborative Piano
Graduate School of
Sungshin University

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), a great literary writer of Germany left a wide range of diverse works throughout three periods of the tender age, classicalism, and romanticism. Goethe's works inspired many musicians and became the basis of many musical pieces which had profound impact on German songs. Therefore 186 pieces of Goethe's poems were made into music and the numbers of songs reach approximately 2,600.

Most of the lyrics in Goethe's representing novel "Wilhelm Meister's Apprenticeship (Wilhelm Meisters Lehrjahre)" is composed into music by many composers and especially "Kennst du das Land" in the third chapter is written to music by many composers. Typical composers

who wrote this poem into a song are L.V. Beethoven (1770–1827), a classic composer, F. Schubert (1797–1828), R. Schumann (1810–1856), F. Liszt (1811–1886), H. Wolf (1816–1903) romantic composers and more. Of these composers, Schubert left sixty, Wolf fifty one pieces that were based on Goethe's poetry.

This paper analyzed musical pieces based on the poem <Kennst du das Land>. Before going into the analysis of the five representing composer's pieces, the paper studied Goethe's literary world in the stream of time, the background and summary of <Wilhelm Meister's Apprenticeship>, the symbolic meanings of the poetic diction and the characteristics of the poetic rules and rhythm to look into the relationship of the music and the poetic rules and rhythm. In addition by analyzing the form, tonality, melody, chord, and accompaniment the paper made a comparative research on the similarities and differences of songs based on the same poem by change of periods.

Each composer applied basic poetic rules however varies depending on their subjectivity. Beethoven and Schubert relatively put more emphasis on poetic rules and based on this applied changes in rhythm, while Schumann followed the principles and emphasized changes in rhythm, and Liszt applied different accompaniment parts in the clauses. In addition Wolf applied the changes of rhythm that occur when reciting within the basic poetic rules to the melody for an ideal form of poem and music.