

저작자표시-비영리-동일조건변경허락 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.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

동일조건변경허락. 귀하가 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공했을 경우에는, 이 저작물과 동일한 이용허락조건하에서만 배포할 수 있습니다.

- 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](#)

배 민 수 교수지도
석사 학위 청구 논문

볼프의 「옛 노래」에 대한 연구

G. Keller 시에 의한 6곡의 노래

2014

성신여자대학교 대학원
반주학과
김 은 담

볼프의 「옛 노래」에 대한 연구

G. Keller의 시에 의한 6개의 노래

배 민 수 교수지도

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2013년 11월

성신여자대학교 대학원

반 주 학 과

김 은 담

인 준 서

김은담의 석사학위 논문으로 인준함

심사위원 배 민 수 인

심사위원 명 지 영 인

심사위원 이 승 윤 인

성신여자대학교 대학원

논문개요

19세기 독일의 문학은 주관적인 감정을 중시하였던 낭만주의 그리고 자연에서 느끼는 감정과 깊은 종교성이 나타나는 비더마이어 그리고 마지막으로 단순하고 현실적인 측면에서 나타나 누구나 이해하기 쉽고 정확하게 표현한 사실주의가 나타났다. 사실주의 대표적인 문학가였던 고트프리트 켈러(Gottfried Keller 1819-1890)는 스위스 출신이자 독일에서 활동했던 문학가로 '무엇을 하느냐' 보다는 순수하게 인간적인 것을 '어떻게 표현하느냐'에 더 관심을 가졌으며 사건보다는 낙양스 중심으로 표현하였고 그의 작품은 심각하기보다는 풍자적이고, 단순하였다.

또한 음악에서는 후기낭만주의가 생겨나던 시기로 그 대표적 작곡가로는 휴고 볼프(Hugo Wolf, 1860-1903)를 꼽을 수 있다. 그는 요하네스 브람스(Johannes Brahms, 1833-1897)와 리처드 바그너(Richard Wagner, 1813-1883)의 영향을 받아 빈번한 반음계의 사용과, 가사의 뜻에 따라 리듬적 발음을 중시하는 낭창법을 사용하여 시를 강조하였고 단어의 박자를 길게 나타내거나, 섬세하게 표현하여 그가 추구하고자 했던 시와 음악의 일치를 효과적으로 잘 나타냈었다.

특히 켈러의 시에 의한 6개의 가곡(「옛노래(Alte Weisen)」, 6 Gedichte von Keller)은 볼프가 켈러의 작품 중 소설 녹색 하인리히(Der grüne Heinrich)의 작품을 접한 후 켈러의 시에 관심을 가지게 되어 시전집(Gesammelte gedichte)에 수록된 12편의 시 중에서 6편의 시를 선택하여 「옛노래」, 켈러의 시에 의한 6개의 가곡(「Alte Weisen」, 6 Gedichte

von Keller)을 작곡하게 되었다. 불프는 1890년 5월 25일에 시작하여 1890년 6월 8일까지 한 달도 채 걸리지 않는 기간에 6곡을 작곡 하였으며 이 곡에서 나타나는 여인은 당당하고 독특한 여성상을 가지고 있으며 대부분 짧은 민요풍으로 작곡되었다. 제 1-3곡에서는 젊고 당당한 여성상을 나타내고 있고, 제 4-6곡에서는 점점 나이가 들어 아름다움을 잃어가고 외로움과 쓸쓸함을 가진 여성상을 해학적으로 나타내고 있다.

본 논문에서는 19세기 독일의 문학사와 가곡사의 특징과 변화를 고찰하여 문학사와 가곡사의 형태를 살펴보고 켈러의 문학작품과 불프의 음악이 만나서 만들어진 「Alte Weisen(옛 노래)」를 통하여 켈러의 해학적인 표현이 불프의 음악을 통해 어떻게 나타났는지를 살펴봄으로서 이 곡의 이해를 돕는데 목적을 두고자한다. 또한 이곡에서 성악선율과 반주부를 통해 표현한 화성, 형식, 조성, 리듬의 변화, 성악부와 피아노부의 관계 등 전반적인 음악적 특징을 살펴보고자 한다.

목 차

논문개요

I. 서론.....	1
II. 19세기 예술	
1. 19세기 독일 예술의 시대적 특징.....	3
1) 19세기 독일 문학사.....	3
2) 19세기 독일 가곡사.....	7
2. Keller 생애와 작품 경향.....	11
1) 켈러의 생애.....	11
2) 사실주의적 시의 특징.....	13
3. Wolf의 생애와 음악.....	16
1) 볼프의 생애와 음악적 특징.....	16
2) 볼프의 주요 가곡.....	20
3) 그 외 작품의 목록.....	40

4. 「Alte Weisen」 6 Gedichte von Keller의 작품 분석	
1) 작품 개요.....	48
2) 작품 분석.....	49
(1) Tretet ein, hoher Krieger	52
(2) Singt mein Schatz wie ein Fink.....	80
(3) Du milchjunger Knabe.....	96
(4) Wandl' ich in dem Morgentau.....	119
(5) Das Köhlerweib ist trunken.....	136
(6) Wie glänzt der helle Mond.....	156
 III. 결론.....	 177

참고문헌

ABSTRACT

표 목 차

<표1> 아이헨도르프 가곡집(Gedichte von Joseph v. Eichendorff).....	20
<표2> 피리케 가곡집(Gedichte von Eduard Mörike).....	22
<표3> 괴테 가곡집(Gedichte von Johann Wolfgang v. Goethe).....	25
<표4> 스페인 가곡집(Spanisches Liederbuch).....	29
<표5> 이탈리아 가곡집 I (Italienisches Liederbuch I).....	34
<표6> 이탈리아 가곡집 II (Italienisches Liederbuch II).....	37
<표7> 「Sechs Lieder für eine Frauenstimme」	40
<표8> 「(Alte Weisen, sechs Gedichte von Keller)」	40
<표9> 「Vier Gedichte Nach Heine, Shakespeare und Lord Byron」	41
<표10> 「Sechs Gedichte von Scheffel, Mörike, Goethe und Kerner」	41
<표11> 「Drei Gesänge an Ibsens das Fest auf Solhaug」	42
<표12> 「Drei Gedichte von Robert Reinick」	42
<표13> 「Drei Gedichte von Michelangelo」	42
<표14> 「Liederstraus (Heinrich Heine)」	43
<표15> 「Lieder aus der Jugendheit」	43
<표16> 「(Nachgelassene Lieder II)」	44
<표17> 「(Nachgelassene Lieder III)」	46
<표18> 「Alte Weisen」 6 Gedichte von Keller 의 전체적인 특징.....	49
<표19> 켈러 시에 의한 볼프의 작곡 순서.....	51

<표20> Tretet ein, hoher Krieger의 구성.....	54
<표21> Tretet ein, hoher Krieger 악절의 공통점과 차이점.....	65
<표22> Singt mein Schatz wie Fink의 구성.....	82
<표23> Singt mein Schatz wie Fink 악절의 공통점과 차이점.....	85
<표24> Du milchjunger Knabe의 구성.....	98
<표25> Wandl' ich in dem Morgentau의 구성.....	121
<표26> Das Köhlerweib ist trunken의 구성.....	138
<표27> Wie glänzt der helle의 구성.....	158
<표28> 제 5곡과 제 6곡의 차이점.....	159

악 보 목 차

<악보1-1> Tretet ein, hoher Krieger 동기.....	55
<악보1-2> Tretet ein, hoher Krieger 마디1-8.....	56
<악보1-3> Tretet ein, hoher Krieger 마디6-8.....	57
<악보1-4> Tretet ein, hoher Krieger 마디7-8.....	58
<악보1-5> Tretet ein, hoher Krieger 반주형태의 종류.....	59
<악보1-6> Tretet ein, hoher Krieger 마디6.....	60
<악보1-7> Tretet ein, hoher Krieger 마디10-11.....	61
<악보1-8> Tretet ein, hoher Krieger 마디18-19.....	61
<악보1-9> Tretet ein, hoher Krieger 마디26-27.....	62
<악보1-10> Tretet ein, hoher Krieger 마디30-31.....	62
<악보1-11> Tretet ein, hoher Krieger 마디6-8.....	63
<악보1-12> Tretet ein, hoher Krieger 마디9-12.....	63
<악보1-13> Tretet ein, hoher Krieger 마디25-26.....	64
<악보1-14> Tretet ein, hoher Krieger 마디51-52.....	64
<악보1-15> Tretet ein, hoher Krieger 전주부, 마디1-4.....	66
<악보1-16> Tretet ein, hoher Krieger 마디1-5.....	68
<악보1-17> Tretet ein, hoher Krieger 마디6-12.....	69
<악보1-18> Tretet ein, hoher Krieger 마디13-16.....	70
<악보1-19> Tretet ein, hoher Krieger 마디17-20.....	71
<악보1-20> Tretet ein, hoher Krieger 마디21-28.....	72

<악보1-21> Tretet ein, hoher Krieger 마디29-36.....	74
<악보1-22> Tretet ein, hoher Krieger 마디37-44.....	75
<악보1-23> Tretet ein, hoher Krieger 마디45-47.....	76
<악보1-24> Tretet ein, hoher Krieger 마디48-53.....	77
<악보1-25> Tretet ein, hoher Krieger 마디51-56.....	78
<악보2-1> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디1-2.....	83
<악보2-2> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디17-19.....	83
<악보2-3> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디 22-26.....	84
<악보2-4> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디38-40.....	84
<악보2-5> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디1-9.....	87
<악보2-6> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디5-19.....	89
<악보2-7> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디17-31.....	91
<악보2-8> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디27-43.....	93
<악보2-9> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디27-37.....	94
<악보3-1> Du milchjunger Knabe 마디1-10.....	99
<악보3-2> Du milchjunger Knabe 마디6-15.....	100
<악보3-3> Du milchjunger Knabe 마디26-30.....	101
<악보3-4> Du milchjunger Knabe 마디1-4.....	102
<악보3-5> Du milchjunger Knabe 마디16-19.....	102
<악보3-6> Du milchjunger Knabe 마디1-6.....	103
<악보3-7> Du milchjunger Knabe 마디1-5.....	104
<악보3-8> Du milchjunger Knabe 마디6-10.....	105

<악보3-9> Du milchjunger Knabe 마디6-15.....	106
<악보3-10> Du milchjunger Knabe 마디11-15.....	107
<악보3-11> Du milchjunger Knabe 마디16-20.....	109
<악보3-12> Du milchjunger Knabe 마디14-25.....	110
<악보3-13> Du milchjunger Knabe 마디26-30.....	111
<악보3-14> Du milchjunger Knabe 마디21-30.....	112
<악보3-15> J. Brhams Du milchjunger Knabe 마디25-39.....	114
<악보3-16> Du milchjunger Knabe 마디26-30.....	115
<악보3-17> Du milchjunger Knabe 마디26-34.....	117
<악보4-1> Wandl' ich in dem Morgentau 마디1-4.....	122
<악보4-2> Wandl' ich in dem Morgentau 마디1-10.....	124
<악보4-3> Wandl' ich in dem Morgentau 마디11-15.....	125
<악보4-4> Wandl' ich in dem Morgentau 마디11-15.....	125
<악보4-5> Wandl' ich in dem Morgentau 마디15-18.....	126
<악보4-6> Wandl' ich in dem Morgentau 마디19-27.....	127
<악보4-7> Wandl' ich in dem Morgentau 마디23-27.....	128
<악보4-8> Wandl' ich in dem Morgentau 마디28-35.....	130
<악보4-9> Wandl' ich in dem Morgentau 마디36-39.....	131
<악보4-10> Wandl' ich in dem Morgentau 마디36-39.....	132
<악보4-11> Wandl' ich in dem Morgentau 마디36-39.....	133
<악보4-12> Wandl' ich in dem Morgentau 마디40-50.....	134
<악보4-13> Wandl' ich in dem Morgentau 마디45-50.....	135

<악보5-1> Das Köhlerweib ist trunken 반주의 동기.....	139
<악보5-2> 7번, Der Mond hat eine schwere klag'erhoben 마디1-2.....	140
<악보5-3> 7번, Der Mond hat eine schwere klag'erhoben 마디3-5.....	140
<악보5-4> 17번, Und willst du deinen Liebsten 마디1-2.....	141
<악보5-5> 22번, Ein Ständchen Euch zu bringen 마디1-14.....	141
<악보5-6> Das Köhlerweib ist trunken 마디1-6.....	142
<악보5-7> Das Köhlerweib ist trunken 마디1-13.....	144
<악보5-8> Das Köhlerweib ist trunken 마디14-19.....	145
<악보5-9> Das Köhlerweib ist trunken 마디20-38.....	146
<악보5-10> Das Köhlerweib ist trunken 마디32-38.....	147
<악보5-11> Das Köhlerweib ist trunken 마디39-56.....	148
<악보5-12> Das Köhlerweib ist trunken 마디51-62.....	149
<악보5-13> Das Köhlerweib ist trunken 마디63-73.....	150
<악보5-14> Das Köhlerweib ist trunken 마디68-73.....	151
<악보5-15> Das Köhlerweib ist trunken 마디68-73.....	151
<악보5-16> Das Köhlerweib ist trunken 마디86-91.....	153
<악보5-17> Das Köhlerweib ist trunken 마디86-102.....	154
<악보6-1> Wie glänzt der helle 반주의 유형.....	160
<악보6-2> Schumann의 Op.25 No.1 Widmung 마디1-4.....	161
<악보6-3> Schumann의 Op.25 No.1 Widmung 마디5-7.....	162
<악보6-4> Wie glänzt der helle 마디 13-15.....	162
<악보6-5> Wie glänzt der helle 마디16-21.....	163

<악보6-6> Wie glänzt der helle 마디1-4.....	165
<악보6-7> Wie glänzt der helle 마디5-9.....	166
<악보6-8> Wie glänzt der helle 마디10-15.....	168
<악보6-9> Wie glänzt der helle 마디13-18.....	169
<악보6-10> Wie glänzt der helle 마디16-18.....	170
<악보6-11> Wie glänzt der helle 마디19-21.....	171
<악보6-12> Wie glänzt der helle 마디22-26.....	172
<악보6-13> Wie glänzt der helle 마디25-26.....	173
<악보6-14> Wie glänzt der helle 마디27-31.....	174
<악보6-15> Wie glänzt der helle 마디29-31.....	175

I. 서론

문학은 모든 장르들 중에서 정치적, 사회적, 철학적인 변화를 가장 먼저 받아들인 장르로써 계몽주의와 시민혁명 및 급격한 산업화로 인한 그 시대를 잘 반영하고 있다. 19세기의 독일문학의 대표로는 낭만주의, 비터마이어, 사실주의가 나타나는데, 그 중에서 켈러는(Gottfried Keller)는 사실주의에 속하는 문학가이다. 사실주의는 인간이 살고 있는 사회적 상황을 누구나 쉽게 이해할 수 있는 단순하고도 구체적인 문제를 통하여 정확히 묘사하였다.

문학의 발달로 인해 미술 및 음악의 영역에도 새로운 장르가 생겨나기 시작하는데 동시대 독일음악으로는 고전주의, 낭만주의, 후기낭만주의가 있다. 다양한 표현이 가능한 피아노의 발달과 살롱문화의 활성화와 함께 인간 내면의 심리변화와 감정을 표현하려는 낭만주의 음악이 발달한 시기였으며 후기낭만주의의 대표적인 작곡가로는 볼프(Hugo Wolf, 1860-1903)가 있다. 그는 음악 뿐 아니라 문학에도 관심이 많았으며 시 자체의 중점을 두고, 시가 음악에 자연스럽게 녹아들도록 했다¹⁾. 그래서 그는 다양한 시를 선택하여 작곡하기 하였으며, 곡의 제목을 본인의 이름이 아닌 시인의 이름으로 곡을 표기하는 등 시의 중요성을 강조했다. 또한 반주부의 비중을 강화시켰으며 볼프가 주로 사용했던 음악기법인 낭창법을 사용하여 시의 의미를 효과적으로 전하는 등 반주부에서 시를 묘사하여 넓은 음역과 다양한 화성, 그리고 변화화음 등을 사용함으로 가사에서 표현하기 힘든 부분까지 표현하기도 했

1) Frank walker, Conversations with Hugo wolf, Music & Letters, (Oxford University Pressvol, 1960) p.5

다. 볼프의 가곡은 총 250여곡으로 1887-1897년까지 10년 정도의 짧은 기간 동안 집중적으로 작곡되었는데²⁾, 그의 대표적인 가곡집은 <아이헨도르프 가곡집 1886-1888>, <피리케 가곡집 1888>, <피테 가곡집 1888-1889>, <스페인 가곡집 1889-1890>, 이탈리아 가곡집 1권 <1890-1891>, 2권 <1896>이 있다.

본 논문에서는 1890년에 작곡한 볼프의 가곡집 중 “「옛 노래」, 켈러 시에 의한 여섯 개의 가곡”을 분석, 연구하는데 앞서 19세기의 문학사와 가곡사의 특징과 형태를 살펴보고 켈러의 생애와 작품경향을 조사하고자 한다. 또한 19세기 후기낭만주의 대표적인 작곡가 볼프의 작품의 음악적 특징을 살펴보고 켈러의 시가 볼프의 음악에서 어떠한 방법으로 표현되었으며, 가사표현을 효과적으로 전달하기 위해 성악부와 피아노부에서 어떻게 설정했는지를 중심으로 곡의 형식과 조성, 화성과 리듬의 변화, 그리고 각 곡마다 갖고 있는 음악적 특징 등을 분석, 연구하여 음악적인 해석에 도움을 주고자 한다.

2) 홍세원, 「A History of Western Music 서양음악사」 연세대학교 출판부 2003, P.267

1. 19세기 독일 예술의 특징

1) 19세기 독일 문학사

Romantik (낭만주의 1798-1830)

낭만주의 문학은 계몽주의와 고전주의에 도전하는 사조로 나타나게 되는데, 비현실적이고 주관적인 감성을 중시하는 자유로운 예술성향이다. 논리적이고 이성적이었던 계몽주의와 고전주의로부터 해당하여 개성과 자유 그리고 초자연적이거나 현실세계에 존재하지 않는 것에 대한 동경과 추상적인 것에 가치를 바탕으로 자유분방함을 표현하는 것이 주를 이룬다.

낭만주의의 희곡은 다른 장르와 비교하면 적은 편에 속하는데, 그 시대에는 무대 예술의 시·공간적인 제약으로 인해 희곡이라는 장르가 보편화 되지도 선호하지 않았다. 반면, 낭만주의 작가들은 인간 내면의 감정이나, 문화를 중시하여 서정시라는 장르를 훨씬 더 발달시켰다.

전기 낭만주의에서 슐레겔 형제(Die Brüder Schlegel 1772-1829)와 바켄로더(Wilhelm Wackenreder 1773-1798), 티크(Ludwig Tieck 1773-1853) 등이 활동하였는데, 이들은 철학자 피치테(Johann Gottlieb Fichte 1762-1814)로부터 많은 영향을 받아 매우 철학적이고 이론적이었다.

후기 낭만주의에는 호프만(Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 1776-1822), 브렌타노(Clemens von Brentano 1778-1842), 그림 형제-야콥 그림 (Jacob Grimm 1785-1863)과 빌헬름 그림(Wilhelm Grimm 1786-1829),

아님(Achim von Arnim 1781-1831), 아이헨도르프(Joseph Freiherr von Eichendorff 1788-1857)등이 활동하였고, 이전보다 훨씬 더 보수적이고 민중적이며 향토적인 경향을 보여주었다.

Biedermerier (비더마이어 1815-1850)

비더마이어라는 말은 1855년에 뮌헨에서 발행된 <날아다니는 전단 die FliegendenBlätter>에 기고했던 시에 등장하는 허구의 인물 고틀리프 비더마이어(Gottfried Biedermeier)라는 이름에서 유래했다.

역사적으로 비더마이어는 나폴레옹 전쟁기(1830-1815)에서 1848년 3월 혁명전까지를 유지하는 시대의 이름이 되었고 문학사적 시대개념은 1789년 프랑스 혁명에 대해 부정적인 입장을 취했던 괴테와 쉴러 등의 문학을 돌아보면서 부정적인 입장을 취하는 보수적 문학적 경향을 일컫는다³⁾.

비더마이어는 중산층의 가정음악회를 선두로 음악기관인 합창단체나 오라토리오 협회, 음악 등 다양한 사회적 제도를 통해 나타났으며, 그 음악은 기능성 음악의 독창성이나 천재성보다는 오락성이나 실용성에 치우쳤다⁴⁾.

이 시기는 시민전쟁과 같은 혁명이 일어난 시기로 사회·정치적으로 혼란과 변화가 일어났으며, 기술이나 과학 등의 분야가 급격히 발달함으로 인해 경

3) 황지희, “R. Strauss의 가곡 Op.68 에 대한 고찰 및 연구” (성신여자대학교 대학원, 2013), p.9.

4) 허영환, 「새 들으며 배우는 서양음악사 본문2」, (심설당, 2011), p.114

제적으로 크게 성장을 할 수 있었다. 하지만 이러한 갑작스러운 변화에 적응하지 못하여 경제적인 변화에 속도를 맞출 수 없었던 비터마이어 사람들은 도피하거나 은둔생활을 하며 사회로부터 소외받았다고 느끼며 우울과 권태로움, 체념 등이 그들의 작품 속에 깊이 나타나게 된다. 또한, 자연에서 느끼는 감정을 표현하거나 심오한 종교성 같은 깊은 향토의식 등이 특징적으로 드러나게 되며 작가들 사이의 문학적인 교류도 없이 거의 개인적으로 작품 활동을 하였고, 격동하던 시대에 적응하지 못하고 외면하며 지내던 작가들은 심한 내적 갈등으로 도피적이고 회의적인 삶으로 정신질환 환자가 되거나 자살을 하였다.

이 시대에는 드로스테-휠스호프(Annette von Droste-Hörne 1786-1837), 그릴파르처(Franz Grillparzer 1791-1872), 슈피프터(Adalbert Stifter 1805-1868), 뷔히너(Georg Büchner 1813-1837) 등이 있다.

Realismus (사실주의 1850-1890)

사실주의는 관찰이 가능하고, 감각적으로 인식할 수 있는 현실을 충분히 묘사하는데 핵심을 두는 사상이다⁵⁾. 인간이 살아가면서 경험하게 되는 문제와 사회적인 상황 등을 현실적인 측면에서 관찰하고, 표현하여 단순하고 누구나 이해하기 쉽고 정확하게 묘사한다. 사실주의 문학이 지향하고 있는 객

5) 황지희, “R. Strauss의 가곡 Op.68 에 대한 고찰 및 연구” p.10

관성은 대상이 현실을 보는 자세와 관련되며 개성을 중시하기보다는 대상을 있는 그대로 관찰하여 묘사하는 객관적 인식을 중시한다. 개인의 삶을 표현함에 있어서 개인과 개인, 개인과 사회의 관계 속에서 전체적으로 파악하고자 하였는데 개인의 삶은 그와 연관되어 있는 다른 사람들과의 관계 속에서 의미를 가지게 되고 사회적으로도 확대된다.

1850년에서 1875년에 독일의 급격한 산업화로 인해 갑작스러운 생활양식이 변하게 되었다. 정치와 사회경제적으로는 자신의 노력으로 경제적으로 성장을 이루거나, 학문을 연구할 수 있는 기회가 생겨났고, 그로 인해 지식과 부를 소유하게 된 계급과 그렇지 못한 계급으로 분리되기 시작했다. 독일의 사회주의는 옛것과 새로운 것, 융성과 몰락, 그리고 비관과 낙관이 동시에 나타나게 된다. 사실주의는 현실을 모방하고 있는 성격을 가지고 있지만 작가의 상상력과 자유로운 창조능력에도 절대적으로 나눌 수 없는 관계를 가지고 있다는 사실을 강조한다.

이 시대에는 슈토름(Theoder Storm 1817-1888), 니체(Friedrich Nietzsche 1844-1900), 마이어(Conrad Ferdinand Meyer 1825-1898), 켈러(Gottfried Keller 1819-1890), 헤벨(Friedrich Hebbel 1813-1863) 라베(Wihelm Raabe 1831-1910), 폰타네(Theodor Fontane 1819-1898)등이 있다.

2) 19세기 독일 가곡사

Classicism (고전주의 1750-1827)

고전주의라는 말은 빼어난 사람들을 의미하며 <고전주의자 Classicist>라는 말은 고대의 균형과 명료성을 따르려는 경향을 가진 사람들을 의미한다⁶⁾. 절제와 균형의 조화를 이룬 객관적인 아름다움을 강조하는 고전주의에는 가곡보다는 교향곡이나 기악음악에 더 관심이 많았던 시기였기 때문에 가곡의 비중은 소홀한 편이었다. 음악자체만으로 연주회를 할 수 있다는 사고가 발달하기 전이었기에 작곡가들은 창작에 관심이 많던 분야의 곡들에 집중했다. 성악곡이 나타나기 시작한 전고전주의는 식사나, 연회에서 연주가 가능한 춤곡등의 형태로 나타나는데 독립적인 형태로 연주되기 보다는 아리아와 같이 극음악에 삽입되어 나타난다. 고전주의는 조화, 안정, 평온의 정신을 중심으로 하여 감정의 조화로부터 선율과 반주사이에도 적절한 균형이 생겨났고, 표현적인 주선율과 가벼우면서도 훌륭한 다성 음악 사이의 균형, 고른 박자와 빠르기의 개념이 발생하게 되었다⁷⁾. 전고전주의 시대에 초기 가곡이 추구하는 방향은 크라우제(Christian Krause 1719-1776)의 논문에서 나온 비평처럼 “가곡은 비교적으로 짧아야 하고, 선율은 민속적이어야 하며 쉽게 배울 수 있어야 하고, 가사의 의미가 쉽게 전달되어야 하며, 반주는 없어도 될 정도로 단순해야 한다.”고 생각했다⁸⁾. 18세기 악기의 발달과 함께

6) 허영한,김문자,박미경,노영해,이석원, 「들으며 배우는 서양음악사 본문2」 (심설당, 2007), p.397

7) 허영한,김문자,박미경,노영해,이석원, 「들으며 배우는 서양음악사 본문2」 p.399

다이나믹의 효과와 리듬의 대비와 독창적인 선율들이 발전하기 시작하며 반주부가 포함된 가곡집이 약 750권정도 출판되었으며 19세기까지 꾸준히 발전되었다.

Romantik (낭만주의 1798-1830)

낭만주의는 보편적인 원칙과 형식을 뛰어넘어 무한함과 숭고함을 추구하였다. 이 시대의 음악은 한계와 형식으로부터 자유로워지고 싶은 성향을 가진 것으로 이성과 합리가 최고의 가치라고 생각해오던 계몽주의 사상에 회의를 느끼고, 실제 세계와는 다른 비현실적이고, 이상적이고 주관적인 감정을 중시하게 된다. 낭만주의 예술이 추구하는 것은 현실 세계를 초월한 동화 같은 마법의 세계, 유토피아를 연상시키기는 자여, 무한한 영원의 세계이며, 바로 이런 세계가 제공하는 자유였다⁹⁾.

이 시기에는 산업화로 인해 부유해진 중산층들이 힘과 특별함을 과시하기 위해 유명한 음악가를 집으로 사람들을 초청해 살롱음악회를 열기 시작했다. 그로 인해 예술가곡이 자리 잡히기 시작하여 이 시기 대표 장르로 자리매김 하였다.

19세기에 예술가곡이 발달 할 수 있었던 요인으로는 피아노라는 악기의 발달을 들 수 있는데, 이전 악기와는 다르게 페달기법으로 인해 부드러운 음

8) 홍세원, 「서양음악사」, (연세대학교 출판부, 2001), p.375

9) 민은기, 「서양음악사 피타고라스부터 재즈까지」 음악세계, 2011, 397

색으로 훨씬 노래하기가 좋아졌고, 풍부한 음색과 넓은 음역을 갖추었다. 따라서 이전에는 단순히 반주하는 수준에 머물렀던 영역을 능가하여 노래와 이중주로 연주 가능한 형태로 나타나게 된다. 또 다른 요인으로는 보편화되고 일반적인 생각이 아니라 개인적이고 내적인 감정을 담아 노래한 낭만주의 시의 발전이었다. 유편가곡(strophic song), 통절가곡(through-composed song), 연가곡(song cycle)의 유형으로 나뉘어진다. 이 시기에 주요 작가들은 괴테(Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832), 쉴러(Johann Christoph Friedrich von Schiller 1759-1806), 하이네(Heine, Heinrich 1797-1856), 아이헨도르프(Joseph Freiherr von Eichendorff 1788-1857) 등이 있다. 전기의 낭만주의 대표적인 작곡가로는 슈베르트(Franz Schubert 1797-1828), 슈만(Robert Schumann 1810-1856), 브람스(Johannes Brahms 1833-1897) 등이 있다.

Romantik (후기낭만주의 1860-1910)

19세기 초반의 예술가곡은 많은 발전을 할 수 있었는데, 19세기 말에 이르러서는 그 전통이 변화되고 와해되기 시작하였다. 이 시기의 후기 낭만주의 음악 어법은 보불전쟁 이후 통일제국을 이룬 독일을 중심으로 새로운 음악 언어로 전화되면서 바그너의 영향을 지대하게 받으며 시작되었다¹⁰⁾.

후기낭만주의의 음악은 초기의 살롱문화의 예술 가곡이 아닌 시민계급에

10) 홍세원, 「A History of Western Music 서양음악사」 연세대학교 출판부 2003, p.363

이르기까지 보편화된 예술가곡 이었다. 음악을 즐기는 계층의 변화가 생겨난 이 시기에는 많은 사람들을 수용할 수 있는 큰 연주회장의 확대와 피아노반주보다 더 풍부하고 다양한 음향적 효과를 나타낼 수 있는 오케스트라 반주를 선호하게 되었다. 이러한 음향효과로 작곡된 곡들을 반주만으로도 충분한 음악으로 받아들여졌다.

예술가곡은 12음의 반음계를 사용한 다채로운 화성과, 불규칙적인 형태의 선율, 불협화음을 사용한 긴장감, 당김음과 잇단음표의 사용으로 복잡하고 유연해진 리듬, 템포루바토(tempo rubato)등의 특징을 가져 연주자들에게 섬세하고 화려한 테크닉을 요구하였다.

후기낭만주의 대표적인 작곡가로는 볼프(Hugo Wolf 1860-1903), 말러(Gustav Mahler 1860-1911), 슈트라우스(Richard Strauss 1864-1949), 피츠너(Hans Erich Pfitzner 1869-1949), 레거(Max Reger 1873-1916)등이 있다.

2. G. Keller의 생애와 문학

1) 켈러의 생애

켈러(Gottfried Keller)는 1819년에 스위스의 취리히(Zürich)에서 가난한 목수의 아들로 태어났다. 그는 다섯 살에 아버지를 여의고, 어머니가 재혼을 하셨지만, 또 다시 이혼하게 되면서 가난하고 힘든 유년시기를 보냈다.

1833년 15세가 되던 해에 주립공업학교(Kantonale Industrieschule)에 입학하여 다니던 중 정치적인 교사를 배척 추모자로 오해받아 퇴학을 당하게 되고, 이후 교육에 대한 비관적인 생각이 생기게 되었다. 그 후 뮌헨으로 옮겨 화가가 되기 위해 거처를 옮겨 그림을 그렸으나 경제적인 문제로 다시 귀향하고 많은 작가들과 사귀며 문학에 뜻을 두게 된다.

1848년 10월부터 그는 하이델베르크 대학에서 문학과 법학, 역사학 등을 공부하게 된다. 특히 철학자인 포이어바흐(Ludwig Andreas Feuerbach, 1807~1872)의 강의를 통해 기독교적인 내세 사상보다는 현실의 세계를 중요시 하게 되고, 이러한 그의 사상은 훗날 그의 작품을 통해 드러나게 된다¹¹⁾. 그 이후 1850-1855년까지 베를린에서 거주하게 되면서 「신 시집 (Neuere Gedichte 1851)」을 발표하여 수상한 뒤 본격적으로 작가의 길로 들어서게 되며 「녹색 하인리히 (Der grüne Heinrich 1854-1885)」, 「젤트빌라의 사람들 제 1부 (Die Leute von Seldwyla 1856)」을 발표하게 된다. 하지만

11) 강유미, “켈러의 시 「Alte Weisheit」에 의한 볼프와 피츠너의 가곡 비교 연구” (한양대학교 대학원, 2010), p.2

그다지 인정을 받지 못하여 좌절과 낙심에 빠져 10여년 넘게 공백기를 가지던 중 1861-1876년 뜻밖에 스위스 주의 취리히 연방정부의 첫 사무장으로 임명된다. 공직에 있었던 그는 여러 가지 제약과 글을 쓸 시간적 여유가 없다가 말년부터 다시 작품 활동을 시작하는데 이 시기를 황금 수확기라고 일컬어 질 만큼 왕성한 작품 활동을 펼쳤다. 「일곱 개의 성담 (Sieben Legenden 1872)」, 「젤트빌라의 사람들 제 2부 (Die Leute von Seldwyla 1874)」, 「마르틴 잘란더 (Martin Salander 1886)」를 발표하게 된다. 특히 켈러가 작가로서 주목과 인정을 받았던 작품 「녹색 하인리히 (Der grune Heinrich)」를 2인칭에서 1인칭 자전소설로 수정하여 발표하게 되면서 인정과 존경을 받게 된다. 또한 이 작품은 괴테의 <빌헬름 마이스터 Wilhelm Meister>의 전통을 이어받는 고전적 교양소설이 되었다. 출판 이후 성공한 그는 오랜 세월 동안 괴롭히던 생활고와 불안으로부터 벗어나게 되었다. 켈러는 독일의 시작 사실주의를 대표하는 작가로서 사물을 있는 그대로 묘사하려고 노력하였고, 작가의 창조적인 생각을 바탕으로 재탄생된 객관적인 현실을 자연스럽게 묘사할 수 있느냐는 것에 초점을 두고 있었다. 켈러는 당시 프랑스나 독일의 자연 주의 작가들과는 다르게 지나치게 사실적인 측면을 강조하는 문학에 대해 비판적인 입장을 가지며 문학에서의 자율성을 강조하였다

켈러의 문학에 자주 나타나는 그가 사랑했던 여성들은 키가 크고 우아한 사교계의 여인들이었으나 그는 키가 150센치의 작은 체구였고 소심하고 사교성이 떨어지는 성격의 그는 애정표현과 구애를 단 한 번도 해보지 못한 채 지내다가 1888년 10월 6일 켈러와 평생동안 같이 보냈던 누이동생 레굴

라(Regula)가 죽자, 그 충격으로 병상에 눕게 된다. 한 평생을 동경하면서도 독신으로 일관하던 그는 1890년 71세 생일을 며칠 남겨둔 채 고향에서 사망한다.

2) 사실주의적 시의 특징

독일의 사실주의¹²⁾는 프랑스, 러시아 영국과 다르게 ‘시적 사실주의 (Poetischer Realismus)’라고 불렸다. 주로 일상생활의 모습을 나타내면서도 내면적인 깊이를 숭상하고 아름다움을 소중히 여기며, 현실 생활과 싸우는 것이 아니라 유머의 세계를 엮어나갔으며, 독창성 없이 모방하는 것에 대해 고뇌하지 않고, 산문의 기법으로 외부 묘사와 심리 묘사에서 예전에는 없었던 세밀함이 있었다.

1848년 독일혁명이 실패 하고난 뒤 민주주의 세력의 발전이 중단되어 체념하는 분위기와 뒤늦게 자본주의의 급격한 발전으로 사회적인 문제가 일어나게 되었다. 그로 인해 사회문제들에 대한 비판이 문학의 새로운 소재로 자리 잡히게 되는데 이러한 시대적인 배경으로 인해 고전주의와 낭만주의 전통과 당시 사회적으로 새로운 진보적, 현실적, 정신이 겹쳐서 시적 사실주의를 등장시켰다¹³⁾. 독일의 사실주의는 작가의 주관적인 관점과 견해가 반영

12) 사실주의는 서양의 근대문학에서 고전주의와 낭만주의 이후에 나타난 사조로서 사실을 있는 그대로 충실히 묘사하는 것을 기본 방침으로 하는 현실주의적인 문예사조이다.

13) 정성희, “G.켈러의 노벨레에 나타난 후모어(Humor)연구”, (이화여자대학교 교육대학원 석사학위 논문, 1994) p.12

된 묘사이다. 이 시기에 활동했던 주요작가로는 켈러를 비롯하여, 헤벨(Christian Friedrich Hebbel 1813-1863), 마이어(Conrad Ferdinand Meyer 1813-1863), 프라이타크 (Gustav Freytag 1816-1895) 등이 있다.

켈러(Gottfried Keller)의 문학은 독일의 정신과 스위스의 문화로 이중적인 상황에 근거를 두고 나타나는데, 그 이유는 켈러가 태어난 곳은 스위스인 반면 그가 작가로서 학문을 공부하고 경험하며 활동하였던 곳은 독일이었기 때문이다. 켈러는 ‘무엇을 표현하느냐’보다는 순수하게 인간적인 것을 ‘어떻게 표현하느냐’에 더 관심이 많았는데, 그러한 문학관에서 나타난 독자적인 서술형태가 바로 휴모어(Humor)기법이다. 휴모어란 본래 고대 의학에서 유래된 인체 내의 체액을 일컫는 말이었다. 그 후에 이 체액의 질과 혼합비율에 따라 사람의 성격과 기질이 “다혈질(쾌활), 점액질(둔증), 담즙질(흥분), 신경질(우울)”등으로 각각 다르게 나타난다는 설이 등장하기도 했다. 이처럼 휴모어는 감정현상을 나타내는 심리적인 용어로 쓰이다가 차츰 그 의미가 변화되어 오늘날에는 사회적 규범이나 관습에서 벗어난 특별한 태도와 성격을 나타내는 웃음과 관련되게 되었다¹⁴⁾. 휴모어 기법을 사용했던 켈러의 작품의 특징으로 사건중심이 아니라 낙양스 중심으로 나타나는 것을 볼 수 있다.

“내가 나의 연가(Liebeslieder)를 만들었을 때에는 그것의 상당부분을 체험한 것 같다고 믿었습니다. 왜냐하면 이러한 청소년기의 사랑이나 첫사랑은 이미 존재했던 것이기 때문입니다. 그러나 그것은 과거의 불확실하고 빛 바

14) 김순겸, “Gottfried Keller의 Humor 연구<웃의 날개>를 중심으로” (공주대학교 교육대학원 석사학위논문, 2003), p.27

랜 이야기입니다. 그러한 형상의 무미건조함을 나는 이 시들을 완성하고 난 지 얼마 안되어 온힘을 다하여 사랑에 빠지고 이전에는 수많은 감정을 한번도 알지 못했다는 것을 통할한 다음에서야 알아차렸습니다. 이것은 물론 내게 색다른 일이었습니다.”¹⁵⁾

젊은 시절 연모했던 여성이 있었음에도 자신의 외모에 자신이 없던 그는 고백하지 못하였고, 이러한 경험으로 켈러에게는 여자의 존재는 크고 강하게 느껴지는 존재였다. 이러한 그의 시각과 내면의 모습이 그의 작품들을 통해 독특하고 강한 여성상으로 나타나고 있다.

모든 신은 인간에 의해 창조된 것이라고 주장했던 포이어바흐(Ludwig Andreas Feuerbach 1804-1872)와의 만남을 이후의 켈러는 신의 존재는 거부하지 않지만 신에 대한 의존적 관계는 거부하였다. 또한 무신론적 세계관의 한계를 극복하고 시대의 변화에도 영원히 남아있는 순수하고 인간적인 것을 추구하는 것이 모든 문학 작품의 과제라고 생각했다¹⁶⁾

15) Adolf Muschg(1977) “Gottfried Keller”(Muenchen Suhrkamp) p.221

16) 정성희, “G. 켈러의 노벨레에 나타난 후모어(Humor)연구” p. 23

3. H. Wolf의 생애와 음악적 특징

1) 볼프의 생애 및 음악적 특징

볼프는 1887년부터 1897년에 이르는 10년 동안 집중적으로 작곡하였는데, 5개의 가곡집 그리고 「Alte Weisen」, 6 Gedeichte con keller (「옛 노래」, 켈러의 시에 의한 6개의 가곡) 또한 이 시기에 해당한다. 각각의 가곡집은 한 명, 또는 몇 명의 시인의 작품들로 엮어져 있다. 그의 초기작품들은 슈베르트와 슈만의 영향을 많이 받았는데, 특히 곡의 시작부분은 조용하거나 느리다가 갑자기 분위기가 바뀌는 형태, 노래가 끝난 후에도 피아노 반주가 지속되며 곡의 분위기를 계속 유지시켜주는 형태, 낭송적 성악선율과 독립적인 피아노 반주에서 볼 수 있듯이 슈만의 영향을 더 많이 받았다¹⁷⁾. 하지만 볼프는 슈베르트나 슈만과는 다르게 지시어의 사용을 더 상세히 나타내어 연주자에게 곡의 구체적인 방향성을 제시하였다. 그가 사용했던 지시어는 빠르기 말 뿐만 아니라 극단적인 표현을 위한 포르티시시모와 피아니시시모의 극단적인 다이내믹의 사용으로 나타나고 있다.

그는 음악과 시는 분리될 수 없다고 생각했던 작곡가였다. 따라서 그의 가곡에 있어서는 가사만큼 피아노 반주는 중요한 비중을 차지하고 있다. 풍부한 전주, 간주, 후주를 통해서 작곡가의 생각이나 의도를 표현하고 있다. 시의 내용이 바뀌거나 전조가 되고, 형식이 바뀌는 등의 특별한 경우를 제외하고는 동일한 리듬형을 유지하여 통일성을 유지하였고, 리듬을 축소하거나

17) 김미애, 독일가곡의 이해, 서울:삼호출판사, 1998, p.163

확대하여 곡의 지루함을 극복하였다. 당김음과 쉼표의 사용으로 중요한 말이나 어휘를 강조하기도 하였다¹⁸⁾. 또한 잦은 진조와 반음계 사용, 변박과 불협화음을 자주 사용하여 감정의 변화를 표현하였는데 이것은 바그너의 영향을 받은 것이다.

(1) 가사

볼프는 약 250곡의 가곡을 작곡하였으며, 그는 시와 음악의 동등성을 강조하였다. 그렇기에 가사를 선택하는 것에 있어서 영감이 떠오르면 특정 작가의 작품에 집중하여 작곡하고, 작가의 이름으로 곡 제목을 붙였다. 그는 시 자체에 중점을 두고, 시가 음악에 자연스럽게 녹아들도록 했다¹⁹⁾. 가사와 음악의 관계가 밀접한 작곡가중 한 사람이었던 볼프는 시를 강조하기 위해 낭창법을 사용하였다. 낭창법은 선율이 시의 억양을 반영하는 것을 넘어 감정이나 중요한 말에 따라 쉼표, 강약, 템포 등을 적절히 사용하여 가사의 운율에 따라 박자를 맞추기보다 가사의 뜻에 따라 리듬적 발음을 중요시하는 것을 볼 수 있다²⁰⁾.

(2) 선율

볼프가곡에 나타나고 있는 선율은 시의 내용과 밀접한 관계를 가지고, 가

18) 주영지, “Hugo Wolf의 Morike 시의 의한 가곡연구; 3곡을 중심으로” (성신여자대학교 대학원, 2010), p.17

19) Frank walker, Conversations with Hugo wolf, Music & Letters, vol No.1 p.5

20) 이혜진, “H. Wolf의 Italienisches Liederbuch의 내용별 분류에 의한 비교 분석 연구”(성신여자대학교 대학원, 2013), p. 13

장 자연스럽게 자유롭게 나타나는데 반음계나 낭창법의 사용으로 나타난다. 중요하게 생각하는 단어의 박자를 늘이기도 하고, 성악선율이 반주부와 관계가 없는 듯 대위법적으로 다르게 나타나기도 하고, 감정을 효과적으로 전달하기 위해 다이내믹의 변화도 자세하게 표기하였다.

(3) 화성

화성은 기쁨, 즐거움을 표현할 때에는 장조를 사용하고, 슬픔과 고통 쓸쓸함을 나타낼 때에는 단조를 사용하여 조성에서 나타나는 느낌으로 시의 내용이나 성격묘사를 효과적으로 전달하였다. 볼프는 바그너의 화성에서 영향을 받아 비기능적인 화성진행이 잦은 편인데, 잦은 변박과, 전조 또는 비화성음이나, 감화음사용이 사용되었다.

(4) 반주

볼프의 반주부에서 가장 특징적인 것은 성악선율과 독립적으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 성악부를 뒷받침하는 역할보다는 전혀 관계없이 나타나거나, 대위법적인 관계를 갖고, 또 노래의 가사 속 의미를 잦은 전조나, 변화화음을 사용하여 드라마틱한 분위기를 나타낸다. 반주부는 성악선율에서 표현하기 힘든 부분까지 표현하기도 하고, 전주와 간주, 후주가 독립적으로 나타나 곡의 분위기와 내용을 표현하기도 한다. 그의 가곡집 표지에는 “Für eine Singstimme und Klavier”라고 쓰여 있는데 이것은 단순히 노래에 반주를 붙인 것이 아니라 각각의 두 악기를 위해 작곡했음을 보여준다.

(5) 형식

유절형식(Strophic Song)보다는 통절형식(Through-composed Song)으로 작곡을 많이 하였는데, 시를 중시하여 반복보다는 새로운 형태로 나타내기를 선호한 것으로 볼 수 있다. 같은 스타일로 다른 내용의 의미를 나타낼 수 없다고 생각했던 철저하게 시 중심의 작곡을 하였던 볼프의 스타일을 엿볼 수 있다.

볼프는 색채적인 감각이 뛰어난 작곡가인 동시에 문학에 관심이 많아 그 영향을 많이 받은 작곡가중의 한명이었다. 그는 특히 하이네, 아이헨도르프, 괴리케, 괴테, 하이제등의 작품들을 좋아하였다.

2) 불프의 주요가곡

「아이헨도르프 가곡집(Gedichte von Joseph v. Eichendorff)」

총 20곡으로 이루어진 아이헨도르프 가곡집은 1880년에 2곡, 1886년에서 1887년에 5곡, 그리고 1888년 8월에서 9월 사이에 나머지 13곡이 작곡이 되었다. 이 가곡집은 다른 가곡집에 비해 오랜 기간에 걸쳐서 완성이 되었다. 슈만의 리더크라이스 op.39도 아이헨도르프의 시에 작곡된 작품인데, 슈만은 자연의 아름다움과 서정적인 시에 집중을 하였다면 불프는 유쾌하고 해학, 풍자적인 측면에서 작곡하였다. 또한 밤의 마술이나 침묵의 사랑과 같은 신비적인 영역까지도 주목하였다.

<표1>아이헨도르프 가곡집(Gedichte von Joseph v. Eichendorff)

작품번호	작품순서	곡명	작곡연도
1	16	Der Freund / 친구	1888.9.26
2	12	Der Musikant / 음악사	1888.9.22
3	8	Verschwiegene Liebe / 조용한 사랑	1888.8.31
4	18	Das Ständchen / 소야곡	1888.9.28
5	4	Der Soldat I / 병자 제 1 번	1887.3.7
6	3	Der Soldat II / 병자 제 2 번	1886.12.14
7	5	Die Zigeunerin / 집시처녀	1887.3.19
8	7	Nachtzauber / 밤의 힘	1887.5.24
9	9	Der Schreckenberger / 함장	1888.9.14
10	10	Der Glücksritter / 행운을 노리는 모험가	1888.9.16
11	19	Lieber alles / 오히려 모든 것을	1888.9.29

12	20	Heimweh / 향수	1888.9.29
13	13	Der Scholar / 학생	1888.9.22
14	14	Der Verzweifelte Liebhaber / 가망없는 여인	1888.9.23
15	15	Unfall / 불행	1888.9.25
16	17	Liebesglück / 사랑의 축복	1888.9.27
17	11	Seemanns Abschied / 항해사의 이별	1888.9.21
18	2	Erwartung / 기다림	1880.6.26
19	1	Die Nacht / 밤	1880.1.3
20	6	Waldmädchen / 숲속의 처녀	1887.4.20

「뫼리케 가곡집(Gedichte von Eduard Mörike)」

총 53곡으로 이루어진 뫼리케 가곡집은 1888년 2월부터 5월까지 3달여 만에 43곡을 작곡하였고, 10월에 나머지 10곡을 작곡하였다. 소재는 꽃, 새벽, 황혼, 밤, 요정, 귀신에 이르기까지 광범위하며 서정적, 설화적, 목가적 등으로 다양하게 나타난다.

<표2> 뫼리케 가곡집(Gedichte von Eduard Mörike)

작품번호	작품순서	곡명	작곡연도
1	12	Der Gensese an die Hoffnung / 소생하는 희망	1888.3.6
2	2	Der Knabe und das Immelein / 소년과 작은 꿀벌	1888.2.22
3	4	Ein Stündlein Wohl vor Tag / 새벽의 즐거운 한 때	1888.2.22
4	3	Jägerlied / 사냥꾼의 노래	1888.2.22
5	1	Der Tambour / 북치기	1888.2.22
6	39	Er ist's / 이젠 봄이다	1888.5.5
7	26	Das verlassene Mägdlein / 버림받은 아가씨	1888.3.24
8	25	Begegnung / 만남	1888.3.22
9	6	Nimmersatte Liebe / 무한한 사랑	1888.3.24
10	23	Fussreise / 산책	1888.3.21
11	33	An eine Aeolsharfe /	1888.4.15

		에올리안 하프에	
12	19	Verborgenheit / 은둔	1888.3.13
13	41	Im Frühling / 봄에	1888.5.8
14	38	Agnes / 아그네스	1888.5.3
15	17	Auf einer Wanderung / 여행지에서	1888.3.11- 25
16	13	Elfenlied / 요정의 노래	1888.3.7
17	14	Der Gärtner / 정원사	1888.3.7
18	11	Zitronenfalter im April / 4월의 노랑나비	1888.3.6
19	34	Um Mitternacht / 한밤중에	1888.4.20
20	35	Auf eine Chrisrblume I / 크리스트블루메에게 I	1888.11.21
21	53	Auf eine Chrisrblume II / 크리스트블루메에게 II	1888.4.26
22	31	Seufzer / 탄식	1888.1.12
23	32	Auf ein altes Bild / 옛 그림에 부쳐	1888.4.14
24	40	In der Frühe / 새벽에	1888.5.5
25	47	Schlafendes Jesuskind / 잠자는 아기 예수	1888.10.6
26	49	Karwoche / 수난주간	1888.10.8
27	46	Zum Neuen Jahr / 새해에	1888.10.5
28	18	Gebet / 기도	1888.3.13
29	44	An den Schlaf / 잠에 부쳐	1888.10.4
30	45	Neue Liebe / 새로운 사랑	1888.10.4
31	48	Wo find ich Trost / 위안은 어디에	1888.10.6
32	52	An die Geliebte / 사랑하는 이에게	1888.10.11
33	36	Peregrina I / 페레그리나 I	1888.4.28

34	37	Peregrina II / 페레그리나 II	1888.4.30
35	28	Frage und Antwort / 문과 답	1888.3.29
36	29	Lebe wohl / 안녕	1888.3.31
37	30	Heimweh / 향수	1888.4.1
38	9	Lied vom Winde / 바람의 노래	1888.2.29
39	16	Denk'es, o Seele / 생각해 보라 오 영혼이여	1888.3.10
40	5	Der jäger / 사냥꾼	1888.2.23
41	24	Rat einer Alten / 늙은 여자의 충고	1888.3.22
42	22	Erstes Liebeslied Mädchen / 처녀의 첫 사랑의 노래	1888.3.20
43	20	Lied eines Verliebten / 사랑하는 사람의 노래	1888.3.14
44	51	Der Feuerreiter / 불의 기사	1888.10.10
45	42	Nixe Bihsefuss / 갈대뿌리의 물의 요정	1888.5.13
46	50	Gesang Weylas / 와이라의 노래	1888.10.9
47	43	Die geister am Mummelsee / 뭉델호의 요괴	1888.5.18
48	27	Storchenbotschaft / 황새의 심부름	1888.3.27
49	8	Zur Warnung / 훈계	1888.2.24
50	7	Auftrag / 명령	1888.2.25
51	10	Bei einer Trauung / 어느 혼례에서	1888.3.1
52	21	Selbstgeständnis / 고백	1888.3.17
53	15	Abschied / 이별	1888.3.8

「괴테 가곡집(Gedichte von Johann Wolfgang v. Goethe)」

총 51곡으로 이루어진 괴테 가곡집은 괴리케 가곡집을 완성한 직후인 1888년 10월부터 1889년 10월까지 작곡하였다. 이 가곡집은 「서동시집(West-Ostlicher Divan)」에서 17곡, 「빌헬름 마이스터의 수업시대(Willhelm Meisters Lehrjahre)」에서 24곡, 그리고 소설과 희곡 또는 시집에서 발췌한 작은 서정가곡과 대규모 발라드의 시들로 구성되어있다. 볼프가 선택한 시들은 당시 일반적인 사람들이 즐겼던 연애시나, 자연시의 종류는 거의 포함이 되어있지 않다.

<표3> 괴테 가곡집(Gedichte von Johann Wolfgang v. Goethe)

작품번호	작품순서	곡명	작곡연도
1	2	Harfenspieler I / 하프연주자 I	1888.10.27
2	3	Harfenspieler II / 하프연주자 II	1888.10.29
3	4	Harfenspieler III / 하프연주자 III	1888.10.30
4	6	Spottlied aus Wilhelm Meister / 빌헬름 마이스터의 야유곡	1888.11.2
5	19	Mignon I / 미농 I	1888.12.19
6	18	Mignon II / 미농 II	1888.12.18
7	21	Mignon III / 미농 III	1888.12.22
8	5	Philine / 필리네	1888.10.30
9	17	Beherzigung / 감명	1888.12.17
10	16	Der Sanger / 가수	1888.12.14
11	9	Der Rattenfanger / 쥐잡이	1888.11.6
12	15	Ritter Kurts Brautfahrt / 쿠르트 기사의 신부행차	1888.12.9
13	14	Gutmann und Gutweib /	1888.11.28

		구트만과 구트여자	
14	23	Cophtisches Lied I / 킵티세스 노래 I	1888.12.28
15	24	Cophtisches Lied II / 킵티세스 노래 II	1888.12.28
16	12	Cophtisches Lied III / 킵티세스 노래 III	1888.11.14
17	1	Frech und Froh I / 건방지고 유쾌하게 I	1888.9.22
18	25	Frech und Froh II / 건방지고 유쾌하게 II	1888.12.30
19	22	Epiphantias / 에피파니아스	1888.12.27
20	13	Sr. Nepoumuks Treiben / 성 네포우무크스의 행실	1888.11.15
21	49	Genialisch Treiben / 천재적 행실	1889.2.10
22	7	Der Schäfer / 양치기	1888.11.4
23	48	Der Neue Amadis / 새로운 아마디스	1889.2.5
24	26	Blumengruss / 꽃인사	1888.12.31
25	10	Gleich und Gleich / 같다와 같다	1888.11.6
26	51	Die Spröde / 수줍음	1889.10.21
27	50	Die Bekehrte / 개종자	1889.2.12
28	20	Frühling übers jahr / 연 내내 봄	1888.12.21
29	8	Anakerons Grab / 아나크레온스의 묘	1888.11.4
30	11	Dank des Paria / 파리아 덕분에	1888.11.9
31	28	Königlich Gebet / 왕족적 기도	1889.1.7
32	36	Phänomen / 미스터리	1889.1.19
33	37	Erschaffen und Beleben / 창조와 생명부여	1889.1.21

34	33	Ob der Koran von Ewigkeit sei? / 코란이 영원함으로 이루어졌나?	1889.1.17
35	34	Trunken müssen wir alle sein! / 우리 모두 취해야 한다	1889.1.18
36	31	So lang man müssen ist / 꼭 무엇을 해야하는 동안	1889.1.16
37	35	Sie haben wegen der Trunkenheit / 그들은 취함 때문에 갖는다	1889.1.18
38	32	Was in der Schenke waren heute / 선술집에 오늘 무엇이 있었나	1889.1.16
39	38	Nicht Gelegenheit Macht Diebe / 기회가 도둑을 만들진 않는다	1889.1.21
40	39	Hoch beglückt in deiner Liebe / 많이 복 받은 당신의 사랑	1889.1.23
41	41	Als ich auf dem Euphrat schiffte/ 내가 유프라테스 강에서 배타올 때	1889.1.24
42	42	Dies zu deuten bin erbötig!/ 이것을 해석할 각오가 되었고도다!	1889.1.24
43	45	Hätt ich irgend wohl Bedenken / 내가 어딘가에 숙고했으면	1889.1.26
44	43	Komm, Liebchen, komm! / 와라 나의 사랑아 와!	1889.1.25
45	40	wie sollt ich heiter bleiben / 어떻게 계속 유쾌할 수 있나	1889.1.23
46	44	Wenn ich dein gedenke / 내가 너를 회상할 때	1889.1.25

47	46	Locken, haltet mich gefangen / 곶슬머리가 나를 가두도다	1889.1.29
48	47	Nimmer will ich dich verlieren! / 다시는 너를 잃지 않을래	1889.1.30
49	27	Prometheus / 프로메테우스	1889.1.2
50	30	Ganymed / 가니메드	1889.1.11
51	29	Grenzen der Menschheit / 인간의 한계	1889.1.9

「스페인 가곡집(Spanishes Liederbuch)」

총 44곡으로 이루어진 스페인 가곡집은 하이제와 가이벨이 번역한 시로 총 112편의 시중에서 종교적인 시 10편과 세속적인 시 34편으로 이루어져 있다. 종교적인 가곡들은 고요하고 부드러운 분위기이고 세속적인 가곡들은 몹시 열광적이고 열정적인 분위기의 곡들로 이루어져 있다.

<표4> 스페인 가곡집(Spanishes Liederbuch)

작품번호	작곡순서	곡명	작곡연도
1	44	Num bin ich dein(H)/ 나는 주의 것	1890.6.15
2	7	Die du Gott gebarst, du Reine(H)/ 주는 우리의 구세주	1889.11.5
3	6	Nun wandre, Maria(H)/ 걸으시라 마리아	1889.11.4
4	8	die ihr schwebet um dises Palmen(G)/ 종려나무 들레에 떠오르는 것들	1889.11.5
5	23	Führ mich, kind, nach Bethlehem(H)/ 베들레헴으로 이끄시는 아기예수	1889.12.15
6	26	Ach, des Knaben Augen(H)/ 아! 어린아기의 눈물	1889.12.21
7	43	Mühevoll Komm ich und beladen(G)/	1890.6.10

		슬픔으로 머리숙입니다	
8	25	Ach, wie lang die Seele Schlummer!/ 오! 얼마나 잠들어 계시렵니까	1889.12.19
9	17	Herr, was trägt der Boden hier(H)/ 주여, 이 땅에 무엇이 싹트는 것일까요	1889.11.24
10	24	Wunden trägt du mein Geliebter(G)/ 십자가에 달리신 주께서 피 흘리고 계십니다	1889.12.16
11	16	Klinge, Klingen mein Pandero/ 나의 판데로야 울려라, 울려	1889.11.20
12	12	In dem Schatten meiner Locken(H)/ 내 곱슬머리의 그늘 아래서	1889.11.17
13	10	Seltsam ist Juanas Weise(G)/ 희한한 주안의 방법	1889.11.14
14	11	Treibe nur mit Lieben Spott(H)/ 사랑스런 야유로만 행동하라	1889.11.15
15	21	Auf dem grünen Balcon(H)/ 초록베란다에서	1889.12.12
16	4	Wenn du zu den Blumen gehst(H)/ 당신이 꽃들에게 갈 때	1889.11.1
17	1	Wer sein holdes Lieb verloren(G)/	1889.10.28

		사랑스런 애인을 잃은자	
18	2	Ich fuhr über Meer(H)/ 나는 바위를 항해했다	1889.10.31
19	10	Blinde Schauen dunkle Leuchte(H)/ 눈먼 시선 어두운 등	1889.11.26
20	30	Eide, so die Libe schwur(H)/ 맹세들, 사랑이 그리 맹세했다	1890.3.31
21	14	Herz verzage nicht geschwwind(H)/ 심장이여 너무 빨리 죽지마라	1889.11.19
22	15	Sagt, seid Ihr es, feiner Herr(H)/ 말해주세요, 당신입니까, 신사여	1889.11.19
23	33	Mögen alle bösen Zungen(G)/ 모든 악한 혀는 원하는가	1890.4.3
24	3	Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert(H)/ 신음소리 내지 않은 머리야, 머리야	1889.10.31
25	34	Sagt ihm, dass er zu mir komme(H)/ 나에게 오도록 소녀에게 간청하세요	1890.4.4
26	19	Bitt' ihn, o Mutter, bitte den Knaben(H)/ 어머니 그 소녀에게 간청하세요	1889.11.26
27	41	Liebe mir im Busen zündet einen Brand(H)/	1890.4.29

		달아오른 가슴속의 사랑	
28	28	Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen(G)/ 고통스러운 걱정과 걱정되는 고통	1890.3.29
29	27	Trau nicht der Liebe(H)/ 사랑을 믿지마라	1890.3.28
30	29	Ach im Mainen war's (H)/ 5월달에	1890.3.30
31	5	Alle gingen, Herz, zur Ruh(G)/ 모두가 갔고 마음은 쉰다	1889.11.2
32	35	Dereinst, dereinst Gedanke mein(G)/ 옛적의 나의 생각	1890.4.11
33	36	Tief im Herzen trag' ich pein(G)/ 내 가슴 깊이 고통이 있도다	1890.4.12
34	37	Komm, o tod, von Nacht umgeben(G)/ 어둠으로 둘러싸인 죽음이여, 와라	1890.4.14
35	38	Ob auch finstre Blicke glitten(H)/ 어두운 눈빛들이 스친다	1890.4.16
36	9	Bedeckt mich mit Blumen(G)/ 나를 꽃으로 덮으소서	1889.11.10
37	13	Und schläfst du, mein Mädchen(G)/ 그리고 나의 소녀야 자는가	1889.11.17
38	22	Sie blasen zum Abmarsch(H)/	1889.12.13

		그들은 퇴각의 나팔을 분다	
39	42	Weint nicht ihr Äuglein!(H)/ 눈들이여, 울지 마라	1890.4.29
40	20	Wer that deinem Füsslein weh?(G)/ 누가 당신의 발에 고통을 주는가	1889.12.5
41	32	Deine Mutter, süßes Kind(H)/ 귀여운 아이야, 너의 어머니이다	1890.4.2
42	39	Da nur Leid und Leidenschaft(H)/ 고통과 로맨틱만 있도다	1890.4.20
43	40	Wehe der, die mir verstrickte(H)/ 나를 방해하는 자는 조심하라	1890.4.27
44	31	Geh Geliebter, geh jetzt!(G)/ 나의 애인이여, 가라, 지금가라	1890.4.1

「이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch)」

2권으로 나누어져 있는 이탈리아 가곡집은 1권은 22곡으로 1890년에서 1891년에 작곡되었고, 2권은 24곡으로 1896년에 작곡되었다. 이 곡은 연인들의 이야기가 많이 있고 여성과 남성의 음악으로 나뉘져 있어서 혼자서 연주할 수 없다. 내용으로는 연인에게 바치는 애정과 존경 그리고 남녀 간의 심리적인 부분으로 나타나고 있으며 대체적으로 짧은 가사와 무겁지 않은 분위기의 가사들로 이루어져 있다. 남성은 열정적이고 부드러우며, 여성은 사랑을 쟁취하기 위한 강인함과 냉소적으로 나타난다.

<이탈리아 가곡집의 제 1권 분류>

<표5> 이탈리아 가곡집(Italienisches Liederbuch I)

작품번호	작곡순서	곡명	작곡연도
1	16	Auch Kleine Dinge/ 작은 일들도	1891.12.9
2	1	Mir ward gesagt/ 나에게 일러졌도다	1890.9.25
3	2	Ihr seid die Allerschönste/ 당신이 가장 아름다운 사람입니다	1890.10.2
4	3	Gesegnet sei, durch den die Welt entstund/ 복 되도다, 이 세상을 만드신 이여	1890.10.4
5	4	Selig ihr Blinden/ 복받은 맹인들아	1890.11.13

6	5	Wer rief dich denn?/ 누가 너를 불렀는가	1890.11.13
7	6	Der Mond hat eine schwere Klag' erhoben/ 달은 자신의 하소연을 한다	1890.11.14
8	7	Nun lass uns Frieden schliessen/ 이제 평화를 맺자	1890.11.14
9	8	Dass doch gemalt all' deine Reize wären/ 너의 모든 자극들이 그려졌으면	1890.11.29
10	9	Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen/ 너는 나를 실로 잡으려고 한다	1890.12.2
11	11	Wie lange schon war immer mein Verlangen/ 얼마나 오랫동안 나의 소원이었는가?	1890.12.4
12	14	Nein, Hunger Herr/ 젊은 신사여, 아닙니다	1890.12.7
13	15	Hoffärtig seid Ihr, schönes Kind/ 궁전에 자격이 있도다 아름다운 아이야	1890.12.8
14	13	Geselle, woll'n wir uns in Kutten hüllen/	1890.12.5

		장인, 우리들의 양털을 선별하여 짜다	
15	10	Mein Liebster ist so Klein/ 나의 애인은 작도다	1890.12.3
16	18	Ihr jungen Leute/ 젊은이들이여	1890.12.11
17	12	Und Willst du deinen Liebsten sterben sehen/ 너의 애인의 죽음을 보고 싶은가	1890.12.4
18	19	Heb' auf dein blondes Haupt/ 너의 금발머리를 들어라	1890.12.12
19	21	Wir haben Beine lange Zeit geschwiegen/ 우리 둘이 오랫동안 침묵하였다	1890.12.16
20	20	Mein Liebster singt am Haus/ 나의 애인이 집 앞에서 노래를 부른다	1890.12.12
21	22	Man sagt mir, deine Mutter woll' es nicht/ 너의 어머니가 반대하는 것이 나에게 전해졌다	1890.12.23
22	17	Ein Ständchen Euch zu bringen/ 너희들이 나에게 가판대 하나를 주면	1890.12.10

<이탈리아 가곡집의 제 2권 분류>

<표6> 이탈리아 가곡집 II (Italienisches Liederbuch II)

작품번호	작곡순서	곡명	작곡연도
1	1	Was für ein Lied soll dir gesungen/ 어떤 노래를 듣고 싶은가	1896.3.25
2	2	Ich esse nun mein Brod nicht trocken werden/ 마르지 않은 빵을 이제 먹는다	1896.3.25
3	3	Mein Liebster hat zu Tische mich/ 나의 애인이 식사를 위해 초대했다	1896.3.26
4	4	Ich liess mir sagen und mir ward erzählt/ 나에게 말하도록 허락했으면 나에게 전해졌다	1896.3.28
5	5	Schon strecht' ich aus im Bett/ 벌써 나는 침대에서 일어났다	1896.3.29
6	6	Du sagst mir, dass ich Keine Fürstinsei/ 너는 내가 귀족이 아니라는 것을 일러주었다	1896.3.30
7	9	Wohl kenn' ich Eueren Stand/ 당신의 상황을 나는 안다	1896.4.9
8	24	Lass sie nur gehn, die so die Stolze	1896.4.

		spiet/ 도도한 척 하는 그녀를 가게 놔둬	30-31
9	10	Wie soll ich fröhlich sein/ 어떻게 내가 기쁠 수 있을까	1896.4.12
10	15	Was soll der Zorn, mein Schatz/ 왜 화를 내는가 내 사랑아	1896.4.20
11	12	Sterb' ich, so hüllt in Blumen meine Glieder/ 내가 죽거든 나의 사지를 꽃으로 덮어주거라	1896.4.13
12	8	Und steht Ihr früh am Morgen auf/ 그리고 아침 일찍 일어나거라	1896.4.3.- 4
13	16	Benedeit die sel'ge Mutter/ 우리의 돌아가신 어머니를 축복하라	1896.4.21
14	19	Wenn Du, mein Liebster steigst zum Himmel auf/ 내 사랑아, 당신 하늘에 오를 때	1896.4.24
15	7	Wie viele Zeit verlor ich, dich zu lieben!/ 너를 사랑할 시간을 얼마나 잃었는가	1896.4.2
16	14	Wenn du mich mir den Augen streift und lachst/ 당신이 나의 눈을 스치고 웃을 때	1896.4.19
17	13	Gesegnet sei das Grün/ 녹색 식물들에게 축복을	1896.4.13

18	11	O war' dein Haus durchsichtig wie ein Glas/ 너의 집이 유리처럼 투명했으면	1896.4.12
19	20	Heut Nacht erhob ich mich um Mitternach/ 오늘 저녁 한밤중에 높이 오르시다	1896.4.25
20	17	Nicht länger kann ich singen/ 더 이상 노래를 부를 수 없다	1896.4.23
21	18	Schweig' einmal still/ 좀 조용히 해	1896.4.23
22	22	O wüsstest du, wie viel ich deinetwegen/ 내가 너 때문에 얼마나	1896.4.26
23	23	Verschling' der Abgrund meines Liebsten Hütte/ 낭떠러지가 내 애인의 집을 삼킨다	1896.4.29
24	21	Ich hab' in penna einen Liebsten wohnen/ 페나에 나의 애인이 있다	1896.4.25

3) 그 외 작품의 목록

「(Sechs Lieder für eine Frauenstimme)」

<표7> 「Sechs Lieder für eine Frauenstimme」

1	Morgentau (Aus einem alten Liederbuche)
2	Das Vöglein (Friedrich Hebbel)
3	Die Spinnerin (Friedrich Rückert)
4	Wiegenlied (Robert Reinick)
5	Wiegenlied (Robert Reinick)
6	Mausfallen-Sprüchlein (Eduard Mörike)

「(Alte Weisen, sechs Gedichte von Keller)」

<표8> 「(Alte Weisen, sechs Gedichte von Keller)」

1	Tretet, ein, hoher Krieger (들어와요 높으신 용사여)
2	Singt mein Schatz wie ein Fink (내 사랑이 종당새처럼 노래부르면)
3	Du milchjunger Knabe (너 애송이야)
4	Wandl' ich in den Morgentau (아침 이슬 내린 들판을 거닐며)
5	Das Köhlerweib ist trunken (술쟁이 부인 술 취했네)
6	Wie glänzt der helle Mond (밝은 달은 어찌 휘영청 빛나는지)

「Vier Gedichte Nach Heine, Shakespeare und Lord Byron」

<㉞9> 「Vier Gedichte Nach Heine, Shakespeare und Lord Byron」

1	Wo wird einst(Heinrich Heine)
2	Lied des transgerierten Zettel(William Shakespeare)
3	Sonne der Schlummerlosen (Lord Byron)
4	Keine gleicht von allen Schönen (Lord Byron)

「Sechs Gedichte von Scheffel, Mörike, Goethe und Kerner」

<㉞10> 「Sechs Gedichte von Scheffel, Mörike, Goethe und Kerner」

1	Wächterlied auf der Wartburg (Josef viktor v. Scheffel)
2	Der König bei Krönung (Eduard Mörike)
3	Brterolf im Lager von Akkon (Josef viktor v. Scheffel)
4	Beherrigung (Josef viktor v. Scheffel)
5	Wanderers Nachtlid (Josef viktor v. Scheffel)
6	Zur Ruh'm zur Ruh' ihr müden Glieder (Justnus Kerner)

Drei Gesänge an Ibsens das Fest auf Solhaug」

<㉫11> 「Drei Gesänge an Ibsens das Fest auf Solhaug」

1	Ballade. Gesang der Margit
2	Gudmunds erster gesang
3	Gudmunds zweiter gesang

「Drei Gedichte von Robert Reinick」

<㉫12> 「Drei Gedichte von Robert Reinick」

1	Gesellenlied
2	Morgenstimmug
3	Skolie

「Drei Gedichte von Michelangelo」

<㉫13> 「Drei Gedichte von Michelangelo」

1	Wohl denk' ich oft
2	Alles endet, was entstehet
3	Fühlt meine Seele

「 (Nachgelassene Lieder I)」

<㉔14> 「Liederstraus (Heinrich Heine)」

1	Sie haben heut' Abend Gesellschaft
2	Ich stand in dunken und Träumen
3	Das ist ein Brausen und Heulen
4	Aus meinen großen Schmerzen
5	Mir träumte von einem Königskind
6	Mein Liebchen, wir saßen beisammen
7	Es blasen die blauen Husaren

「 Lieder aus der Jugendzeit」

<㉔15> 「Lieder aus der Jugendzeit」

8	An? (Nikolaus Lenau)
9	Wanderlied (aus einem alten Liederbuch)
10	Traurige Wege (Nikolaus Lenau)
11	Nächtliche Wanderung (Nikolaus Lenau)
12	Das Kind am Brunnen (Friedrich Hebbel)
13	Über Nacht (Julius Sturm)

14	Wo ich bin, mich rings umdunkelt (Heinrich Heine)
15	Es war ein alter König (Heinrich Heine)
16	Ernst ist der Frühling (Heinrich Heine)
17	Bescheidene Liebe (Dichter unbekannt)

「 (Nachgelassene Lieder II) 」

< 16 > 「 (Nachgelassene Lieder II) 」

1	Ein Grab (Paul Günther)
2	Andenken (Friedrich von Matthisson)
3	Ständchen (Theodor Körner)
4	Der Schwalben Heimkehr (Karl Herloßsohn)
5	Knabentod (Friedrich Hebbel)
6	Liebesfrühling (Hoffmann v. Fallersleben)
7	Auf der Wanderung (Hoffmann v. Fallersleben)
8	Ja, die Schönste! ich sagt es offen (Hoffmann v. Fallersleben)
9	Nach dem Abschiede (Hoffmann v. Fallersleben)
10	Gretchen vor dem Andachtsbild der Mater Dolorosa (Aus Goethes "Faust")
11	Mädchen mit dem roten Mündchen (Heinrich Heine)
12	Du bist wie eine Blume (Heinrich Heine)

13	Wenn ich deine Augen seh
14	Spätherbstnebel, kalte Träume (Heinrich Heine)
15	Mit schwarzen Segeln (Heinrich Heine)
16	Sterne mit den goldnen Füßchen (Heinrich Heine)
17	Wie des Mondes Abbild zittert (Heinrich Heine)
18	Abendbilder. Drei Oden von Nikolaus Lenau: 1. Friedlicher Abend 2. Schon zerfließt das ferne Gebirg 3. Stille wird's im Walde
19	Herbstentschluß (Nikolaus Lenau)
20	Frage nicht (Nikolaus Lenau)
21	Herbst (Nikolaus Lenau)
22	Suschens Vogel (Eduard Mörike)
23	Die Tochter der Heide (Eduard Mörike)
24	Nachruf (Joseph v. Eichendorff)
25	In der Fremde I (Joseph v. Eichendorff)
26	In der Fremde II (Joseph v. Eichendorff)
27	In der Fremde VI (Joseph v. Eichendorff)
28	Rückkehr (Joseph v. Eichendorff)
29	Die Kleine (Joseph v. Eichendorff)
30	Sechs Lieder von Robert Reinick: 1. Wohin mit der Freud? 2. Liebchen, wo bist du? 3. Nachgruß

	4. Frühlingsblocjen 5. Ständchen 6. Liebesbotschaft
31	Frohe Botschaft

「(Nachgelassene LiederIII)」

<㉿17> 「(Nachgelassene LiederIII)」

1	Nacht und Grab (Heinrich Zschokke)
2	Sehnsucht (Joh. Wolfg. v. Goethe)
3	Der Fischer (Joh. Wolfg. v. Goethe)
4	Auf dem see (Joh. Wolfg. v. Goethe)
5	Frühlingsgrüße (Nikolaus Lenau)
6	Meeresstille (Nikolaus Lenau)
7	Liebesfrühling (Nikolaus Lenau)
8	Erster Verlust (Joh. Wolfg. v. Goethe)
9	Abendglöcklein (Vinzenz Zusner)

10	Der goldene Morgen (Dichter unbekannt)
11	Perlenfischer (Otto Roquette) Stille Sicherheit (Nikolaus Lenau)
12	Hain
13	Scheideblick (Nikolaus Lenau)
14	So wahr die Sonne scheint (Friedrich Rückert)
15	Auf der Wandschaft (Adelbert v. Chamisso (I.Fassung))
16	Auf der Wandschaft (Adelbert v. Chamisso (II.Fassung))

4. 「Alte Weisen」, 6 Gedichte von Keller의 작품 분석

1) 작품 개요

켈러(Gottfried Keller)의 「Alte Weisen」, 6 Gedichte von 은 1883년에 출판된 “시전집(Gesammelte Gedichte)”에 수록된 12편의 연시이다.

H. Wolf는 1890년 5월 25일에 작곡하기 시작하였다. 제 1곡 들어와요 높이
신 용사여(Tretet ein, hoher Krieger)를 시작으로 그 이튿날 제 2곡 내 연
인이 종달새처럼 노래 부르면(Singt mein Schatz wie ein Fink)을 작곡하였
다. 5월 16일에는 제 3곡 너 애송이야(Du milchjunger Knabe)를 작곡하였
고, 6월 5일에 제 6곡 밝은 달은 어찌 휘영청 빛나는지(Wie glänzt der
heller Mond)를 작곡 하였다. 이틀 후인 6월 7일에는 제 5곡 숲쟁이 아낙네
술 취했네(Das Köhlerweib ist trunken)를 작곡 하였고, 8일에는 아침 이슬
내린 들판을 거닐며(Wandl' ich in dem Morgentau)를 작곡함으로 총 여섯
편의 가곡을 작곡하는데 한 달이 채 걸리지 않았다.

제 1-3곡은 젊은 시절의 여성의 강인함과 당당함, 그리고 사랑을 표현하는
모습을 묘사하고 있고, 제 4-6곡은 나이가 들어가는 여인의 고독함과 아픔
다움을 잃어가는 삶에 대한 허망함을 묘사하고 있다.

총 12편으로 이루어진 켈러의 시 중에서 볼프가 작곡한 6편의 시를 중심으
로 켈러만의 해학적인 시적사실주의 기법과 볼프의 음악적 특징을 중심으로
분석해 보고자 한다.

2) 작품 분석

이 곡의 특징은 짧은 길이와 단순한 형식, 규칙적 리듬을 가진 민요풍이다. 시의 특징은 규칙적인 리듬과 반복되는 운율을 가지고 있고, 각 연의 행들이 같다.

<표18> 「Alte Weisen」 6 Gedichte von Keller의 전체적인 특징

	제목	마디	박자	시와 각운	빠르기
1	Tretet ein, hoher Krieger	56	4/4 (6/4 -4/4)	6연. 2,4행	Sehr gemessen, mit Anstand
2	Singt mein Schatz wie ein Fink	50	2/4	4연. 2,4행	Sehr mässig
3	Du milchjunger Knabe	34	2/4	3연. 2,4행	mässig
4	Wandl' ich in dem Morgentau	52	6/8	4연. 1,2행 3,4행	Anmutige Bewegung
5	Das Kölerweib ist trunken	102	3/8	5연. 2,4행	Wild und sehr lebhaft
6	Wie gläzt der helle Mondso kalt und fern	31	8/4	7연. 2,4행	Ruhig und geheimnisvoll

<표18>에 나타난 바와 같이 제 5곡을 제외하면 곡의 길이가 56마디 안으로 짧은 길이를 가지고 있으며, 시의 각운은 제 1, 2, 3, 5, 6곡이 동일하게 나타나고 있다. 박자는 제 1곡에서 짧은 변박을 가지고 있는 것을 제외하면 전 곡이 하나의 박자로 통일감을 가지고 있으며 제 6곡이 8/4박자로 독특함을 가지고 있으며 가장 많이 나타나는 화성의 움직임은 7도의 도약과 하강이다.

<표19> 켈러 시에 의한 불프의 작곡 순서

불프	켈러
	1. Mir gläzen die Augen
	2. Die Lor' sitzt im Garten
3. Du milchjunger Knabe	3. Du milchjunger Knabe
	4. Ich fücht' nit Gespenster
2. Singt mein Schatz wie ein Fink	5. Singt mein Schatz wie ein Fink
1. Tretet ein, hoher Krieger	6. Tretet ein, hoher Krieger
	7. Röchen biss den Apfel an
4. Wandl' ich in dem Morgentau	8. Wandl' ich in dem Morgentau
5. Das Kölerweib ist trunken	9. Das Kölerweib ist trunken
	10. Das Gätlein dicht verschlossen
6. Wie gläzt der helle Mond so kalt und fern	11. Wie glänzt der helle Mond so kalt und fern
	12. Alle meine Weisheit

(1) 제 1곡 Tretet ein hoher Krieger

Tretet ein, hoher Krieger,
Der sein Herz mir ergab!
Legt den purpurnen Mantel
Und die Goldsporen ab!

Spannt das Ross in den Pflug,
Meinem Vater zum Gruss!
Die Schabrack mit dem Wappen
Gibt 'nen Teppich meinem Fuss!

Euer Schwergriff muss lassen
Für mich Gold und Stein,
Und die blitzende Klinge
Wird ein Schüreisen sein.

Und die schneeweisse Feder
Auf dem blutroten Hut
Ist zu 'nem kühlenden Wedel
in der Sommerzeit gut.

Und der Marschalk muss lernen,
Wie man Weizenbrot brackt,
Wie man Wurst und Gefüllsel
Um die Weihnachtzeit hackt!

Nun befelt Eure Seele
Dem heiligen Christ!
Eure Leib ist verkauft,
Wo kein Erlösen mehr ist!

들어와요, 높으신 용사여,
내게 마음으로 굴복한 자여!
보랏빛의 외투와
황금 박차를 벗으시오!

말에 쟁기를 썩우시오
나의 아버지께 인사드릴 수 있도록!
문장이 새겨진 안장 덮개는
내 발 아래 양탄자로 내어주시오!

당신의 칼자루는 나를 치장 하는데
쓰일 보석이 될 것이오.
반짝이는 저 칼은
부지깽이로 쓰일 것이오.

붉은색 모자위에 꽃힌
순백의 깃털은
여름에 시원한 부채로
펼쳐질 것이오.

그리고 저 사령관은
밀 빵을 굽는 법을 배워야 하고,
크리스마스 때에는 소세지와
다진고기 만두를 만들 줄 알아야 하오!

이제 당신의 영혼은
하늘에 계신 그리스도에게 맡기시오!
당신의 육체는 팔렸다고,
더 이상 구제해낼 수 없는 곳에!

가) 작품개요

제 1곡의 시는 패배한 나라의 장군을 비웃고 있는 한 여인의 강함과 거만함을 나타나고 있다.

이 곡은 총 6연으로 되어있으며 A와 A'부분으로 되어있다. 총 56마디로 전체적인 조성은 D장조이고, 박자는 4/4박자이다. 빠르기는 Sehr gemessen, mit Anstand (매우 침착하나 망설임을 가지고)이다. 각 절에 따라 음악적인 구조가 변화되고 있으나, 유절형식을 더한 통작형식으로 되어 있는 것이 특징이다. 52마디에서 한마디의 짧은 변박을 가지고 있는 것도 또 다른 특징으로 볼 수 있다. 1-5연은 4마디를 하나의 프레이즈로 나타나고 마지막 6연의 2행은 5마디를 하나의 프레이즈로 나타난다. 한 행이 2마디의 구조로 나타나고, 2행과 4행에서 각운을 맞추어 통일감을 주고 있다. 동기의 리듬과 베이스의 옥타브는 남성적인 역할을 나타내고, 반주부 상성부의 다이내믹과 아르페지오는 여성을 상징한다.

나) 악곡분석

<표 20> Tretet ein, hoher Krieger의 구성

시		1연	2연	3연	4연	5연	6연	
부분	전주부	A			A'			후주부
구분		a	b	c	a'	b'	c'	
마디	1-4	5-12	13-20	21-28	29-36	37-44	45-53	53-56
조성	D	D-f#	d-c# -f#-F#	D-e -F#	D-f#	d-c# -f#	D	D
빠르 기	Sehr gemessen, mit Anstand							
박자	4/4 (6/4-4/4)							

다) 주요 특징

ㄱ) 동기의 변화

세 개의 동기 a, b, c가 곡 전체에서 그대로 반복되거나 변형 또는 확장하여 나타난다.

<악보1-1> Tretet ein, hoher Krieger 동기

동기 a

동기 b

동기 c

<악보1-2> Tretet ein, hoher Krieger 마디1-8

1 Sehr gemessen, mit Anstand

동기a

Tre-tet ein,
Now ad-vance,

동기b

sart

hoh - - er Krie-ger, der sein Herz mir er - - gab!
haught - y war-rrior: yield thy heart, bend - - thy pride!

동기c

Co. *

21) Edition Peters. Wolf Lieder nach Verschiedenen Dichtern I

a. 동기 b의 변형이 나타나는 예

<악보1-3> Tretet ein, hoher Krieger 마디6-8

6

hoh - - er Krie-ger, der sein Herz mir er - - gab!
haught - y war-rior: yield thy heart, bend thy pride!

b. 동기 c의 확장이 나타나는 예

<악보1-4> Tretet ein, hoher Krieger 마디6-8

hoh - - er Krie-ger, der sein Herz mir er - - gab!
haught - y war-rior: yield thy heart, bend thy pride!

ㄴ) 반주형태의 종류

<악보1-5> Tretet ein, hoher Krieger 반주형태의 종류

1

5

6

Tre-tet ein,
Now ad-vance,

hoch - er Krie-ger,
A-ucht - y war-rior:

p

zart

ㄷ) 단어의 강조

음의 도약과 단어의 악센트를 통일시키거나 역진행하고, 또 당김음을 사용하여 강박을 생략함으로써 단어를 강조하고 있다.

(i) 완전5도의 하행으로 단어의 강세와 통일 시키고 있다.

<악보1-6> Tretet ein, hoher Krieger 마디6

6

hoh - - er Krie-ger,
haught - y war-rior:

(ii) 단어의 악센트의 위치와 음정의 도약이 반진행으로 나타나 비아냥거리
는 뉘앙스를 나타내고 있다.

<악보1-7> Tretet ein, hoher Krieger 마디10-11

10

Legt den pur - pur - - nen Man-tel
Lay thy deep crim - - son mantle,

<악보1-8> Tretet ein, hoher Krieger 마디18-19

18

die Schab - rack' mit dem Wap - pen
lay thy trappings and scutcheon

<악보1-9> Tretet ein, hoher Krieger 마디26-27

26

und die blit - zen - de Klin - ge
and the blade - thou didst brandish

<악보1-10> Tretet ein, hoher Krieger 마디30-31

30

Und die schnee - wei-ss-e Fe - der
And the plumes - on thy bon - net

zart

(iii) 당김음을 사용함으로 단어를 강조하고 있다.

<악보1-11> Tretet ein, hoher Krieger 마디6-8

6

hoh - er Krie - ger, der sein Herz mir er - gab!
 haught - y war - rior: yield thy heart, bend thy pride!

<악보1-12> Tretet ein, hoher Krieger 마디9-12

9

Legt den pur pur - nen Man - tel und die Gold - spo - ren ab.
 Lay thy deep crim - son mantle, lay thy gold spurs a - side.

<악보1-13> Tretet ein, hoher Krieger 마디25-26

25

und die blit - zen - de Klin - ge
and the blade thou diast brandish

<악보1-14> Tretet ein, hoher Krieger 마디50-51

50

ver - kauf, wo kein Er -
is sold, where no re -

cresc.

르) 악절의 공통점과 차이점

<표 21> Tretet ein, hoher Krieger악절의 공통점과 차이점

	공통점	차이점
a · b · c	한행을 2마디씩, 한 프레이즈를 4마디의 구조로 진행하여 작은 악절은 V로, 큰악절에서는 I로 마친다.	a에서는 가벼운 무게를 나타내는 단어 ergab(-되다), purpurnen(자주빛), ab(떨어져서), Feder(깃털), Wedel(면지털이)을 사용함으로 zart(부드럽게) 또는 피아노로 나타나고 있고, b에서는 무거운 무게를 나타내는 단어 Pflug(쟁기), Schabrack(안장덮개)의 사용으로 포르테로 나타내고 있다. 반주부에서 a부분은 b부분보다 고음에서 나타난다.
b · c	반주부 베이스에서 옥타브를 하강시키고 있다. 포르테로 강하고 무겁게 나타난다.	c는 처음에서 쉼표를 사용하여 첫 프레이즈의 시작을 약박으로 시작하고 있다.

② A부

A부는 마디5-28로, a-b-c의 세 부분으로 나누어지며, 4마디 단위로 작은악절로 구성 되어 있다.

㉠ a 부분 (마디5-12)

피아노의 전주부에서 나왔던 동기 a가 성악 선율에 동일하게 나타나고 있다. 가사의 내용은 명령문의 동사로 시작을 하고 있지만, 주체가 여성이기에 zart(부드럽게)라는 말을 제시하여 부드럽고 여리게 시작하고 있다. 반주부의 선율이 성악 선율보다 고음에서 진행되는 것 또한 주체가 여성임을 나타내고 있다. 반주부의 하성부는 도약 진행하여 음역이 넓어지고 있고, 내성부는 반음계적 진행과 동기 b인 부점 리듬의 사용으로 여성의 당당함을 나타내고 있다. 동기 c가 두 박에서 세 박으로 확장된 형태로 마디7-8, 마디11에서 나타나고 있다. 한 행이 정확한 2마디의 구조로 나타나고 있고 4마디를 한 프레이즈로 마디5와 마디9의 시작을 I로 동일하게 시작하고 있다. 마디6에서 나타나는 Krieger(용사)라는 단어는 완전5도의 하행으로 단어의 하행과 시의 운율의 통일감을 주고 있다. 반면, 마디9에서 purpurnen(자주빛)과 마디10 Mantel(외투)이라는 단어에서는 단어의 강세와 음의 역진행으로 비아냥거리는 뉘앙스가 해학적 나타나고 있다. 마디7에서 나타나는 mir(나에게)라는 단어와 마디11의 Goldsporen(황금박차)이라는 단어에서 불임줄을 사용하여 단어를 지속적으로 강조함으로 강박을 생략하고 있다. 마디7-8에

<악보1-17> Tretet ein, hoher Krieger 마디6-12

6

hoh - - er Krie - ger, der sein Herz mir er - - gab!
haught - y war - rior: yield thy heart, bend thy pride!

vii iii vi ii V V 7/vi

9

Legt den pur - pur - - nen Man - tel und die Gold - spo - ren ab.
Lay thy deep crim - - son mantle, lay thy gold spurs a - side.

I V/vi IV ii vii f#; iii vii i V7 i

㉞ b 부분(마디13-20)

b부분은 Ross(말), Pflug(쟁기)라는 단어의 사용으로 강함이 나타나고 있기에 악상 포르테로 시작하고, 반주형태도 베이스로 하행하면서 무거움이 나타나고 있다. a부분보다 b부분은 더 많은 임시표를 사용함으로 잦은 전조가 나타난다. 마디13-14은 d단조, 15-16마디는 c#단조, 마디17-20은 f#단조로 시작하여 마디19에부터는 F#장조로 변하여 완종지로 마무리 된다. 마디17의 2분음표에 ‘파’와 18마디 첫 박의 ‘미#’은 같은 이명동음으로 사용되었다. b부분은 군인의 모습에 대하여 묘사하고 있다. 17마디에서 쉼표를 사용함으로 약박에서 성악선율이 시작한다. 마디16에서의 Gruss(인사)단어의 상용과 반주형의 베이스의 하강이 일치하고, 마디19에서 마디20으로 넘어갈 때 9도로 하행함으로 Fuss(깃털)라는 단어를 묘사하고 있다. 반주부는 전주부와 같은 형태로 나타나고 있는데, 마디13-14는 슬러로, 마디17-18는 스타카토로 대조적으로 나타나고 있다.

<악보1-18> Tretet ein, hoher Krieger 마디13-16

13

Spannt das Ross in den Pflug, mei-nem Va-ter zum Gruss!
 Yoke thy steed to our plough, bow, my fa-ther to greet!

d ; i VI i V c#;VI ii i V V7/V V

<악보1-19> Tretet ein, hoher Krieger 마디17-20

17

die Schab - rack' mit dem Wap - pen gibt 'nen Tep pich mei - nem Fuss.
 lay thy trappings and scutcheon at my feet, a car - pet mete.

9도 하강

동기b의 반복

f *p* *pp*

f#; vii i VI iv i vii/V V 7 I

© c 부분(마디21-28)

c부분은 여성이 남성을 더 조롱하며 낮게 여기는 내용이다. c에서는 높아진 음역으로 나타나고 있고 스포르잔도가 나타남으로 b부분과 대조를 이루고 있다. 마디21에서 쉼표로 인해 약박으로 시작하면서 마디22에 Schwertgriff(검)를 강박의 위치에 사용되어 악센트의 위치와 통일시켰다. 반주부 하성부에서 악센트의 사용과 옥타브의 사용으로 더 강하게 나타나고 있다. 마디25에서 반주부의 순차하행으로 내려가면서 마디27-28에서는 테크레센도에서 피아노로 A'를 zart(부드럽게)를 암시하고 있다. 마디27에서 Wird ein Schüreisen sein(반짝이는 저 칼은 부지깽이로 쓰일 것이오)에 갑작스런 피아노와 트릴을 사용함으로 남성을 조롱 하고 있다.

<악보1-19> Tretet ein, hoher Krieger 마디21-28

21

Eu - er Schwertgriff muss las - sen für mich Gold und Stein,
 With the gems from thy sword-hilt shalt thou crown my brow;

D; ii 7 V 7 I 7 ii vii 7 V / vi

25

und die blit - zen - de Klin - ge wird ein Schür - ei - sen sein.
 and the blade thou didst brandish yield a share for the plough.

V e; ii V 7 V VI iv b; i ger.6 v7/v v

③ A' 부분

A'부분은 A의 변형으로 마디29-53으로 a', b', c'의 세부분으로 나누어진
다.

㉠ a' 부분(마디29-36)

a'부분은 a와 반주부는 동일하고, 성악 선율은 마디33-36까지는 변화가
나타난다. a는 포르테로 시작하는데 비해 a'부분은 zart(부드럽게)로 약박으
로 시작한다.

schneeweisse(순백)와 blutrotten(선홍)으로 대조를 이루고 있다. 마디30의
Feder(깃털)의 가벼운 무게감이 zart(부드럽게)를 나타내며, 완전5도 하행으
로 단어의 악센트와 통일감을 주고 있다. 마디34에서 Wedel(면지털이)는 성
악선율에서 상행함으로 단어의 악센트와 다르게 표현됨으로 비아냥거리는
모습을 나타내고 있다.

㉞ b' 부분(마디37-44)

b'부분은 b부분보다 마디35-36과 마디43에서 성악선율의 음정이 낮아졌다. 반주부에서는 베이스에서 쉬지 않고 스타카토를 사용하여 더 강하게 나타난다. 마디40에서 화성의 변화를 제외하고는 b와 동일하게 진행된다.

<악보1-22> Tretet ein, hoher Krieger 마디37-44

37

Und der Mar - schalk muss ler - nen wie man Wei - zen - brot backt,
And the Mar - shal must la - bour, learn our wheat loaves to bake,

d; VI i V c#;VI ii7 i g#; i V7/V V

41

wie man Wurst und Ge - füll - sel um die Weih - nachts - zeit hackt.
and the brawn and the mince - meat for - each Yule - tide to make.

F#; vii7 i VI iv7 i V I

© c' 부분(마디45-53)

c'는 c의 변형된 형태로 나타나는데, 마디52에서 6/4로 변박되어 4+5마디의 형태로 나타난다. 마디49 Eure Lieb(당신의 육체)부분에서 아르페지오를 사용하며 p와 zart로 나타난다. 마디52의 첫음은 $ii \frac{6}{b3}$ 로 단조적 차용으로 사용되었고, 이 곡의 최고음인 g음까지 크레센도로 확장되어 끝이 나는데 이것이 여성의 승전가이다.

<악보1-23> Tretet ein, hoher Krieger 마디45-47

45

Nun be - feht Eu - re See - le dem hei -
 Now thy spir - it com - mend to the Saints

D; ii V I ii vii

<악보1-24> Tretet ein, hoher Krieger 마디48-53

48

- li - gem Christ! Eu - er Leib ist ver - kauft, wo
 in the sky! For thy bo - dy is sold, where

p *part*

V/vi I IV ii vii iii

51

kein Er - lö - sen mehr ist!
 no re - demp - tion is nigh.

cres. *f* *ff*

vi ii ii V I V I IV

④ 후주부

후주부는 마디53-56까지이다. 마디53가 c'부분의 끝이자, 후주의 시작부분이다. 마디53에 동기a를 사용하며 아르페지오로 나타나 여성의 승전가임을 나타내고 있고, 마디54의 동기b로 사용되며 마디56에서는 동기b의 반복으로 상행진행하며 정격중지로 곡을 마친다.

<악보1-25> Tretet ein, hoher Krieger 마디51-56

51

kein Er-lö-sen mehr ist!
no re-demp-tion is nigh. 동기a

cresc. *f* *ff*

vi ii ii V I V I IV

54

동기b

vii iii vi v/ii ii v/ii ii I V7 I

제 1곡의 특징을 정리하면, 규칙적인 악구의 잦은 반복과 3도 관계의 전조와 장, 단 3화음의 대비가 자주 나타난다. 동기a, b, c의 반복과 확장으로 나타나고 있으며 A와 A'의 구조가 대칭적으로 잘 나타나고 있는 곡이다.

(2) 제 2곡 Singt mein Schatz wie ein Fink

Singt mein Schatz wie ein Fink,
Sing ich Nachtigallensang;
ist mein Liebster ein Luchs,
O so bis ich eine Schlang!

만일 내 애인이 종달새처럼 노래 부르면,
나는 나이키게일처럼 부를게요!
내 연인이 만일 여우처럼 속인다면,
오, 뱀의 혀로 삼켜버릴거예요!

O ihr Jungfraun im Land
Vom Gebirg und über See,
Überlasst mir den Schönsten,
Sonst tut ihr mir weh!

모든 나라의 아가씨들
산 넘고 바다 건너,
가장 아름다운 나의연인을 내게 맡겨 두오
그렇지 않으면 나에게 고통을 주는 것
이오

Er soll sich unterwerfen
Zum Ruhm uns und Preis!
Und er soll sich nicht rühren,
Nicht laut und nicht leis!

그는 스스로를 굴복시킬 것이오
명예를 위해, 영광을 위해
그는 감히 움직여서도 안 되며,
큰소리를 내서도 안 된다.

O ihr teuren Gespielen,
Überlasst mir den stolzen Mann!
Er soll sehn, wie die Liebe
Ein feurig Schwert werden Kann!

오, 사랑하는 나의 친구들이여,
나에게 저 자만하는 남자를 맡겨 주오!
진실된 사랑이 괴로움을 당하면
격렬한 검처럼 상처를 낼 수 있다는 것을!

가) 작품개요

제 2곡의 시는 여인이 시골 처녀들을 대표하여 한 남성을 자신에게 굴복시키겠다는 당찬 마음을 나타낸다.

이 곡은 총 4연으로 되어있으며, A-B-B'-B''부분으로 되어있으며 총 50마디의 짧은 길이를 가지고 있다. 조성은 Amajor이고, 박자는 2/4으로 통일감을 가지고 있다. 빠르기는 Sehr mässig(매우 보통빠르기)이고, 통작형식으로 된 것이 특징이다. 전체적으로 피아노 반주부분 8마디부터 시작하여 나타나는 오스티나토 리듬의 반복으로 곡의 통일성을 주고 있다. 모든 연의 p로 나타나고, 많은 임시표 사용으로 반음계진행으로 하행하고 전주가 없이 시작하는 것 또한 특징이다. 특히 이 곡에서는 반주부는 통일감 있게 나타나고, 성악선율은 변화를 주어 가사의 내용을 살리고 있다.

나) 악곡분석

<표 22> Singt mein Schatz wie Fink의 구성

시	1연	2연	3연	4연	
부분	A	B	B'	B''	후주
마디	1-8	9-17	18-26	27-42	43-50
조성	A-f#-g#	g#	b	E-A	A
빠르기	Sehr mässig				
박자	2/4				

<주요특징>

ㄱ) 단어의 강조

· 단어의 악센트 강세를 역진행하여 강조하고 있다.

<악보2-1> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디1-2

1

Singt mein Schatz wie ein Fink,
An my love were the lark,

<악보2-2> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디17-19

<악보2-3> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디22-26

<악보2-4> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디38-40

17

weh! Er soll sich un-ter-wer-fen zum
break. *He shall to us sur-ren-der,* to

22

soll sich nicht rüh-ren nicht laut und nicht leis!
dare move, nor ten-der a smile nor a frown!

38

lebhaft
 feu-rig Schwert wer-
grieved, can cut like

ㄴ) 악절의 공통점과 차이점

<표23> Singt mein Schatz wie Fink 악절의 공통점과 차이점

· B'와 B''의 공통점

1행과 2행은 성악선율과 반주부 선율이 역진행으로 나타나고 있고,
3행과 4행에서는 성악선율이 도약을 사용함으로 독립적으로 나타난다.

· A부분과 B부분으로 나뉘는 이유

A부분에서는 애인과 나와의 관계에서의 이야기가 나타나고 있고,
B부분에서는 설명구로 하행진행으로 나타난다.

① A 부분 (마디 1-8)

A부분은 못갖춘마디로 마디1-8까지 한 악절로 되어있다. 전체적으로는 A 장조로 볼 수 있으나 마디1-8까지 세 번에 걸쳐 진조가 나타나고 있는데, 마디2의 Fink(참새), 마디3의 Nachtigallensang(나이팅게일)는 세의 일종으로 Amajor를 사용하여 통일감을 주었고, 마디6의 Lucks(여우)에서는 #단조로, 마디8의 Schlang(뱀)에서는 g#단조로 화성의 변화를 주어 캐릭터를 묘사하고 있다. 마디1-2 sin Fink에서 7도로 도약하면서 Fink(참새)라는 단어에 강세를 더해주고 있고, 반주부에서 나타나는 짧은 꾸밈음(acciaccatura)은 옥타브로 상행하며 종달새의 노래처럼 가벼움을 나타내고 있다. 마디3 성악 선율에서 나타나는 완만한 7도상행의 16분음표와, 반주부에서 나타나는 12연음과 4마디의 트릴, 그리고 zart(부드럽게)라는 표현 또한 나이팅게일의 노래의 묘사하고 있다. 마디6에서 갑자기 나타나는 장6도는 Luchs(여우)를 강조하기 위해 사용되었으며, 크레센도와 함께 마디7에서 나타나는 스포르잔도는 마디8에서 성악선율의 도약한 음정을 받쳐주고 있다. 마디7 성악선율을 첫 박에서 쉼표를 사용하여 당김음이 나타나는데, 조성의 변화와 함께 Schlang(뱀)이라는 캐릭터의 변화를 암시해주고 있고, bin(있다)이 마디8까지 불임줄을 사용함으로 강박이 생략됨으로 다이내믹이 피아노로 나타나고 있다. 마디4의 반주부 상성부 두 번째 박에서 시작하는 리듬형과 하성부의 마디5에서 나타나는 오스티나토 리듬은 B부분의 반주부를 예시하는 형태로 나타난다. 마디8의 상행하던 성악선율이 Schlang(뱀)이라는 단어에서 장5도

로 하행함으로 단어를 강조하고 있다.

<악보2-5> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디1-9

The image shows a musical score for the song "Singt mein Schatz wie ein Fink". It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The tempo is marked "Sehr mässig". The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 2/4. The lyrics are in German and English. There are two boxes highlighting specific intervals in the vocal line: "7도도약" (7th interval leap) and "7도 상행" (7th interval ascent). The piano part includes performance instructions like "p", "sart", "pp", and "p". Below the score, a series of Roman numerals indicates the chord progression: A; I V7/N IV 6 ii7 V7 F#;V.

Sehr mässig

Singt mein Schatz wie ein Fink,
An my love were the lark,

7도도약

7도 상행

sing' ich Nach-ti-gallen-sang;
weet as night-ingale I'll sing,

전타적

p

sart

pp

p

A; I V7/N IV 6 ii7 V7 F#;V

5

ist mein Lieb - ster ein Luchs, o so bin ich ei - ne Schlang! O ihr
 were he false as a lynx, with a ser - pent's tongue! O ye

도약 하행

오스티나토 경과적

A; V I g#; VI ii v7 i

② B 부분(마디 9-17)

B부분은 마디9-17에 해당하는데, 첫 박에 쉼표를 사용하여 A부분과 동일하게 못갓춘마디로 나타나고, 설명구인 가사의 내용과 동일하게 하행진행으로 나타나고 있다. 반주부분에서 오스티나토 리듬이 규칙적으로 나타나고, 성악 선율과 반주부 상성부의 근접 모방(Stretto)으로 나타나는데 반주부에서 4번에 걸쳐 반복되어 나타나며 마디17에서는 연장되어 나타나는 것이 특징이다. 반주 하성부의 리듬은 마디8에서 첫 박으로 시작되고 있고, 상성부는 두 번째 박에서 시작되어 교차적으로 나타나 진행감을 주고 있다. 1행과 2행은 성악선율이 반복되고, 3행과 4행에서는 성악선율의 변화가 나타나고 있다. 3행이 되는 마디13-14의 überlasst(위임하다)는 동사 명령형으로 마디 11-12의 vom gebrig und über(산 넘고, 바다를 건너)보다 반응이 위에서 고조되어 나타난다. 15마디에서 나타나는 Schönsten(진심으로)이라는 단어는 아름다움을 강조하기 위해 도약으로 변화가 나타난다. sonst(그렇지 않으

면)는 반대를 나타내는 부사로 15마디 끝부분에 위치하여 당김음 효과를 나타내어 강조하고 있다. 8분음표의 진행으로 나타나다가 16마디 Tut(-하다)라는 단어는 4분음표로 나타나 동사인 단어를 강조하고 있다.

<악보2-6> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디5-19

5 ┌ 근접모방 ─

ist mein Lieb - ster ein Luchs, o so bin ich ei - ne Schlang! O ihr Jungfrau'n im
were he false as a lynx, with a ser - pentstongue I'll sting! O ye maids all so

오스티나토

g#; ii VI7 vii i
 ii VI7 vii i ii VI V i ii VI V vii/F#
 b;V

③ B' 부분(마디 18-26)

B'부분은 마디18-26에 해당하는데, B와의 차이점은 조성이 b단조로 고조되어 나타나고, 성악선율에서 주로 도약을 사용함으로 독립적으로 나타난다.

11 도약

Land, vom Ge-birg und ü-ber See, u-ber-iasst mir den Schön-sten,sonst tut ihr mir
fair, from the hills and o'er the lake, an ye charm him, the fair-est, my heart you will

17

weh! Er soll sich un-ter-wer-fen zum
break. He shall to us sur-ren-der, to

마디18에서 성악 선율은 7도의 상행이 분산 화음 선율로 나타나고 있고, 반주부는 하행함으로 역진행이 나타나고 있다. 마디18의 unterwerfen(굴복시키다)이라는 단어의 강세와 달리 3도 상행함으로 강조하여 나타나고 단어의 무게감을 포르테로 표현하고 있다. 2행의 끝이 되는 Preis(가치)와 3행의 시작인 Und(그리고)는 7도의 음정관계로 나타나고 있다. 마디22의 soll(하지 않으면 안 된다)과 마디23의 rühren(휘젓다)이라는 단어를 강조하기 위해 말의 강세와 다르게 성악선율에서 상행 도약하고 있다. 마디24의 laut(웃음)와 마디25의 leis(조용한)는 동일하게 C음으로 도약하여 나타나고 있는데 이 또한 강조로 나타난다. 포르테로 시작하여 22마디부터 디미누엔도를 사용하여

피아니시모까지 작아져 B''의 극적인 효과를 나타내고 있다.

<악보2-7> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디17-31

17

분산7화음 도약 도약

weh! He soll sich un-ter-wer-ten zum Ruhm uns zum Preis! und er shall
 break. He shall to us sur-ren-der, to us bow him down, nor shall

pp

b; V it.6 iv V it.6 iv V it.6
 iv6 V i 6 V V7/V V
 E; V

④ B'' 부분(마디 27-42)

22

soll sich nicht rüh-ren nicht laut und nicht leis!
dare move, nor ten-der a smile nor a frown!

27 *etwas bewegter*

O ihr teu-ren Ge-spie-len, u-ber-lasst mir den stol-zen
Sweet-est friends, as you leave this man to me, you may trust my

B'부분은 마디27에서 마디42에 해당하고, 앞부분보다 두 배 가까이 연장되어 나타나고 있다. B화성의 변화는 크게 나타나지 않지만, 전조되어 나타나고 있다. B'반주부가 성악선율과 동시에 시작하고 있고, 성악선율이 가장 자유롭게 나타나며 성악선율과 반주부가 아치형으로 역진행 되어 나타나고 있다. 3행과 4행에서 길이가 연장되어 나타나는데, 마디33의 *sehn*(알아채다), 마디56의 *Liebe*(사랑) 마디39의 *Schwert*(검), 마디42의 *Kann*(할 수 있다)에서 음의길이를 연장시킴으로 단어를 강조시키고 있다. 마디40 *werden*(-이 되다)에서 나타나는 음의 연장은 미래형으로 이 곡의 종결을 예상하도록 해주고 있고, *Schwert*(검), *feurig*(격렬한)의 단어의 무게감이 템포의 변화와 포르티시모까지 나타나는 악상에서 표현된다. 마디27에

etwas bewegter(약간 격양된), 마디32에서 immer beschleunigender(점차적으로 속도를 높여) 마디38에는 lebhaft(빠르게, 생기있게)의 지시어를 사용하여 점차적으로 템포의 가속을 나타내고 있다. 3행과 4행 부분에서는 성악선율의 음정이 E, F로 고음에서 진행되고, 반주부의 하성부에서 계속적으로 오스티나토 리듬이 나오는데, B, B'에서보다 화성이 두터워져 클라이막스의 A음까지 강하게 나타나고 있다.

<악보2-8> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디27-43

27 *etwas bewegter*

O ihr teu - ren Ge - spie - len, u - ber - lasst mir den stol - zen
 Sweet - est friends, an you leave this man to me, - you may trust my

E: V

A; V

V7/IV

IV V7/V ii ii V7 I

⑤ 후주부(마디 43-50)

32 *immer beschleunigender*

Mann! er soll seh'n, wie die Lie - be ein
 word, he shall learn, that true love, when ag -

38 *lebhaft*

feu - rig Schwert wer - - den kann! **최고음**
 grieved, can cut like a sword!

후주는 마디43-50까지로 나타난다. 이 곡의 특징인 반음계적진행이 계속적으로 나타나고 있는데 이것은 볼프의 특징으로 비화성음으로 사용되었고, I로 분석된다. 첫 박에서는 슬러, 두 번째 박에서는 슬러 스타카토가 나타나 포르티시모의 무거움이 리듬적으로도 계속적으로 나타나게 된다. 마디49에서 이차적 도미넌트의 비정규적진행이 나타나며 V-I의 정격종지로 마친다. 마지막 두 마디에서는 반진행으로 음역이 확장되고 있어 곡의 화려함을 더해 주고 있다.

<악보2-9> Singt mein Schatz wie ein Fink 마디38-50

38 *lebhaft*

feu - rig Schwert wer - - den kann!
 grieved, can cut like a sword!

I

44

I

I V V/iii V I

이 곡은 반음계적 진행과 베이스에서 화성적 기능을 알 수 없다. A부분을 제외하고는 끝없는 오스티나토 리듬의 반주형태로 진행감을 더해주고 있다.

(3) 제 3곡 Du milchjunger Knabe

Du milchjunger Knabe
Wie siehst du mein an?
Was haben deine Augen
Für eine Frage getan?

Alle Ratsherrn in der Stadt
Und alle Weisen der Welt

Bleiben stumm auf die Frage,
Die deine Augen gestellt!

Ein leeres Schneckhäusel,
Schau, liegt dort im Gras;

Da halte dein Ohr dran,
Drin brümmelt dir was!

너 애송이야,
왜 날 쳐다보니?
너의 눈빛으로
무슨 질문을 하고 있는 거니?

이 도시의 모든 귀하신 분들도
세상의 모든 지혜로운 분들도

너의 그 눈빛이
묻는 질문에는 대답할 수 없지.

봐라, 빈 달팽이 껍질을 봐라.
저기 풀 속에 높여 있어.
거기에 네 귀를 갖다 대면
그 속에서 무엇인가 너에게 속삭여
줄 거야.

가) 작품개요

제 3곡의 시는 부끄러움이 많은 소년이 사랑의 표현을 직접적으로 말로 못하고 무엇인가를 묻는 듯 한 눈빛을 보낸다. 여인은 불쌍한 소년의 고민과 번뇌를 아는 지 모르는 지, 빈 달팽이 껍질에 귀를 대어보면 대답을 얻을 것이라는 수수께끼 같은 대답을 한다. 이 시 속의 어린 소년은 사랑하는 소녀에게 수줍어서 말로 표현하지 못했던 켈러 자신을 나타낸 것이다.²²⁾

이 곡은 총 3연으로 A-B-A' 3부로 되어있으며, 못갓춘마디로 시작하여 총

22) 정복주 H. wolf의 “Alte weisen, Sechs Gedichte von Keller”에 관한 연구(서울:이화여자 대학 이화 음악 논집) P.288

34마디로 짧은 길이에 속한다. 조성은 a단조를 중심으로 되어있다. 이 곡의 빠르기는 Mässig로 보통빠르기로 전체적으로 여린 악상을 가지고 있다. A와 B에서 V로 끝나고, 마지막A'에서는 I로 마치고 있는데 가사에서 질문과 대답 구조로 나타나는 것과 같은 구조이다.

나) 악곡분석

<표24> Du milchjunger Knabe의 구성

시		1연			2연			3연	
부분	전주부	A		간주부	B		간주부	A'	
구분		a	a'		b	a''		a'''	c
마디	1-4	5-8	9-12	12-15	15-19	20-23	23-26	27-30	31-34
조성	a-C	D-	a b		C-F	a-c		c	a

		<i>a b</i>						
빠르기	Mässig							
박자	2/4							

<주요특징>

ㄱ) 동기의 변화

(i) 동기 a, b가 반복되거나 변형되어 나타난다.

<악보3-1> Du milchjunger Knabe 마디1-10

Mässig

동기 a

동기 b

pp *p* *pp*

sart

Du milch-jun - ger
Dost gaze at me,

6

p *pp* *p*

Kna-be, wie siehst du mich an? was ha-ben dei-ne Au-gen für ei - ne
lad-die, so long with sur - prise, what ques-tion hast thou fond - ly asked with thy

(ii) 동기의 변형

<악보3-2> Du milchjunger Knabe 마디6-15

6

Kna-be, wie siehst du mich an? was ha-ben dei-ne Au-gen für ei-ne
 lad-die, so long with sur-prise, what ques-tion hast thou fond-ly asked with thy

동기 b의 변형(도약)

11

Fra - ge ge - tan! Al - le
 bon - nie blue eyes? 동기 a의 변형 All the

<악보3-3> Du milchjunger Knabe 마디26-30

26 *mit Humor*

Ein lee - res Schneck - häu - sel, schau, liegt dort im Gras; da
 A shell in the hedge-row, see! left by a snail, just

동기b의 변형

pp

Detailed description: This is a musical score for a song. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in G major and 4/4 time. The piano accompaniment is in G major and 4/4 time. A specific section of the piano accompaniment, starting with a piano (*pp*) dynamic, is enclosed in a black box and labeled '동기b의 변형' (Transformation of Motif b). The score includes German and English lyrics.

ㄴ) 반주형태의 종류

<악보3-4> Du milchjunger Knabe 마디1-4

Mässig

Du milch-jun - ger
Dost gaze at me,

pp 반주형 i

p zart 반주형 ii

<악보3-5> Du milchjunger Knabe 마디16-19

16

Ratsherrn in der Stadt und al - le Wei - sen der Welt blei - ben stumm auf die
grey heads in the town, an they be e - ver so wise, can - not an - swer the

pp 반주형 iii

p

① 전주부

전주부는 마디1-4에 해당하고, 못갓춘마디로 시작하는 동기 a가 3번에 걸쳐 반복하여 나타난다. 반주부 하성부에서도 쉼표를 사용하여 강박을 생략하여 부드러운 느낌을 주고 있으며, 반주부 상성부에서는 못갓춘마디로 슬러를 사용하여 강박을 생략하였고 다이내믹 또한 피아니시모로 전체적으로

여리게 시작한다. 반주부 하성부에서는 7도 하강하는 화음과 상성부에서 나타나는 동기a가 반진행 하듯 나타난다. 3마디에서 노래로 들어가기 위해 조성이 a단조에서 C장조로 변화하였고, 동기의 변형이 나타난다.

<악보3-6> Du milchjunger Knabe 마디1-6

Mässig

동기 a

동기 a의 변형

7도하강

pp *p* *pp*

zart

Du milch-jun - ger
Dost gaze at me,

a; V VI V VI V VI7
C; IV7 vii7/V V

② A부

A부는 마디5-12로, a와 a'로 나누어지며, 하나의 악구 형태로 4마디와 5마디의 구조로 되어 있다. 마디5에서는 성악선율에서 나타나는 동기b가 반주부에서 리듬이 변형되어 나타난다. 반주부 상성부에서는 성악 선율과 유사하게 진행하고 있고, 하성부에서는 성악 선율과 리듬이 교차하여 나타나며

화성의 변화가 나타나 음색이 변화하고 있다. a'는 질문을 담고 있는 종결적 문장으로 붙임줄을 사용하여 a보다 더 연결되는 형태로 나타난다.

㉠ a 부분 (마디 5-8)

a 부분은 반주부 하성부의 화음이 증6도와 증5도가 나타나는 것이 특징이다. 마디5의 milchjunger(애송이)에서 증6도를 사용하여 애송이 소년을 여인이 비웃는 듯 표현한다.

<악보3-7> Du milchjunger Knabe 마디1-5

Mässig

Du milch-jun - ger
Dost gaze at me,

증6도

C;IV7 ii #7

<악보3-8> Du milchjunger Knabe 마디6-10

I IV7 ii 6 I #5

Kna-be, wie siehst du mich an? was ha-ben dei-ne Au-gen für ei-ne
 lad-die, so long with sur-prise, what ques-tion hast thou fond-ly asked with thy

㉞ a' 부분 (마디 9-12)

a' 부분은 반주부 상성부에서 마디9-10와 마디10-11는 계이름은 같으나, 조성
 과 화성의 색깔을 다르게 하는 이명동음으로, C#보다 Db에서 수줍어하
 는 모습이 묘사되어 나타난다. 10마디에서는 처음으로 셋잇단음표가 나타
 나고 있다. 마디11 Frage(문다)의 반주부에서는 많은 임시표의 사용으로 나타
 나고 있고 화성의 변화를 주고 있으며 마디12-13의 반주부 상성부에서는 동
 기a의 변형이 나타는데 당김음 효과로 마디11의 Frage(문다)의 느낌을 잘
 묘사하고 있다. 성악선율은 마디12-13에서는 같은 음정으로 울림을 유지하
 면서 a'부분이 마무리하고 있다.

<악보3-9> Du milchjunger Knabe 마디6-15

	V/D	V7/a b
ii 7	V	

6

Kna-be, wie siehst du mich an? was ha-ben dei-ne Au-gen für ei-ne
lad-die, so long with sur-prise, what ques-tion hast thou fond-ly asked with thy

11

Fra - ge ge - tan! 동기 a의 변형 Al-le
bon - nie blue eyes? All the

비화성음 비화성음

③ 간주부

간주부는 마디12에서 마디15에 해당하며, 상성부에서 a의 변형이 두 번 반복하여 나타난 뒤, B로 들어가기 위해 도약과 화성의 변화가 나타난다.

<악보3-10> Du milchjunger Knabe 마디11-15

11

Fra - ge ge - tan! Al - le
 bon - nie blue eyes? All the

pp

ii 7 V

④ B 부

B 부는 마디16에서 마디26까지에 해당하며, b-a"의 두 부분으로 나누어지며 새로운 반주형이 나타난다. 성악선율에서는 못갓춘마디로 시작하는 음의 길이가 16분음표로 A보다 가벼워진 형태로 나타나고 있다. 반감7화음과 도

미넨트7화음을 두 마디 단위로 반복하여 불안한 진행을 하고 있다. 성악선율의 프레이즈 끝은 하행하고, 반주부는 상행하고 있어 상호간의 역진행으로 나타난다.

㉠ b부분 (마디 16-19)

b부분에서는 새로운 반주형이 시작되는데, 연타를 사용하여 마디 안에서 화성의 변화가 거의 나타나지 않아 단순한 색감으로 객관적인 가사전달을 표현하고 있고 성악선율은 16분음표의 등장으로 음표가 세분화되어 나타난다. 이 부분에서는 Ratsherrn(의원)과 Weisen(현명한)의 어감에서 나타나는 위엄을 나타내기 위해 성악선율의 음역을 낮게 나타나고 있다. 성악선율의 프레이즈 끝은 하행하고, 반주부는 상행하고 있고 역진행으로 나타난다. Ratsherrn(의원)에서는 발음상 생기는 탄력이 단어고유의 어감을 표현하기 위해 당김음을 사용하였고, Weisen(현명한)은 복모음으로 인해 음의 길이를 연장하여 단어의 울림의 어감을 효과적으로 표현하고 있다.

<악보3-11> Du milchjunger Knabe 마디11-20

ab;V

11

Fra - ge ge - tan!
 bon - nie blue eyes? *p*
Al - le
All the

16

Ratsherrn in der Stadt und al - le Wei - sen der Welt blei - ben stumm auf die
 grey heads in the town, an they be e - ver so wise, can - not an - swer the

C; ii 7 V 7 F; vii 7 V 7

㉞ a"부분 (마디 16-19)

반주형 ii 이 다시 나오기 시작하고, 마디19의 bleiben(머무르다)에서 C음, stumm(말 못하는)에서 B음을 사용하여 단어의 의미를 묘사하고 있다. 마디 21의 Frage(묻다)에서 단어의 악센트와 음의 도약을 일치시켜 강조하고 있고, 마디22의 성악선을 Augen stellt(눈빛)를 세 마디에 걸쳐 나타나게 되어 주시하고 있는 의미를 나타내고 있다.

<악보3-12> Du milchjunger Knabe 마디16-25

16

Ratsherrn in der Stadt und alle Weisen der Welt bleiben stumm auf die
grey heads in the town, an they be e-ver so wise, can-not an-swer the

pp *p*

a;V

21

5도하강

Fra-ge, die dei-ne Au-gen ge-stellt!
ques-tion, that I have read in thine eyes!

dim.

V

<악보3-13> Du milchjunger Knabe 마디26-30

V

26 *mit Humor*

Ein lee-res Schneck-häu-sel, schau, liegt dort im Gras; da
 A shell in the hedge-row, see! left by a snail, just

pp *p*

⑤ 간주부

간주부는 마디23에서 마디26까지로, 노래가 끝나기 전에 ㄴ반주형으로 겹쳐서 나타나고 있으며, 반주부 상성부에 F-E-B가 세 번 반복하고, 마지막에서는 연장되어 나타난다.

<악보3-14> Du milchjunger Knabe 마디21-30

21

Fra - ge, die dei - ne Au - gen ge - stellt!
ques - tion, that I have read in thine eyes!

a; ii 7 V 7 ii 7 C; vii 7

26 *mit Humor*

Ein lee - res Schneck - häu - sel, schau, liegt dort im Gras; da
A shell in the hedge - row, see! left by a snail, just

pp p

V 7

⑥ A'부

A'부는 마디27부터 마디34까지에 해당하고, a³와 c로 나누어지고 있다. mit Humor(유머를 가지고)의 지시어의 등장으로 32분음표의 짧은 음가와 장식음의 사용, 쉼표와 스타카토의 사용으로 가볍고, 장난스러운 느낌이 나타나고 있다.

Du milchjunger Knabe의 시로 브람스(Johannes Brahms 1833년-1897) 작곡을 하였는데 그는 풍부하고 다양한 색채의 음향과 반음계적 화성을 사용하였고, 성악선율은 8분음표와 4분음표의 단순한 진행으로 나타나고 있다. 또한 성악선율의 리듬이 반주부의 리듬과 움직임 유사하게 하였다. 그리고 마지막 A'부에서만 브람스의 곡은 가사가 다르게 나타나고 있다. 그에 비해 볼프에서는 반주부에서 꾸밈음, 32분음표의 빠른 진행과 트릴 그리고, 당김음과 악센트의 사용 등으로 유머러스한 표현을 나타내고 있다. 또한 볼프는 시의 내용을 더 생동감 넘치고 일치되도록 나타내고 있다.

<악보3-15> J. Brhams Du milchjunger Knabe 마디25-39

25 *etwas gehalten*

Ei-ne Meer-mu-schel liegt auf dem Schrank mei-ner Bas: da

- poco sostenuto
pp legato
una corda
dim.

hal-te dein Ohr dran, — dann hörst du et-

espress.
pp

was!

rit.
dim.
STB CAS

㉠ a^{'''} 부분 (마디27-30)

a"의 a의 변형으로 나타나고 있는데, 반주부 상성부에서는 동기b의 변형으로 수식되어 나타나고 있고, 32분음표로 가사와 겹치지 않게 나타나 유머러스함을 더해주고 있다. 잦은 쉼표와 반주부에서 나타나는 32분음표와 스타카토의 사용, 그리고 짧은 꾸밈음의 사용으로 가벼움이 나타나고 있다.

<악보3-16> Du milchjunger Knabe 마디26-30

26 *mit Humor*

Ein lee - res Schneck - häu - sel, schau, liegt dort im Gras; da
 A shell in the hedge-row, see! left by a snail, just

동기b의 변형

pp *p*

C ; IV7 ii #7 I #5 I IV7 ii 6 I #5

㉞ c 부분 (마디31-34)

이 곡의 조성인 a단조로 다시 돌아와 나타나고 있고, 지속적으로 반주부 첫 박에 쉼표를 사용해 강박을 생략하여 여러면서 불안정함을 나타내고 있다. 마디31의 halte(지속하여)에서 음의 길이를 길게 나타내 단어의 억양스를 살려주고 있다. 마디31에서 크레센도를 사용하여 마디32에서 포르테로 이 곡에서 가장 다이내믹이 강하게 나타나고 있고, 최고음인 drin(그 안에)에서 악센트와 함께 포르테를 사용하여 강조하고 있다. 마디31에서 마디32까지 반주부 상성부의 음역이 위에서 나타나 가볍게 나타나고 있다. 마디32 성악선율에 etwas gedehnt(약간 늘여서)라는 지시어와 갑작스러운 피아노를 사용하고 반주부와 성악선율에서 동시에 트릴을 사용하여 brümmelt (속삭이다)를 묘사하고 있다. 마지막 마디인 마디34에서 원래 박자로 돌아오며 꾸밈음으로 크레센도하여 포르테로 나타난 뒤 갑작스러운 피아노로 정격종지로 마친다.

<악보3-17> Du milchjunger Knabe 마디26-34

26 *mit Humor*

Ein lee - res Schneck - häu - sel, schau, liegt dort im Gras; da
 A shell in the hedge-row, see! left by a snail, just

a; I #5

31

hal - - te dein Ohr dran, drin brüm - melt dir was!
 hold it to think ear now, I will hum thee a tale!

etwas gedehnt a tempo

V7 VI#5 N7 ger.6 V7 i

제 3곡의 특징은 34마디의 간결한 구성으로 성악선율은 말을 하듯 섬세하

고 부드럽게 나타나 그녀가 무엇을 묻고자 하는 소년의 마음을 이해하며 애정을 가지고 있는 듯하다. 마지막 A'에서 스타카토와 짧은 꾸밈음의 사용, 트릴을 사용함으로 불안한 마음의 소년과는 다르게 곁으로는 비웃음을 가진 여인의 아리송한 마음상태를 나타내고 있다.

(4) 제 4곡 Wandl' ich in dem Morgentau

Wandl' ich in dem Morgentau
Durch die dufterfüllte Au,
Muss ich schämen mich so sehr
Vor den Blümlein ringsumher!

아침 이슬 내린 향기 가득한
들판을 가로질러 헤매네.
주위의 작은 꽃들 앞에서
나는 부끄러울 수 밖에 없었네!

Täublein auf dem Kirchendach
Fischlein in dem Mühlenbach
Und das Schlänglein still im Kraut
Alles fühlt und nennt sich Braut.

교회 지붕 위의 작은 비둘기,
물방앗간 옆 시냇가의 작은 물고기
잠초 속에 자리잡은 뱀,
이들은 모든 것을 느끼며
스스로를 신부라고 칭하네.

Apfelblüt im lichten Schein
Dünkt sich stolz ein Mütterlein;
Freudig stirbt so früt im Jahr
Schon das Papilionenpaar.

투명한 빛 속에서 사과 꽃은
자랑스럽게 모성을 그리워하고
연초에 그렇게도 일찍
나비 한 마리가 즐겁게 죽는구나.

Gott, was hab ich denn getan,
Dass ich ohne Lenzgespan,
Ohne einen süssen Kuss
Ungeliebet sterben muss?

하나님, 왜 내가 무슨 일을 했나요?
봄의 길동무도 없이
달콤한 키스도,
사랑 받지 못한 채 죽어야만 하나요?

가) 작품개요

제 4곡의 시는 자연에게도 연인이 있으나 자신에게는 애인이 없음을 탄식하는 여인의 고독함을 식물과 동물에 비유하여 나타내고 있다.

이 곡은 모두 4연으로, A-B-B'-A'의 구조로 이루어져 있고 총 50마디의 짧은 구조로 이루어져 있다. 6/8박자로 반주형이 큰 변화 없이 동일한 형태로 나타나고 있으며, Anmutige Bewegung(우아한 움직임으로) 나타난다.

나) 악곡분석

<표25> Wandl' ich in dem Morgentau의 구성

시		1연		2연		3연		4연	
부분	전주	A	간주	B	간주	B'	간주	A'	후주
마디	1-2	3-12	11-14	15-25	24-27	28-36	36-37	38-48	47-50
조성	A	A		F- Db - c#-E		G-a- E		A	A
빠르 기	Anmutige Bewegung								
박자	6/8								

① 전주부(마디 1-2)

마디1-2에 해당하는 전주부는 한 마디를 하나의 프레이즈로 두 번 반복하여 나타난다.

<악보4-1> Wandl' ich in dem Morgentau 마디1-4

1 *Anmutige Bewegung* *p*

동기 a *dolce*

Wandl' ich in dem Mor - - gen -
Wand' - ring in the morn - - ing

A; I vi IV7 V7 I vi IV7 V7

② A부(마디 3-12)

A부는 마디3-12에 해당하고, 조성은 A장조로 규칙적인 흐름으로 진행하고 시의 주체가 1인칭으로 주관적으로 나타나고 있다. 한 마디를 하나의 프레임으로 나타나는 동기a가 성악선율과 반주부에 동일하게 나타나 오스티나토적인 효과를 준다. 성악선율은 도약이 완만하게 나타나는 반면, 반주부에서는 7도 하강으로 체념하고, 한숨을 쉬는 듯 한 내면적인 표현이 나타나고 있다. 동기가 순차적으로 상행 진행하여 서정적인 효과가 나타나고, 마디4의 Morgentau(아침)에서 음의 길이를 길게 하여 단어를 강조하고 있다. 반주부에서는 하성부와 상성부를 동일한 리듬으로 진행하고 있고, 마디6부터는 하성부에서 지속음으로 페달포인트 효과를 나타내고 있다. 성악선율 마디6-7에서는 감5도, 반주부 7마디 하성부에서 증5도를 사용하여 강조하고 있다. 마디6의 dufterfüllte(가득한)를 한 마디에 채우면서 단어의 의미를 강조하고 있고 마디7에 sehr zart(매우 부드럽게)라는 지시어를 사용함으로 부끄러워하는 여인의 마음을 잘 나타내고 있다. 9마디 sehr(매우)에서 음의 길이를 길게 하여 단어의 의미를 나타내고 있고, 10마디 Blümlein(작은 꽃)에서 장2도의 좁은 음정관계로 단어의 의미를 살리고 있고, ringsumher(그 둘레에)에서 음의 길이를 가장 길게 나타내고 있다. 마지막 음이 근음이 아닌 음정인 E를 사용하여 끝나지 않은 듯 한 공허한 마음을 표현한다.

<악보4-2> Wandl' ich in dem Morgentau 마디1-10

1 Anmutige Bewegung *p*

동기 a *dolce* 7도하행

Wand' ich in dem Mor - - gen -
 Wand' - ring in the morn - - ing

A; I vi IV7 V7

5 *sehr zart*

tau durch die duft-er-füll te Au' muss ich scha-men mich so sehr vor den
 dew, where the trees fair blossoms strew, I must hide my face for shame, lest the

I 7 V/IV IV#5 7 IV#5 ii 6

<악보4-3> Wand' ich in dem Morgentau 마디11-15

11

Blüm - lein rings um - her!
flowers should guess my name!

I V7 I V

③ 간주부(마디 11-14)

간주부는 마디11-14에 해당하고, 1+1+2마디의 구성으로 여운의 연장으로 볼 수 있고, 반음계 진행이 특징이다.

<악보4-4> Wandl' ich in dem Morgentau 마디11-15

11

Blüm - lein rings um - her!
flowers should guess my name!

A; I V

④ B부(마디 15-25)

마디15에서 마디25에 해당하는 B부는 시의 주체를 Täublein(비둘기), Fischlein(물고기), Schlänglein(뱀)로 비유하여 객관적으로 나타내고 있고, F-D \flat -c \sharp -E로 가장 많은 전조가 나타나고 있다. 마디15-18까지 V9로 비화성적 화음을 사용하여 후기 낭만적 요소를 나타내고 있다. 성악선율에서 동물이 나타나는 시어마다 E음을 강조하여 나타내고 있는데, 마디15의 Täublein(비둘기)는 고음으로 높이 표현한 반면, 마디17의 Fischlein(물고기)는 음역을 낮게 하여 땅의 느낌을 표현한다. 마디20의 끝에 c \sharp 에 대한 부팔림화음을 사용하고 나란한조 관계인 E장조로 마디21에서 전조가 된다. 반주부 상성부에서 마디19-20의 A \flat 과 마디21-22의 G \sharp 음은 이명동음으로 나타나고 있으나, 성악선율 마디20의 E \flat 에서 마디21의 E음으로 상행하여 조성의 변화를 나타내고 있다. 마디18의 Mühlenbach(물방앗간)에서 순차적으로 진행하여 시냇물의 잔잔한 움직임 을 나타낸다.

<악보4-5> Wandl' ich in dem Morgentau 마디15-18

15

Täub - lein auf dem Kir - chen - dach, Snake crawl - ing on earth be - low, Fisch - lein in dem Müh - len - bach, fish swimming where brook - lets flow,

F;V9 (V6/ii)V9

<악보4-6> Wandl' ich in dem Morgentau 마디19-27

간주부는 마디24-27에 해당하고, 1+1+2마디의 구성으로 여운의 연장으로 볼 수 있고, 반음계 진행이 특징이다.

<악보4-7> Wandl' ich in dem Morgentau 마디23-27

23

nennt — sich Braut.
voice — of Love.

mf *pp*

E; I V V

반음계

⑥ B'부(마디 28-36)

B'는 마디28-36에 해당하고, 세 번의 전조가 이루어지고 있고, 2행을 하나로 나타나 마디28의 Apfelblüt(사과)와 마디33의 Papolionenpaar(나비)를 중심으로 하여 B보다 밝고 가벼운 느낌을 준다. 반주부 상성부 시작하는 음이 B보다 4도 위에서 시작하여 고조된 느낌을 주고 마디가 변할 때 마다 화성의 변화가 나타나고 36마디에서 반음계로 하행하고 있다. 마디31-35까지는 이 곡의 조성인 A장조와 같은 으뜸음조인 am로 전조된다. 마디31의 Mütterlein(시냇물)에서 B-E-B으로 시작했던 음으로 다시 돌아와 그리워하는 마음을 표현하였고, 마디34에서 Papolionenpaar(나비)를 서술한 후 나타내어 음의 길이를 길게 하였다.

<악보4-8> Wandl' ich in dem Morgentau 마디28-35

28

Ap - fel-blüt' im lich - ten Schein dünkt sich stolz ein Müt-ter-lein;—
 Ap - ple blos - som dreams, I trow, of the ap - ple on the bough;

sehr zart

G; V7 IV6 V7 a;V

32

freu - dig stirbt so früh im Jahr schon das Pa - pi - li - o - - nen -
 but - ter - flies, in rich ar - ray, love — and glad - ly pass — a -

a; III +7 VI iv7 VI7 V7/V

<악보4-9> Wandl' ich in dem Morgentau 마디36-39

36

paar
way

Gott, was hab' ich denn ge-tan,
Lord! why didst de - cree my fate:

p

p

E; V7

⑦ 간주부(마디 36-37)

마디36에서 마디37에 해당하는 경과구적인 간주는 반음계진행으로 나타나 이 곡의 조성인 A장조로 전조될 것을 암시하고 있다.

<악보4-10> Wandl' ich in dem Morgentau 마디36-39

36

paar.
way.

Gott, was hab' ich denn ge-tan,
Lord! why didst de - cree my fate:

p *p*

E; V7 vii I 7

⑧ A'부분(마디38-48)

A'부분은 마디38-48에 해당하고, 이 곡의 조성인 A장조로 나타난다. 마디 38의 성악선율과 반주부 상성부는 하행하고, 반주부의 하성부는 상행함으로 반진행 구조로 나타나고 있고, 마디38부터는 베이스에서 지속음을 사용하고 있어 무게감을 더해주고 있다. 마디40부터 마디44까지 크레센도하여 포르테로 나타나고 마디43에서 süssen(키스하다)에 이곡의 가장 고음인 G음을 사용하여 단어를 강조한다. 마디44-47의 성악선율에서 하행하여 나타나 죽음(sterben)을 표현하고 있다.

<악보4-11> Wandl' ich in dem Morgentau 마디36-39

36

paar.
way.

Gott, was hab' ich denn ge-tan,
Lord! why-didst de - cree my fate:

p

p

A; I

V7/IV

⑨ 후주부(마디 47-50)

마디47에서 마디50까지 총 4마디가 후주부에 해당하는데, 반주부 하성부가 처음으로 높은음자리표로 나타나 고음에서 나타나는데, 47마디에서 나타나는 질문을 묘사한다.

<악보4-13> Wandl' ich in dem Morgentau 마디 45-50

45

lie-bet ster - - ben muss?
live, un-loved - - must die?

p *pp* *pp*

A; I vii/ii vi V6/V V7 I

제 4곡의 특징은 50마디의 간결한 구성으로 전체적으로 반음계를 사용하여 나타나는데 이는 바그너의 영향으로 볼 수 있다. A장조와 Anmutige Bewegung(우아한 움직임으로)를 제시하여 시 자체를 통해 켈러가 말하고자 하는 바를 후반부로 갈수록 상징적으로 잘 표현하고 있음을 알 수 있다.

(5) Das Köhlerweib ist trunken

Das Köhlerweib ist trunken
Und singt m Wald.
Hört, wie die Stimme gellend
Im Grünen hallt!

숲쟁이 아낙네 술에 취해서
숲 속에서 노래를 부르네
그 목소리 초원에 얼마나
울려 퍼지는지 귀 기울여 봐요

Sie war die schönste Blume,
Berühmt im Land;
Es warben Reich and Arme
Um ihre Hand.

그녀는 한 때 가장 아름다운 꽃이었죠
온 마을에 소문이 자자했어요
부자도 가난뱅이도
그녀에게 청혼했는데,

Sie trat in Gürtelketten
So stolz einher;
Den Braütigam zu wählen
Fiel ihr zu schwer.

그녀는 너무도
우아하게 차려 입고서
신랑을 고르는 일이
너무 힘들었지요

Da hat sie überlistet
Der rote Wein
Wie müssen alle Dinge
Vergänglich sein!

그리고는 붉은 포도주가
그녀의 아름다움을 망가뜨렸지
모든 사물이 덧없이
사라져야만 하는 운명이듯이!

Das Köhlerweib ist trunken
Und singt m Wald.
Wie durch die Dämmerung gellend
Ihr Lied erschallt!

숲쟁이 아낙네 술에 취해서
숲 속에서 노래를 부르네
황혼 속 저 멀리
그녀의 노래는 울려 퍼지네!

가) 작품개요

제 5곡은 젊었을 때 아름다워서 여러 남성들의 선망의 대상이었던 술쟁이 아낙네가 술로 인해 인생을 망쳤으며, 술이 취해 노래 부르는 모습을 묘사한 내용이다.

이 곡은 A-B-A'의 3부 형식으로, 총 102마디로 6곡 중 가장 긴 마디를 가지고 있는 곡이다. 1연과 5연은 A와 A'로 여인의 현재를 이야기하는 내용으로 음악적으로는 유사하게 진행되고 있고, 2절부터 4절까지에 해당하는 B 부분은 과거를 이야기하는 내용으로 대조를 이루고 있다. 노래부분과 반주부분이 겹쳐서 나타나 어지러운 느낌을 주어 술에 취한 모습의 가사를 묘사하고 있다. 전주부와 유사한 음형이 곡 중간에 나타나는데, 이를 간주형 반주로 볼 수 있다. 성악선율에서 선율이 시의 억양을 반영하는 것을 넘어 감정이나 중요한 말에 따라 쉼표, 강약, 템포 등을 적절히 사용하여 가사의 운율에 따라 박자를 맞추기보다 가사의 뜻에 따라 리듬적 발음을 중요시하는 것을 볼 수 있는 낭창법이 나타난다.

나) 악곡분석

<표26>Das Köhlerweib ist trunken의 구성

시	전주	1연	2연	3연	4연	간주	5연	후주
부분		A		B		A		
마디	1-4	5-19	20-36	37-51	52-69	69-72	72-90	87-102
조성	d	d-F	F-B \flat	B \flat -g	C-E \flat F	F-d	d	d
빠르 기	Wild und sehr labhaft							
박자	3/8							

<주요특징>

ㄱ) 반주의 동기

<악보5-1> Das Köhlerweib ist trunken 반주의 동기

1

동기a

5

Köh - ler -
col - lier's

동기b

ㄴ) 낭창법의 사용

프레이즈 시작에 한, 두 마디에 걸쳐 같은 음을 유지한 뒤 음의 도약과 하강이 나타나는데, 볼프의 이탈리아 가곡집1권 중 7번 Der Mond hat eine schwere klag' erhoben, 17번 Und willst du deinen Liebsten, 22번 Ein Ständchen Euch zu bringen 에서도 나타나 음악의 선율보다는 슬픔이나 탄식 등의 내용을 더 강조하여 표현하고 있다.

<악보5-2> 7번, Der Mond hat eine schwere klag' erhoben 마디1-2

Sehr langsam. (♩=44)

Der Mond hat ei - ne schwe - re Klag' er - ho - ben

<악보5-3> 7번, Der Mond hat eine schwere klag' erhoben 마디3-5

und vor dem Herrn die Sa - - che kund - - gemacht: Er wol - le nicht mehr stehn -

<악보5-4> 17번, Und willst du deinen Liebsten 마디1-2

Langsam und getragen. (♩=54.)

Und willst du dei-nen Lieb-sten ster-ben seh-en, so tra-ge

17

p (weich)

<악보5-5> 22번, Ein Ständchen Euch zu bringen 마디1-14

Leicht und zart (Lightly and delicately) (♩=80)

(una corda, senza pedale)
mit Verschiebung, ohne Pedal.

Ein Ständ-chen Euch zu brin-gen
A ser-e-nade to sing you

22.

pp

① 전주부

마디1-4에 해당하는 전주부는 8분음표의 진행으로 되어있으며, 마디1-3의 상성부 첫째 박에서 나타나는 꾸밈음은 술에 취해 딸꾹질을 하는 모습을 묘사하고 있다. 반주부 하성부 첫 박에는 쉼표로 나타나고 둘째, 셋째 박에 악센트는 사용하여 강박의 위치를 변화하여 무거운 발걸음이 단2도로 나타나고, 마디3에서만 감4도로 변화를 주어 강조하고 있다.

<악보5-6> Das Köhlerweib ist trunken 마디1-6

Wild und sehr lebhaft

1

Das Köh - ler - weib ist
The cool - ier's wife is

단2도 단2도 감4도 단2도

d; V

② A부

A부 1, 2연으로 마디5에서 마디36에 해당하고, 8마디를 한 프레이즈로 하여 두 번 반복하는 형태로 나타나고 있다. 마디5의 반주부 하성부에서 반감 7화음을 사용하고, 전주부의 반주형이 마디5-7과 마디13-15에서 16분음표의 진행이 세 마디에 걸쳐 나오며 트릴을 연상하게 하고 있다.

㉠ 1연 (마디5-19)

포르테로 시작하여 술에 취하여 크게 노래 부르는 여인의 모습을 묘사하고 있고, 마디5의 반주부 상성부에서 나타나는 16분음표와, 하성부에서 나타나는 리듬이 불균형한 느낌을 주어 술에 취한 느낌을 주고 있다. 또한 반주부에서 마디4-6에서 이음줄이 한마디 단위로 나타나는 짧은 프레이즈가 술에 취한 모습으로 음악적 효과를 나타내고 있다. 마디9-12에서 전주와 유사하게 나타나는 음형은 간주형 반주부로 볼 수 있다. 마디13의 성악선율이 마디5보다 3도 상승하여 나타나 고조된 느낌을 더 하여 주고 있으며 마디16에 gellend(날카롭게 울리다)에서 8분음표로 진행하여 3박자의 느낌을 더 절도 있게 표현해 단어의 의미를 묘사하고 있다. 마디18-19 hallt(울리다)의 음을 길게 나타나 울림을 더하여 주고 있다.

<악보5-7> Das Köhlerweib ist trunken 마디 1-13

1 Wild und sehr lebhaft

주요리듬형

Das Köh - ler weib ist
The col - lier's wife is

d; vii/V

7

trun - - ken und singt im Wald, hört,
drunk, in the woods she sings, 3도 상승 hark!

V vii/V

<악보5-8> Das Köhlerweib ist trunken 마디 14-19

14

wie die Stim - me gel - lend im Grü - nen hallt!
 how the for - est e - choes and mock - ing rings!

간주형 반주

㉞ 2연(마디20-36)

피아노로 시작하고, 마디21-23까지 3마디가 하나의 프레이즈로 길게 나타나 부드러움과 절제를 나타내고 있고 2연 1, 2행에서는 음역대가 크게 변화 없이 나타나며 마디23-24의 Blume(꽃)에서는 음정의 도약이 거의 나타난다. 3, 4행에서는 1행보다 음역의 변화가 11도까지로 상승하였다가 하강하여 아치형으로 나타나고 있으며 마디25의 반주부에서 나타나는 리듬형은 마디1과 역진행으로 나타난다. 31마디 Arme(불쌍한)에서는 선율적으로 더 살려주어 단어의 의미를 묘사하고 있다.

<악보5-9> Das Köhlerweib ist trunken 마디 20-38

20

Sie war die schön - ste Blu - - - me, be - rühmt im
She was the fair - est flow' - - - ret in all the

F; I V

26

Land; _____ es war - gen Reich und Ar - -
land; _____ and rich and poor in mar - -

11도 도약

ii V I

32

- me um ih - re Hand. _____ Sie trat in
- riage did ask her hand. _____ No gucen more

vi iii Bb; V7 V

③ B부분

B부분은 3, 4연으로 마디37-69에 해당하고 과거를 이야기 하는 내용으로 A와 대조를 이룬다. 3연에서는 B♭ 장조로 이 곡의 조성보다 6도 상승하여 나타나며, 4연에서는 반주부가 반음계로 진행하여 나타나고 있다. A부분보다 음역대가 낮아지고, 피아니시모로 나타나 부드럽게 움직이고 있어 따뜻한 느낌을 준다. 또 이 곡의 가장 핵심이 되는 4연에서는 감7화음과 반감7화음을 사용하여 긴장감을 주고 있다.

㉠ 3연 (마디37-51)

반주부와 성악선율의 음역의 차이가 크게 나타나고, 마디41의 stolz(당당함)와 마디41-42의 einher(이쪽으로)에서 도약하여 자부심을 가지고 있음을 묘사하고 있다. 마디48-49 fiel(생기다)에서 당김음을 사용하여 긴장감을 주고 있으며 마디50 schwer(무거운)에서 음정이 하강하여 무게감을 묘사한다.

<악보5-10> Das Köhlerweib ist trunken 마디32-38

32

- me um ih - re Hand. Sie trat in
- riage did ask her hand. No queen more

F; I IV

<악보5-11> Das Köhlerweib ist trunken 마디39-56

39 도약: 고조

Gür - tel - ket - ten so stolz ein - her; den
state - ly walked in her silk at - tire; to

I V7 V

45 당김음 하강

Bräu - ti - gam zu wäh - len fiel ihr zu schwer.
prince or belt - ed earl her pride did a - spire.

I IV I g;V VI6 V6 VI

51

Da hat sie ü - ber - li - stet der
Wine, - cunning wine soon wrought - shame on

vii vi V

㉞ 4연 (마디52-69)

16마디로 가장 길게 나타나고 있는 4연은 반주부가 반음계 진행으로 크게 변화되어 나타나며 성악선율과 반주부의 음역이 낮게 시작하여 마디66 D \flat 까지 상승하고 있다. 마디54-56 überlistet(망하다)에서 음정이 도약하여 단어의 의미를 묘사하고, 마디58 Wein(포도주)를 하강시켜 부정적인 의미를 강조하고 있다. 마디64-69까지에 해당하는 4행은 가장 긴 프레이즈로 핵심 단어가 되는 vergänglich sein (덧없이)를 강조하고, 마디66의 D \flat 과 67마디의 C \sharp 음은 이명동음으로 나타나 그 의미묘사하고 있다.

<악보5-12> Das Köhlerweib ist trunken 마디51-62

Da hat sie ü - ber - li - - stet der
Wine, cunning wine soon wrought shame on

ro - te Wein, 하강 wie müs - sen al - le
beau - ty's brow, all things must fade and

C;V7 ii

57 Eb :vii V vii V7 F:vii

<악보5-13> Das Köhlerweib ist trunken 마디63-73

63

Din - - ge ver - gäng - - lich **I 이명동음** sein!
 per - - ish on earth, I **이명동음** *troue!*

molto cresc.

f; iv ii 7 d; V 7

Das Köh - ler -
 The col - lier's

V

④ 간주부

마디69-72에 해당하는 간주부는 전주부와 동일하게 4마디 구조로 나타난다. 앞에서는 간주형 반주부로 나타나다가 A'부로 돌아가기 전인 69-72마디에서는 독립적으로 나타나는데 현재로 돌아가려는 것을 묘사한다.

<악보5-14> Das Köhlerweib ist trunken 마디68-73

68

단2도 단2도 감4도 단2도

Das Köhlerweib ist trunken

d:V

⑤ A'부

A'부는 마디73-90에 해당하며 반주부는 거의 유사하나, 성악선율은 마디 82에 부점리듬과 마디86의 셋잇단음표리듬을 사용함으로 세분화되어 나타난다. 82마디 Dämmerung(새벽)에서는 같은 음을 사용하여 단어를 묘사하고 있으며 84-86마디 Lied(가곡)에서 음정의 길이를 늘여서 가사를 강조하고 있다. 마지막 단어인 86-90마디 erschallt(울려퍼지다)에서 음의 길이를 가장 길게 나타내어 단어를 묘사하고 있다.

<악보5-15> Das Köhlerweib ist trunken 마디68-85

68

Das Köh - ler -
The col - lier's

d; vii7/V

75

weib ist trun - ken und singt im Wald;
wife is drunk, in the woods she sings;

d;V

80

wie durch die Däm - mer - ung gel - lend ihr Lied
hark! how the for - est re - e - choes and mock

vii7/V VI7

<악보5-16> Das Köhlerweib ist trunken 마디86-91

86

er - schallt!
ing - rings!

V7 V7/IV IV ii

⑥ 후주부

마디87에서 마디102에 해당하는 후주부는 4마디구조로 반주의 동기a와 b가 혼합된 형태로 나타난다. 마디95-97는 세 마디로 축소된 형태로 나타나고 있고, 포르티시모에서 포르티시시모까지 다이내믹과 음역이 확장되어 극적인 효과가 나타나며 가장 마지막 화음에서 3음이 생략되어 사랑을 잃어버린 외로움을 나타내고 있다.

<악보5-16> Das Köhlerweib ist trunken 마디86-102

86

er - schallt!
ing - rings!

d; V 7/IV IV ii

92

iv i

97

fff

i

제 5곡의 특징은 A'부분이 A부분의 음악이 d단조로 다시 나타남으로 민요적인 가사의 분위기를 살렸고, 가장 긴 마디를 가지고 있는 곡으로 12마디의 후주가 포르티시시모로 반음계적 하강으로 인생이 추락하는 모습을 나타내는 것을 볼 수 있다. 또한 술에 취한 모습을 반주부를 통해 효과적으로 묘사한 곡이다.

6) 제 6곡 Wie glänzt der helle Mond

Wie glänzt der helle
Mond so kalt und fern
Doch ferner schimmert
meiner Schönheit Stern!

Wohl rauschet weit von
mir des Meeres Strand,
Doch weiterhin liegt
meiner Jugend Land!

Ohn' Rad and Deichsel
gibt's ein Wägelein,
Drin fahr ich bald
zum Paradies hinein.

Dort sitzt die Mutter
Gottes auf dem Thron,
Auf ihren Knieen
schläft ihr sel'ger Sohn.

Dort sitzt Gott Vater,
der den Heiligen Geist
Aus seiner Hand mit
Himmelskörnern speist'.

In einem Silberschleier
sitz' ich dann
Und schaue meine
weissen Finger an.

Sankt Petrus aber
gönnt sich keine Ruh',
Hockt vor der Tür und
flickt die alten Schuh'.

밝은 달은 차갑게
멀리서 빛나며
더 멀리에는 내겐 아름다움
그 자체인 별이 가물거리고

아마 외딴 바닷가에서는
췌췌 물소리가 나겠지.
변함없이 내 젊음의 나라가
놓여 있을텐데.

바퀴도 바퀴채도 없이
작은 마차가 있어
나는 그것을 타고
곧 천국으로 떠날지니

저 높은 곳에
성모님이 옥좌에 앉아계시고
그 무릎위에
성자님이 앉으셔서

거기에서 성령에게
그의 손에서 나온
천상의 양식을
대접하고 계시네.

성베드로는
조금도 쉬지 않고
하늘 문 앞에 쪼그리고 앉아
흰 구두를 수선하고 있네.

은빛 베일 속에
나는 앉아서
내 하얀 손가락을
자세히 들여다보고 있네.

가) 작품개요

제 6곡의 시는 자신의 희미해져가는 아름다움을 탄식하는 늙은 여인이 밝은 달을 쳐다보며 천국을 그리게 된다. 거기서 자신은 좋은 삶을 살게 되나 대조적으로 성 베드로는 천국의 문 앞에 쭈그리고 앉아서 구두를 수선하는 것을 상상하는 사실적이고도 낭만적인 시이다.²³⁾

이 곡은 7연의 시를 A-B-A' 3부로 되어있으며, 총 31마디로 가장 짧은 길이에 속한다. 조성은 g단조를 시작 되어있지만, 5도 상승한 D장조로 마친다. 이 곡의 빠르기는 'Ruhig und geheimnisvoll (잔잔하고 신비롭게)'로 표기되어 곡의 내용과 분위기를 잘 암시해주고 있다. 1, 3행의 음정은 도약하고, 2, 4행의 음정은 하강시키고 있고, 1-2연에서는 멀리에서 바라보고 있으며 3-5연은 천국을 나타내고 있고 6-7연에서는 천국의 모습을 보며 묘사하고 있다. 특히 프레이즈 마지막 음정을 길게 나타내는 것은 여인이 나이가 들어 말끝이 길게 나타내는 것을 묘사하며 프레이즈 처음에 강박을 피함으로 약한 뉘앙스로 젊음을 잃고 힘이 없는 여인의 모습을 나타낸다.

23) 정복주 H. wolf의 “Alte weisen, Sechs Gedichte von Keller” 에 관한 연구(서울:이화여자 대학 이화 음악 논집)

나) 악곡분석

<표27> Wie glänzt der helle의 구성

시	1연	2연	3연	4연	5연	6연	7연	후주
부분	A		B			A'		
마디	1-4	5-9	10-13	14-17	18-21	22-25	26-30	30-31
조성	g	g-F #	D-e-B b	D ^b -G	E-D-g	g	g-D	D
빠르기	Ruhig und geheimnisvoll							
박자	8/4							

<주요특징>

ㄱ) 제 5곡(Das Köhlerweib ist trunken)과 제 6곡(Wie glänzt der helle)의 차이

<표28> 제 5곡과 제 6곡의 차이점

	5곡	6곡
가사	5연을 길게 풀어서 나타내고 있다. 낭창법을 사용하지만, 프레이즈 끝부분에서는 도약하여 나타난다.	7연을 집약적으로 나타내고 있다. 서술형 낭창법으로 음정이 도약이 거의 나타나지 않는다.
반주	가사의 의미를 표현하기 위해 불균형한 리듬과 트릴을 연상하게 하는 16분음표로 나타내었다.	곡 전체에 동일한 리듬으로 통일감을 주고 있고, 내성부의 반음계를 통한 화성의 변화를 통해 분위기를 묘사하고 있다.
박자	이 곡에서 가장 빠른 박자로 나타난다.	이 곡에서 가장 느린 박자로 나타나 5곡과 대조를 이루고 있다.

ㄴ) 반주의 유형

<악보6-1> Wie glänzt der helle 반주의 유형

2 *pp*

Wie glänzt der hel-le
Bright shines the sil-ver

반주형 a

10 *sehr leise*

Ohn' Rad und Deichsel gibts ein
In wheelless cha-riot, borne on

sempre pp

반주형 b

28

hockt vor der Tür und flickt die
squat by the gate and mend sack

pp sehr sari

반주형 c

ㄷ) 단어의 고조에 따른 음정의 변화

중요한 단어의 악센트에 따라 음정을 도약하거나 하강시킴으로서 단어를 강조하여 나타내고 있는데, 이는 Schumann의 Op.25 No.1 Widmung에서 나타나는 방법과 유사한 양상을 띄는 것을 볼 수 있다.

<악보6-2> Schumann의 Op.25 No.1 Widmung 마디 1-4

Innig, lebhaft

1. Du mei-ne See - le, du mein

1. *mf*

3. Herz, du mei-ne Wonn; o du mein

<악보6-3> Schumann의 Op.25 No.1 Widmung 마디 5-7

5
Schmerz, du mei-ne Welt, in der ich le - - be, mein Him - mel

이 곡에서 단어의 고조에 따른 음정의 변화가 가장 특징적으로 나타나는 부분은 마디14-21마디에 해당한다.

<악보6-4> Wie glänzt der helle 마디13-15

13
dies hin-ein. Dort sitzt die Mut-ter Got-tes auf dem Thron,
dise a-bove. There I'll be-hold sweet Ma-ry on her throne

<악보6-5> Wie glänzt der helle 마디 16-21

16

auf ih-ren Knieen schläft — ihr sel'-ger Sohn. Dort sitzt Gott Va - ter,
 up - on her lap, a - sleep, — her Bles-sed Son; be - hold the Fa - ther

dim. *pp* *p*

19

der den heil'-gen Geist — aus sei-ner Hand mit Him - mels-körnern speist.
 and the Ho - ly Ghost — surrounded by the An - gels hymning host.

p

① A부분

A부분은 마디1에서 마디9까지에 해당하고, 성악선율이 반음계적으로 하행하고 있으며 서술형 낭송조로 되어있다. 반주부는 4분음표의 진행으로 오스티나토적인 효과를 나타내고 있다. 마디1에서 첫 박에 쉼표나 붙임줄을 사용하여 강박을 생략시킴으로 약한 뉘앙스가 나타나 은은한 분위기를 나타내고 있고, 마디1-2에서는 나타나는 화음에 3음이 생략되어 공허한 느낌을 준다.

㉠ 1연(마디1-4)

첫 번째 마디에서 3음을 생략하고, 반주부의 내성과 성악선율의 임시표를 사용한 반음계 하행은 비화성음으로서 모호하며 신비로움과 달빛의 은은한 빛을 나타내고 있다. 마디2의 fern(멀리), 마디4의 Stern(별)에서 길이를 길게 표현하여 멀리에서 바라보고 있음을 나타내고 있다. 특히 마디4의 Stern(별)에서는 화성의 변화도 나타나 1연의 끝을 나타내고 반주부 상성부가 고음에서 시작되어 마디2의 Mond(달)의 은은한 느낌을 음향효과로 표현하고 있다.

<악보6-6> Wie glänzt der helle 마디1-4

1

강박 생략 5음 생략

Wie glänzt der hel-le Mond so kalt und fern,
Bright shines the sil-ver moon, from realms a - far,

8 *sempre pp*

g; i VI6

3 강박 생략

doch fer - ner schim - mert mei - ner Schön - heit Stern!
yet far more di - stant wanes my beau - ty's star!

8

VI V7/V V7

한성의 변화

㉞ 2연(마디5-9)

마디8의 Jugend(젊음)에서 갑작스러운 전조를 사용하여 가사의 의미를 표현하고 있고 마디9에서는 반주가 하행함으로 뒤에 나올 성악선율이 낮아질 것을 암시하고 있다.

<악보6-7> Wie glänzt der helle 마디5-9

5

Wohl rauschet weit von mir des Meeres Strand,
Far as the roaring, moon-lit ocean gleams,

g; i VI6

7

화성의 변화

doch wei-ter-hin liegt mei-ner Ju-gend Land!
more di-stant still fades childhood's land of dreams.

하행

G;IV6 I 6 F#;V7 I

② B부분

B부분은 마디10에서 마디21로 해당하고, 3화음의 연속적인 진행으로 조성이 모호하게 나타나고 있으나 D장조가 강조되어 g단조와 5도 관계를 이루고 있다. 시의 내용으로는 죽음과 천국 그리고, 성부, 성자, 성령을 이야기하고 있고, 반주부 하성부에서 3화음의 아르페지오 진행으로 음역이 낮아져서 나타나 거리적으로 가깝게 느끼고 있음을 나타낸다. B부분은 A보다 반음계가 줄어들고, 협화적인 화성으로 움직이게 되고 3행은 낮은 음역대에서 변화가 거의 없는데 비해, 4행과 5행에서는 Dort(저기에서)의 의미를 표현하기 위해 음정의 변화가 나타나고 있다.

㉠ 3연(마디10-13)

sehr leise(매우 낮은 목소리로)의 지시어가 나타나면서 음역이 낮아지고, 성악선율의 음정의 변화가 거의 나타나지 않고, 반주부에서 베이스에서 3화음을 분산하여 아르페지오로 진행하고 있다. 마디10-11의 drin(뚝고 나아가다)에서 당김음을 사용하여 단어의 의미를 강조하고, 마디11-12의 paradies(천국)에서 음의 길이를 연장하여 나타나고 있다.

<악보6-8> Wie glänzt der helle 마디10-15

10 *sehr leise*

Ohn' Rad und Deichsel gibts ein Wä - ge - lein; drin — fahr ich bald zum Pa - ra -
In wheelless cha - riot, borne on wings of love, soon — I shall soar to Pa - ra -

sempre pp 3화음

D; I e; I B; I

13

dies — hin - ein. Dort sitzt die Mut - ter Got - tes auf dem Thron,
dise — a - bove. There I'll be - hold sweet Ma - ry on her throne -

V

㉞ 4연(마디14-17)

마디14에서 Gotes(성모)를 강조하기 위해 불임줄을 사용하여 강박을 생략함으로 은은한 분위기를 나타내고 있고, 성악선율에서도 3화음이 마디15의 반주부와 동일하게 나타나고 있다. 마디17의 selger Sohn(성자)에서 화성이 D-B로 3도 관계로 변화하여 신비로운 느낌을 더해주고, 마디17의 Sohn에서

가장 저음인 B음을 사용하여 무게감을 더해주고 있다. 마디15의 Thron(옥좌)에서는 음정이 높게, 마디17의 Sohn(성자)에서는 음정이 낮게 나타나 딸의 어감과 통일시키고 있고, 마디14-15의 Gotes(성모)와 마디16-17의 schläft(쉬고 있다)에서는 당김음 사용으로 강박을 생략하여 부드러운 너양스를 주고 있다.

<악보6-9> Wie glänzt der helle 마디13-18

13

dies — hin-ein. Dort sitzt die Mut-ter Got - tes auf dem Thron,
 dise — a - bove. There I'll be-hold sweet Ma - ry on her throne -

3화음 아르페지오
 3화음 아르페지오

Db; I 6 V IV 6 I

16

auf ih-ren Knieen schläft ihr sel'-ger Sohn. Dort sitzt Gott Va-ter,
 up-on her lap, a sleep, her Bles-sed Son; be-hold the Fa-ther

당김음
 당김음

dim. pp p

I 6 iii V G; iv I V iii

© 5연(마디18-21)

마디18의 성악선율과 반주부 하성부가 비슷하게 진행하고 있고, B부분에서 가장 높은 음인 E가 19마디 Geist(성령)에서 나타나는데, 붙임줄을 사용하여 음의 길이를 연장하여 강조하여 나타나고 있다. 마디20에서는 성악선율과 반주부가 반진행으로 나타나고 있고, 마디19-20의 Geist(성령)와 마디20-21의 Himmelskörnern(천상, 천체)에서는 당김음을 사용하여 마디 첫 박의 강박을 생략함으로 은은한 분위기를 나타내고 있다.

<악보6-10> Wie glänzt der helle 마디16-18

16

3화음 아르페지오

auf ih-ren Knieen schläft — ihr sel'-ger Sohn.
up-on her lap, a - sleep, — her Bles-sed Son;

Dort sitzt Gott Va - ter,
be-hold the Fa - ther

dim. *pp* *p*

3화음 아르페지오

E; I 6 V

<악보6-11> Wie glänzt der helle 마디19-21

19

der den heil'gen Geist _____ aus sei-ner Hand mit Him - mels-körnern speist.
 and the Ho - ly Ghost _____ surrounded by the An - gels hymning host.

당김음

IV 6 I D; ii 6 vii I I V7 g; V

③ A'부분

A'부분은 상상의 세상인 천국을 바라보고 있는 것을 묘사하기 위해 반주부의 음역이 다시 고음에서 시작된다. B부분에서 나타났던 반주형이 옥타브로 강조되어 나타나기도 하고, 반주형c가 나타나 변화를 주고 있다.

㉠ 6연(마디22-25)

피아니시시모로 셈여림이 더 여리게 나타나고 있고, 마디25의 반주부 상성부에서 반음계적으로 음의 간격이 좁아짐으로 schau meine weissen Finger an(손가락을 들여다보고 있는 모습)을 묘사하고 있다.

<악보6-12> Wie glänzt der helle 마디22-26

22 *pp*

In ei-nem Sil-ber-schlei-er sitz'ich dann und schau-e mei-ne
And there I'll sit en-shroud-ed all in light- and gaze up-on my

ppp

g; i VI

25 *pp*

wei-ssen Fin-ger an. Sankt Pe-trus a-ber gönnt sich-
fin-gers soft and white. Saint Pe-ter there his wont-ed-

pp

V7/V V

㉞ 7연(마디26-31)

마디26에서 반주부 하성부에서 옥타브로 3음이 생략된 3화음이 나타나 공허함을 나타내고 있고, 마디28의 반주부에서는 꾸밈음을 사용한 새로운 반주형c가 나타나, 신발끈을 메고 있는 모습을 묘사하고 있다. 마디28의 성악 선율에서는 쉼표를 세 번에 걸쳐 사용함으로 강박이 생략되고, 상상속의 천국의 모습이 아닌, 예상치 못한 모습을 풍자하듯 묘사하고 있는데, 3번곡인 Du milchjunger Knabe(너 애송이야)의 마지막에서와 유사하게 볼프 특유의 유머러스함이 나타나고 있다.

<악보6-13> Wie glänzt der helle 마디25-26

25

wei - ssen Fin - ger an. Sankt Pe - trus a - ber gönnt sich
fin - gers soft and white. *Saint Pe - ter there his wont - ed*

pp 3음 생략

i

<악보6-14> Wie glänzt der helle 마디27-31

27

kei - ne Ruh', hockt vor der Tür und flickt die
work shall do, squat by the gate and mend each

pp sehr zart 반주형 c

VI D; I

29

al - ten Schuh',
worn - out shoe.

dim. *ppp*

i

④ 후주부

후주부는 마디30에서 마디31까지 두 마디에 해당하며 7연의 반주형과 동일하고 피아니시시모로 DMajor의 완종지로 나타나 허망함이 묘사되고 있다.

<악보6-15> Wie glänzt der helle 마디29-31

29

al - ten Schuh'.
worn - out shoe.

완종지

dim.

PPP

i

제 6곡의 특징으로는 전체적으로 여린 썸여림과 화성이 내성에서 변화가 일어나 은은한 색깔을 나타내며 음의 도약이 거의 없이 낭송조로 나타나고 있다. 이 곡은 D장조로 끝나지만 피아노 부분의 Bb 음이 마디30까지 g단조에 속하는 것으로 들린다. 늙은 여인이 그녀의 천국에 있으나, 실제로는 현세에 속해 있으므로 음악이 중간 상태를 유지하고 있다. 늙은 여인처럼 내세를 믿고 있음을 보여주려고 한 것인지 천국도 잃어버린 젊음과 아름다움처럼 되돌리지 못한다고 이중적으로 표현했는지, 이 방법으로 볼프는 역설적으로 잘 표현하고 있다²⁴⁾.

24) 정복주 H. wolf의 “Alte weisen, Sechs Gedichte von Keller”에 관한 연구 P.299

IV. 결 론

볼프(Hugo Wolf 1890-1903)는 시와 음악의 통합된 형태에서 벗어나 시 자체에 중점을 두고 작곡한 19세기 후기낭만주의 대표적인 작곡가로 그는 시와 음악의 밀접한 관계를 강조했는데 그의 작곡방법 중 낭창법은 시의 의미를 잘 전달할 수 있도록 하였다. 선율을 중시하기보다는 선율이 시의 억양을 반영하는 것을 넘어 감정이나 중요한 말에 따라 쉼표, 강약, 템포 등을 적절히 사용하여 가사의 운율에 따라 박자를 맞추기보다 가사의 뜻에 따라 리듬적 발음을 중요시하는 낭창법은 음악적인 표현을 보완하기 위해 반주부를 보완하는데, 그 특징으로는 감정 변화에 따른 장·단조의 사용, 가사의 뜻을 전달을 위해 과감한 음악적표현이 나타나거나, 대위법적인 관계를 갖고 또 노래의 가사 속 의미를 잦은 전조나, 변화화음을 통하여 드라마틱한 분위기를 나타내었다.

화성적인 면에서 비기능적인 화성진행, 반음계와 잦은 임시표 사용으로 나타나는 비화성음, 그리고 감화음사용이 사용되었는데 이는 그에게 음악적 영향을 많이 끼쳤던 바그너(Richard Wagner, 1813- 1883)의 영향으로 볼 수 있다.

또한 잦은 변박과 다양한 리듬의 변화가 나타나는데 하나의 리듬이 확대되거나, 축소된 형태로 반복하여 나타나 독일어 특유의 운율을 표현하였는데, 이를 통해 심리상태나, 너앙스, 배경을 잘 묘사하고 있다.

볼프에게 영감을 주었던 시전집(Gesammelte gedichte)은 사실주의 문학가인 켈러(Gottfried Keller)의 1883년에 출판된 작품으로 단순하고 해학적이

며 풍자적으로 모습으로 여인의 모습을 나타내고 있다. 볼프는 켈러의 시에 수록된 12편의 시 중에서 6편의 시를 선택하여 「옛노래」, 켈러의 시에 의한 6개의 가곡(「Alte Weisen」, 6 Gedichte von Keller)을 1890년에 작곡하게 되었다.

이 곡은 5곡을 제외한 다섯 곡은 짧은 길이를 가지고 있으며, 단순한 형식, 규칙적 리듬을 가진 민요풍으로 규칙적인 리듬과 반복되는 운율을 가지고 있는 시로써 각 연의 행들이 동일하게 나타난다.

제 1곡은 단어의 악센트와 음의 도약을 역진행하거나 강조하고자 하는 단어에 당김음을 사용하여 표현하고 있고, 이 곡에서는 여인의 당당함과 강함이 가사에서 나타나지만 sehr zart(매우 부드럽게)를 사용하여 음악적으로 여성의 모습을 묘사하고 있다.

제 2곡은 시골처녀의 대표로 남성을 굴복시키겠다는 굳은 의지가 나타나는 곡으로 반주부에서 Fink(참새), Nachtigallensang(나이팅게일), Lucks(여우)라는 동물에 빗대어 잦은 변화가 나타나며, 후반부에서는 3음이 첨가된 옥타브로 화성이 나타나 큰 스케일로 피아노의 테크닉을 요구되는 곡이다.

제 3곡은 수줍어 사랑의 표현을 못하는 소년을 향하여 여인이 직접적으로 말로 하지 못하고 무엇인가를 묻는 듯한 눈초리를 한다. 소년의 고뇌를 아는 듯 모르는 듯, 빈 달팽이 껍질에 귀를 대어보면 대답을 얻을 것이란 수수께끼 같은 답변을 하는 내용이다. 35마디의 짧은 구조로 되어있으며 A-B-A'구조로 나타나있으며 변형되어 나타나는 A'에서는 볼프특유의 스타카토와 짧은 꾸밈음의 사용, 트릴을 사용함으로 비웃음을 가진 여인의 아리송한 마음을 풍자적으로 나타내었다. 제1-3곡에서는 젊은 여인의 당당함과

강인함을 나타내기 위해 빠른 박자와 다이내믹을 사용하고 있고, 제4-6곡에서는 나이가 들어가는 여인의 고독함과 아름다움을 잃어가는 삶에 대한 허망함을 묘사하기 위해 4곡과 6곡에서 느린 박자를 선택하였다.

그 중 제 4곡은 자연에게도 연인이 있으나 자신에게는 애인이 없음을 탄식하는 내용으로 동물과 식물에 빗대어 표현하고 있고, 리듬적인 변화보다는 화성의 내성에서 반음계를 통하여 변화시킴으로 나타나고 있다. 이 곡은 긴 프레이즈를 부드럽게 연결하여 나이든 여인의 모습을 나타내야하기 때문에 레가토로 전체적인 분위기를 잘 잡았다.

제 5곡은 젊었을 때 아름다워서 못 남성들의 선망의 대상이었던 술쟁이 아낙네가 술로 인해 인생을 망쳤으며 술이 취해 노래 부르는 모습을 묘사한 내용으로 빠른 박자로 나타나고 있다. 성악선율은 주로 낭창법을 사용함으로 음정은 큰 도약이 나타나지 않고 있으나 반주부에서는 16분음표와 도약하여 넓은 음역을 사용함으로 이 곡의 내용을 묘사하고 있다. 술에 취한 모습을 표현하기 위해 사용한 악센트와 불균형적인 리듬, 그리고 트릴을 연상하게 하는 16분음표의 진행 등으로 그리고 16마디의 후주가 포르티시시시모까지 나타나고 있어서 가장 테크닉이 필요하며 매우 기교적인 곡이다.

제 6곡은 자신의 희미해져가는 아름다움을 탄식하는 늙은 여인이 밝은 달을 쳐다보며 천국을 그리게 되는 내용으로 7연으로 되어 있으나 31마디로 가장 짧은 길이를 가지고 있다. 나이든 여인의 모습을 낭창법과 프레이즈의 끝을 긴 박자로 늘어뜨림으로 나타내고 있으며 반주부는 전체적으로 일관된 음형이 내성의 변화를 가지고 나타나고 있다. 화음의 3음을 생략하여 공허함을 나타내고 있고, 제 3곡과 마찬가지로 마지막부분에서 짧은 꾸밈음을

사용하여 예상치 못했던 천국의 모습을 풍자적으로 유머러스하게 표현하고 있다.

위에서 살펴 본 바와 같이 「옛노래」, 켈러의 시에 의한 6개의 가곡에서 볼프는 켈러의 시를 음악으로 표현하기 위하여 동물에 빗대어 상징적으로 많이 표현하였으며 특히 음정의 7도를 도약과 하강이 여러 차례로 거듭하여 이 곡의 고유의 특징적인 화성을 만들어내고 있다. 또한 반음계와 낭창법 그리고, 리듬의 변화 등으로 후기 낭만주의에 나타나기 시작한 새로운 음악 어법이 조화를 이루며 반영되었다. 이러한 볼프의 가곡의 특징들은 후기낭만주의 독일 가곡 발전에 기반을 마련해주고 있다.

A B S T R A C T

An Analytical Study of Hogo Wolf's 「Alte Wiesen」, 6 Gedichte von Keller

Kim Eun Dam

Department of Collaborative piano

Graduate School

Sungshin Women's University

19th century German literature showed Romanticism which emphasized subjective feelings, Beidermeier which expressed the feelings of nature and deep religionism and lastly Realism which appeared simple and easy for anyone to understand in the realistic aspect. Gorrfried Keller (1819-1890), a Swiss born who worked in Germany was a representative Realistic writer who was interested in not 'what to do' but 'how to express' the pure and human, mainly expressed the nuance than the actual event and his works were simple and satire rather than serious.

Moreover, in music the representing composer in the late Romantic period was Hugo Wolf (1860-1903). Under the influence of Johannes Brahms (1833-1897) and Richard Wagner (1813-1883), Wolf put importance in the poem by frequently using chromatics and recitation

which emphasized rhythmic pronunciation of the lyrics. Furthermore, by lengthening the beat of the word or changing various rhythms and dynamics in detail, Wolf effectively presented the match of the poem and music.

In particular “6 Gedichte von Keller 「Alte Weisen」” was written after Wolf read Keller’s novel “Der grüne Heinrich” and became interested in Keller’s poetry to choose six of the twelve poems in the collection of poems, “Gesammelte Gedichte” for “6 Gedichte von Keller 「Alte Weisen」”. Wolf composed all six songs in less than a month from May 25th, 1890 to June 8th, 1890 and the woman appearing in this song is a proud and unique and most of them were composed in short folk songs. The first to third songs shows a young and proud woman, and the fourth to sixth songs expresses a lonely growing old woman in a satirical way.

This paper will study the characteristics and transformation of 19th century German literature and songs, and through 「Alte Weisen」; the meeting of Keller’s literature and Wolf’s music, look into how Keller’s satire is portrayed in Wolf’s music to have a greater understanding of this piece. In addition, study the general musical characteristics such as the chord, form, composition, change in rhythm and the relation between the accompaniment and vocals through the vocal melody and the accompaniment.

참 고 문 헌

- 강유미. “켈러의 시 「Alte Weisen」에 의한 볼프와 피츠너의 가곡 비교 연구.” 한양대학교 대학원, 2010.
- 고트프리트 켈러. 고규진역 「초록의 하인리히」. 한길사. 2009
- 김미애. 「독일가곡의 이해」. 서울; 삼호출판사, 1998
- 김순겸. “Gottfried Keller의 Humor 연구<웃의 날개>를 중심으로.” 공주대학교 교육대학원 석사학위논문, 2003.
- 김용환. 「서양음악사 19세기 음악」. 음악세계, 2005
- 두산동아. Prime 독한사전. 서울:두산동아. 2011
- 민은기. 「피타고라스부터 재즈까지」. 음악세계, 2011
- 민은기. 「서양음악사 피타고라스부터 재즈까지」. 음악세계, 2011
- 세광음악출판사 사전편찬위원회. 음악대사전. 서울:세광음악출판사. 1996
- 이혜진. “H. Wolf의 Italienisches Liederbuch의 내용별 분류에 의한 비교 분석 연구.” 성신여자대학교 대학원, 2013.
- 정성희. “G. 켈러의 노벨레에 나타난 후모어(Humor)연구.” 이화여자대학교 교육대학원 석사 학위 논문, 1994.
- 정복주. 「H. wolf의 “Alte weisen, Sechs Gedichte von Keller」에 관한 연구. 서울:이화여자 대학 이화 음악 논집, 1997
- 주영지. “Hugo Wolf의 Morike 시의 의한 가곡연구; 3곡을 중심으로.” 성신여자대학교 대학원, 2010.

허영한,김문자,박미경,노영해,이석원 공저. 「들으며 배우는 서양음악사 본문2」 .
심설당, 2007

허영한. 「새 들으며 배우는 서양 음악사 본문2」 . 심설당, 2011

홍세원. 「서양음악사」 . 연세대학교 출판부, 2001

홍세원. 「A History of Western Music 서양음악사」 . 연세대학교 출판부

황지희. “R. Strauss의 가곡 Op.68 에 대한 고찰 및 연구.” 성신여자대학교 대
학원, 2013.

Lorraine. Gorrell, 「19세기 독일가곡」 . 서울: 음악춘추사, 1998

Lorraine. Gorrell, 승송학역. 「The Nineteenth-Century Lied」 . 서울:음악춘추
사,1998

Muschg Adolf. 「Gottfried Keller」 . Muenchen Suhrkamp, 1977

Newman Ernest. 「The Art Song」 , University of Oklahoma Press, 1953

Oehlmann Wemer, Reclams Lied-führer, 1973

Walker Frank. 「Conversations with Hugo Wolf. Music & Letters. Vol No.1」

음악춘추사. 슈만가곡집. 서울:음악춘추사, 1983

Edition Peters. Wolf Lieder Nach Verschiedenen Dichtern I .

Edition Peters. Wolf Lieder Spanisches Liederbush

Wolf. Hugo. 65Song For Voice dan Piano. New york.: International Music
Company