

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

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

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

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

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

[Disclaimer](#)

신 인 선 교수지도
석사학위 청구논문

슈만의 《5개의 노래》 (5 Lieder, Op. 40)
중 안테르센 시에 의한 노래 분석연구

2020

성신여자대학교 대학원
반주학과
유 지 선

슈만의 《5개의 노래》 (5 Lieder, Op. 40)
중 안테르센 시에 의한 노래 분석연구

신 인 선 교수 지도

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2020년 5월

성신여자대학교 대학원

반주학과

유 지 선

인 준 서

유지선의 석사학위 논문으로 인준함

2020년 5월

심사위원장 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

성신여자대학교 대학원

논문 개요

본 논문은 슈만(R. Schuman, 1810-1856)의 노래 모음집 《5개의 노래》(5 Lieder, Op. 40) 중 안데르센(H. C. Andersen, 1805-1875)의 시를 샤미소(A. v. Chamisso, 1781-1838)가 독일어로 번역한 시로 작곡한 제1곡 ‘3월의 제비꽃’(Märzveilchen), 제2곡 ‘엄마의 꿈’(Muttertraum), 제3곡 ‘군인’(Der Soldat), 제4곡 ‘연주자’(Der Spielmann)를 바탕으로 분석적 연구를 진행하였다.

1840년에 작곡된 《5개의 노래》는 같은 해에 작곡되었던 작품들과 비교해보면 많은 연구가 이루어지지 않았다. 이에 따라 이 연구의 목적은 《5개의 노래》를 통해 시의 내용에 따른 성악 선율과 피아노 반주 선율의 특징을 알아보는 것이다.

작품분석에 들어가기 전에 작품의 배경을 이해하기 위해 낭만주의와 19세기의 시대적 배경과 슈만의 예술가곡 창작에 영향을 주었던 시인들에 대하여 알아봄으로써, 슈만이 많은 예술가곡을 작곡할 수 있었던 배경과 그에게 많은 영향을 주었던 시인들을 확인할 수 있었다. 수록된 시와 음악을 분석하여 정리해 보면, 슈만은 시의 형식과 음악의 형식을 동일하게 작곡하였다. 그리고 시 해석을 바탕으로 성악적 선율과 피아노 반주가 이중주로 이루어진 예술가곡의 형태를 보여주었다.

예를 들면 첫째, 코다와 후주를 사용하여 시의 마지막 연의 여운을 주며 종지가 확장된 것을 볼 수 있다.

둘째, 피아노 선율이 전주에서 미리 곡의 시상을 보여주어 전체적인 분위기를 표현해주며 시의 내용을 피아노 반주에서 표현해주고 있다.

목 차

논문 개요

I. 서론

1. 논문의 필요성과 목적 1
2. 연구의 내용 및 방법 2

II. 본론

1. 낭만주의와 19세기 독일가곡 4
2. 슈만 예술가곡 창작과 시인들 6
3. 《5개의 노래》(5 Lieder, Op. 40)의 창작 배경 11
4. 《5개의 노래》중 안데르센 시에 의한 노래 분석연구
 - 1) ‘3월의 제비꽃’ (Märzveilchen) 13
 - 2) ‘엄마의 꿈’ (Muttertraum) 19
 - 3) ‘군인’ (Der Soldat) 25
 - 4) ‘연주자’ (Der Spielmann) 34

III 결론 42

참고문헌 44

ABSTRACT 47

표 목 차

(표-1) 슈만 가곡 창작과 시인들	6
(표-2) 《5개의 노래》 곡 제목 및 원시	11
(표-3) ‘3월의 제비꽃’ 독일어 번역 시와 한글 해석	13
(표-4) ‘3월의 제비꽃’ 시의 형식과 곡의 구성	14
(표-5) ‘엄마의 꿈’ 독일어 번역 시와 한글 해석	19
(표-6) ‘엄마의 꿈’ 시의 형식과 곡의 구성	20
(표-7) ‘군인’ 독일어 번역 시와 한글 해석	25
(표-8) ‘군인’ 시의 형식과 곡의 구성	26
(표-9) ‘연주자’ 독일어 번역 시와 한글 해석	34
(표-10) ‘연주자’ 시의 형식과 곡의 구성	35

악 보 목 차

(악보-1) ‘3월의 제비꽃’, 마디 5-8 덴마크어 가사확인	12
(악보-2) ‘3월의 제비꽃’, 마디 1-8	15
(악보-3) ‘3월의 제비꽃’, 마디 5-12	16
(악보-4) ‘3월의 제비꽃’, 마디 9-16	17
(악보-5) ‘3월의 제비꽃’, 마디 9-12, 21-24 b부분과 b'부분의 비교	17
(악보-6) ‘3월의 제비꽃’, 마디 25-32	18
(악보-7) ‘엄마의 꿈’, 마디 1-4	21
(악보-8) ‘엄마의 꿈’, 마디 5-12	22
(악보-9) ‘엄마의 꿈’, 마디 13-20 c부분과 d부분 비교	22
(악보-10) ‘엄마의 꿈’, 마디 5-8, 23-27 a부분과 a'부분 비교	23
(악보-11) ‘엄마의 꿈’, 마디 27-40	24
(악보-12) ‘군인’, 마디 1-4	27
(악보-13) ‘군인’, 마디 5-12	28
(악보-14) ‘군인’, 마디 13-16, 17-20 c부분과 d부분 비교	29
(악보-15) ‘군인’, 마디 21-27	30
(악보-16) ‘군인’, 마디 26-35 e부분과 e'부분 비교	31
(악보-17) ‘군인’, 마디 36-45	32
(악보-18) ‘군인’, 마디 46-52	33
(악보-19) ‘연주자’, 마디 1-16	37
(악보-20) ‘연주자’, 마디 17-28	37
(악보-21) ‘연주자’, 마디 9-15, 39-44	38

(악보-22) ‘연주자’, 마디 62-72	39
(악보-23) ‘연주자’, 마디 84-94	40
(악보-24) ‘연주자’, 마디 108-111	40
(악보-25) ‘연주자’, 마디 114-121	41
(악보-26) ‘연주자’, 마디 122-151	41

I. 서론

1. 연구의 필요성과 목적

슈만(R. Schumann, 1810-1856)은 19세기 낭만주의 시대의 가장 중요한 작곡가 중 한 사람으로서, 다양한 장르의 음악을 작곡하였다. 그의 작품 중 260여 곡의 가곡은 낭만주의 예술가곡 역사에 있어 높은 경지를 이루었다. 본 논문에서는 그의 수많은 가곡 중 《5개의 노래》(5 Lieder, Op. 40)를 분석 연구하였다. 이 작품은 1840년에 작곡되었으며, 이 시기는 오랜 시련 끝에 클라라(C. Schumann, 1819-1896)와의 결혼을 통해 그녀에게 받은 사랑의 영감을 통해 많은 가곡을 작곡했던 시기이다. 이 시기에 《5개의 노래》와 하이네(H. Heine, 1797-1856) 시에 의한 《시인의 사랑》(Dichterliebe op. 48)과 《리더크라이스》(op. 24), 아이헨도르프(J. v. Eichendorff, 1788-1857) 시에 의한 《리더크라이스》(op. 39), 샤미소 시에 의한 《여인의 사랑과 생애》(Frauenliebe und -leben, op. 42) 등이 함께 작곡되었다. 슈만의 가곡은 국내, 외 많은 연주와 분석연구가 이루어지고 있다. 하지만 《5개의 노래》는 같은 해에 작곡된 다른 가곡들과 비교해보면, 분석연구가 미비한 실정으로 한국교육학술정보원에서도 학술논문을 찾아볼 수 없었다. 본인이 참고한 하나의 국외 학술논문은 2009년에 작성된 위버(Andrew H. Weaver)의 집필 본이며¹⁾ 국내에서는 1개의 프로그램 노트²⁾밖에 없다.

국내에서 많이 연구되지 않은 《5개의 노래》를 심층적으로 분석하여, 슈만

1) Andrew H. Weaver, "Poetry, Music and Fremdartigkeit in Robert Schumann's Hans Christian Andersen Songs, op. 40," 『Nineteenth-Century Music Review』 6-2(2009), 41-69.

2) 조재량, "로베르트 슈만의 <5개의 노래, op. 40> 중 안테르센의 시에 의한 4개의 노래 분석 연구," (성신여자대학교 대학원 프로그램 노트, 2019).

의 가곡에 나타난 시와 반주의 특징을 구체적으로 살펴보는 것이 이 연구의 목적이다.

2. 연구의 내용 및 방법

본 논문은 슈만의 《5개의 노래》 중 안테르센의 시를 샤미소가 독일어로 번역한 4곡을 연구 범위로 설정한다. 작품분석에 들어가기 전에 슈만의 가곡 창작 이해를 위해 낭만주의와 19세기 독일가곡과 슈만 예술가곡 창작과 시인들에 대한 이론적 배경을 설명한다. 작품분석의 연구방법은 시의 형식과 음악의 형식에 대한 관계를 살펴보고, 피아노 반주가 시상을 어떻게 표현하고 있는지를 집중적으로 분석한다. 단, 언어적 리듬과 음악적 리듬에 관한 내용은 본 논문의 분석관점이 아니다.

본 연구를 진행함에 있어서 먼저 시의 형식과 내용을 분석한다. 이때 시에 대한 이해는 국내외 서적과 국외학술 논문과 논문에서 인용된 자료 그리고 해외 음반사 하이페리온(Hyperion)과 슈만 네트워크(schumann-portal)³⁾를 활용하고, 시의 정확한 원문을 확인하기 위해 아카이브 사이트⁴⁾ 와 국내 도서⁵⁾를 활용하여 샤미소의 독일 번역과 한글 번역을 참고하여 연구하였다. 이를 바탕으로 분석한 시의 해석을 통해 성악 선율과 피아노 선율의 관계를 분석하였다. 다음으로 시의 형식과 시상의 전개를 음악 형식과 연계하여 표로 제시하고, 음악의 형식을 설명하기 위해 참고해야 할 악보는 브라이트코프 앤 헤르텔(Breitkopf&Härtel)⁶⁾과 패터스(C.F. Peters)⁷⁾에서 출판된 것을 사용하였다.

3) <https://www.schumann-portal.de/op-40>. <슈만 네트워크는 2005년 Bonn의 지휘 아래, 연방 정부 문화 미디어위원회와 Zwickau, Leipzig, Dusseldorf 및 Robert Schumann 관련 기관과 공동으로 슈만을 알리기 위해 만든 사이트입니다.>

4) https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=19196 <Lieder Net Archie는 1995년 미국 / 캐나다 컴퓨터 프로그래머이자 아마추어 바이올리니스트인 Emily Ezust가 설립한 예술 노래 및 합창 텍스트의 기부 지원 웹 아카이브입니다.>

5) 김동운, 『성악인을 위한 독일예술가곡 노랫말 사전 2』 서울: 지음, 2014.

6) <https://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/270921/xe41>

7) <https://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/05259/xe41>

슈만의 대표 연가곡 《여인의 사랑과 생애》와 《시인의 사랑》 등을 통해 슈만의 예술가곡은 피아노와 성악 선율의 이중주라고 평가되었으며, 본 연구에서 분석하는 이 작품에서도 우리는 슈만의 가곡창작에 특별한 모습들을 볼 수 있음을 기대한다. 이를 통해서 가곡의 연주해석이 시에 관한 연구 그리고 시와 음악의 관계에서의 작품분석을 선행한다면 좀 더 성악과 피아노의 이중주라는 예술가곡의 의미를 부각시킬 수 있을 것이다.

I. 본 론

1. 낭만주의 음악과 19세기 독일가곡

낭만주의(romantic)라는 용어는 옛 불어(roman)에서 파생되었고, 라틴어인 부사(romance)에서 기원한다.⁸⁾ 낭만주의의 시대적 배경은 정치·사회·경제 체계의 변화로 살펴볼 수 있다. 계몽주의로부터 시작된 프랑스 혁명은 유럽의 절대왕권을 붕괴하고 쇠퇴시켰으며, 18세기 중반부터 시작된 산업혁명은 유럽의 경제 체계를 변화시켜 중산계층이라는 시민 계급 형성에 큰 역할을 했다.⁹⁾ 음악을 향유하는 중산층이 늘어나면서 궁전이나 귀족의 독점물이었던 음악은 시민에게 공공 음악회의 형태로 다가갔다. 콘서트홀에서는 오페라, 교향곡, 협주곡 같은 대규모 음악회가 열리고, 살롱과 중산계층 자택의 거실에서는 소규모의 예술가곡이나 성격소품들이 연주되었다.¹⁰⁾

낭만주의 시대의 작곡가들은 고전주의 음악 언어와 장르, 화성 등을 계승하고 발전시켰다. 그로 인해 그들은 다양한 음악 요소들 사이의 균형 잡힌 조화를 바탕으로 자유롭고 서정적인 선율을 추구하였다.¹¹⁾ 낭만주의 음악의 대표 작곡가로는 슈베르트(F. Schubert, 1797-1828)와 슈만, 멘델스존(F. Mendelssohn, 1809-1847) 등이 언급된다.

‘19세기 낭만주의 시대의 예술’이라고 말할 수 있는 ‘예술가곡’(Kunstlied)은 18세기 리트(Lied)를 기원으로 하고 있다. 18세기 성악음악은 이탈리아 오페라가 주도하고 있어서 독일 작곡가들은 자국적 음악의 필요성을 느끼며 많은 리트를 작곡했다. 대표적인 작품으로는 크라우제의 『음악적인 시에 대

8) 오영자, “낭만주의 독일가곡의 연구 : 슈만의 연가곡 「여인의 사랑과 생애」 op. 42를 중심으로,”(청주대학교 석사학위 논문, 2008), 5.

9) 오영자, “낭만주의 독일가곡의 연구 : 슈만의 연가곡 「여인의 사랑과 생애」 op. 42를 중심으로”, 3.

10) 허영환 외 6인, 『새 들으며 배우는 서양음악사 2』 (심설당, 2009), 114.

11) 김철, “낭만주의 음악에 낭만주의 음악에 관한 연구,” 『예술연구』 2(1997), 7.

하여』(Von der musikalischen Poesie)와 『멜로디 송가』(Oden mit Melodien) 등 다양한 리트집을 꼽을 수 있다.¹²⁾ 작품집을 통해 볼 수 있는 18세기까지의 리트는 간단한 반주로 낭송에 가까운 송가(Ode)의 모습을 보여준다.¹³⁾ 또한 엄격히 지켜졌던 대위법적 작곡기법과 다성음악에서 대중들이 쉽게 부르고 이해할 수 있도록 대중적이고 표현이 풍부한 멜로디를 가진 자유로운 단성음악으로 창작 경향이 바뀐 것을 볼 수 있다.¹⁴⁾

19세기 독일 예술가곡은 피아노와 성악 성부가 시에 담겨 있는 표현적 내용을 음악으로 담아냈다. 독일 예술가곡의 초기(1815-1830)¹⁵⁾에는 민요풍의 노래와 슈베르트에 의한 초기 독일 예술가곡 형태가 공존했다. 슈베르트의 《실 찾는 그레첸》(Gretchen am Spinnrade)은 괴테(J. W. v. Goethe, 1749-1832)의 시를 텍스트로 하여 작곡된 작품으로 최초의 19세기 예술가곡으로 본다.¹⁶⁾

슈베르트, 슈만, 볼프(H. Wolf, 1860-1903) 등과 같은 독일 작곡가들은 괴테를 비롯하여 쉴러(J. C. F. v. Schiller, 1759-1805), 하이네, 뢰리케(E. Mörike, 1804-1875) 등의 시를 텍스트로 한 가곡을 작곡했다. 그들은 시문학에 대한 높은 이해도를 바탕으로 시에 담긴 예민한 감수성을 음악적으로 표현하였다. 그로 인해 예술가곡은 시와 음악의 완전한 조화가 이루어진 장르라 한다. 예술가곡에서 피아노는 단순히 성악을 받쳐주는 역할이 아닌, 시의 내용을 묘사하거나 시의 분위기를 표현하는 중요한 역할을 했다.

12) 손승혁, “작품분석을 통해 살펴보는 독일민요에서 예술가곡으로의 변천과 내용 연구,” (한양대학교 석사학위논문, 2012), 5.

13) 손승혁, “작품분석을 통해 살펴보는 독일민요에서 예술가곡으로의 변천과 내용 연구”, 23.

14) 김미영, “가곡(Lied)에서 예술가곡(Kunstlied)으로,” 『서양음악』 33(1996), 5.

15) 『두길 서양음악사 2』에서는 19세기 독일가곡의 창작을 초기(1815-1830년), 중기(1830년-1848년) 그리고 후기(1848-1890)로 나누고 있고, 각 시기의 대표 작곡가로 초기는 베버(C. M. v Weber, 1786-1826), 슈베르트(F. Schubert, 1797-1828)를 중기는 슈만, 멘델스존, 쇼팽(F. Chopin, 1810-1849)을 그리고 후기는 베르디(G. Verdi, 1813-1901), 브람스(J. Brahms, 1833-1897)를 거론하고 있다.

홍정수, 김미옥, 오희숙, 『두길 서양음악사 2』 (나남, 2006), 146.

16) 민은기, 박을미, 오이돈, 이남재, 『서양음악사 2』 (음악세계, 2016), 150.

2. 슈만 예술가곡 창작과 시인들

슈만은 철학과 문학에 깊은 이해도를 가진 낭만주의 음악을 대표하는 작곡가이다.¹⁷⁾ 문학에서 많은 영향을 받은 그의 예술가곡은 당대 유명한 시인들의 시를 바탕으로 작곡되었다. 슈만은 가곡을 작곡할 때, 시 선택에 신중했으며 시의 내용과 음악의 선율이 일치하도록 작곡했다.¹⁸⁾ 이러한 특징은 슈만이 선택한 시인들의 작품을 통해 볼 수 있다. 슈만이 어떤 시인의 시를 사용해 가곡을 작곡했는지 아래 <표-1>로 정리하였다.

<표-1> 슈만 가곡 창작과 시인들¹⁹⁾

시인	곡	연도
하이네	《리더크라이스》 (op. 24)	1840
	《7개의 노래》 (op. 33)	
	《시인의 사랑》 (op. 48)	
	《벨사자르》 (op. 57)	
샤미소	《3개의 노래》 (op. 31)	
	《여인의 사랑과 생애》 (op. 42)	
안데르센, 샤미소	《5개의 노래》 (op. 40)	
케르너(J. A. C Kerner, 1786-1862)	《케르너 시에 의한 12개의 가곡》 (op. 35)	
아이헨도르프	《리더크라이스》 (op. 39)	
	《가곡과 노래》 (op. 77)	

17) 김은정, “슈만의 「리더크라이스」 (op. 39)에 관한 연구 : 리듬 구조를 중심으로,” 『음악과 민족』 11(1996), 221.

18) Lorraine Gorrel, 『The Nineteenth-Century German Lied』 심송학 역, (음악춘추사, 1998), 166.

19) 류지수, “슈만의 《리더크라이스》 (Liederkreis, op. 39)에 담긴 ‘모음곡 속의 연가곡’ : - 제2곡, 제4곡, 그리고 제7곡을 중심으로 -” (성신여자대학교 석사학위 논문, 2019), 7.

	《3개의 노래》 (op. 83)	
하이네, 아이헨도르프	《로망스와 발라드 제1집》 (op. 45)	
하이네 프릴리히 (T. Fröhlich, 1808 - 1879)	《로망스와 발라드 제2집》 (op. 49)	
괴테, 하이네 번즈 (R. Burns, 1759-1852) 무레(T. Moore, 1779-1852) 모젠 (J. Mosen, 1803-1867) 바이런 (G.G. Byron, 1788-1824) 뤼케르트(F. Rückert, 1788-1866)	《미르테의 꽃》 (op. 25)	
괴테	《빌헬름 마이스터 가곡》 (op. 98a)	
괴테, 뤼케르트, 케르너 헤벨(F. Hebbel, 1813-1863)	《4개의 듀엣곡》 (op. 78)	1849
뤼케르트	《사랑극》 (op. 101)	
괴테 플라텐(A. v. Platen, 1796-1835)	《가곡과 노래》 (op. 96)	1850
레나우(N. Lenau, 1802-1850)	《레나우에 의한 6개의 시와 레퀴엠》 (op. 90)	1850
	《4개의 경기병 가곡》 (op. 117)	1851
하벨(F. Hebbel, 1813 - 1867) 셸리(P. B. Shelley, 1792-1822)	《2개의 발라드》 (op. 122)	1852

‘가곡의 해’라고 지칭되는 1840년에 슈만은 하이네, 샤미소, 아이헨도르프, 케르너 등의 시를 텍스트로 140여 곡의 가곡을 작곡했다. 또한 후기 가곡 창작시기인 1849년-1852년에는 괴테와 레나우, 플라텐 등의 시를 텍스트로 가곡을 작곡하였으며 이는 <표-1>에서 확인할 수 있다.²⁰⁾

슈만은 위에 설명한 시인들의 ‘사랑’이라는 공통된 주제를 갖는 시를 활용

20) 슈만의 작품 시기를 1840년-가곡의 해, 1841년 교향곡의 해, 1842년 실내악의 해, 1843년 합창곡의 해, 드레스덴 시기 이후(1849-)를 후기 가곡으로 분류하고 있다.
음악세계 편집부, 『슈만- 작곡가별 명곡해설 라이브러리 14』 (음악세계, 2002), 288-289.

하여 많은 연가곡과 가곡들을 작곡하였다. 특히 슈만은 하이네, 샤미소 그리고 아이헨도르프의 시를 많이 사용하였다. 하이네는 낭만주의와 고전주의의 전통을 잇는 19세기 독일 문학의 가장 중요한 서정시인²¹⁾이다. 그의 문학세계의 핵심은 문학을 통해 현실을 비판하면서도 예술이 갖는 자율성을 지키는 것이었다. 그의 대표작품은 『노래의 책』 (Buch der Lieder)과 『여행 화첩』 (Reisebilder), 『로만체로』 (Romanzero)이다.²²⁾ 그중 슈만은 하이네의 『노래의 책』에 수록된 「서정적 간주곡」 (Lyrisches Intermezzo)에서 16개의 시를 텍스트로 활용하여 《시인의 사랑》을 작곡하였다.²³⁾ 또한 『젊은 날의 아픔』 (Junge Leiden)에 실린 9편의 연작시인 「노래들」 (Lieder)을 텍스트로 활용하여 《리더크라이스》 (op. 24)를 작곡하였다.²⁴⁾

샤미소의 시는 독일 낭만주의의 영향을 받아 감상적이며 단순한 감정을 묘사하고 있다. 하지만 자유주의의 정치적 상황과 망명자로서의 개인적인 경험과 자연과학의 교육을 받은 현실감각은 그를 당대의 사회현실에 대한 비판적인 관찰자로 만들었다. 또한 그의 시는 순수함과 잔혹함이라는 이중적 소재를 다루고 있다. 샤미소가 유머와 비극을 소재로 한 서사적인 문학을 좋아했다는 것은 그의 삶에 대한 감정과 연결해볼 수 있다.²⁵⁾ 샤미소의 시를 텍스트로 슈만이 작곡한 대표적인 작품은 《여인의 사랑과 생애》이다.

아이헨도르프는 낭만주의 대표적인 서정시인이다. 그는 하이네와 더불어 슈만의 가곡 발전에 기여한 시인이다. 아이헨도르프 시의 특징은 소박한 문체로 작품의 분위기를 표현하고, 동경에 가득 찬 꿈과 같이 아름답고 평화

21) 서정시는 개인의 감정이나 견해를 표현하는 주체에 대한 짧은 유편형식의 시이다. J.Grout Donald, Palisca Claude, Burk holder J.Peter, 『그라우트의 서양음악사 하권』 민은기 외 5인 역, (서울: 이앤비플러스, 7판 2009), 58.
 22) 최숙희, “하이네의 시에 붙인 R. Schumann의 Liederkreis Op. 24에 관한 분석연구,”(성신여자대학교 석사학위논문, 2008), 10-11.
 23) 김용환, 『19세기 음악』 (모노폴리, 2018), 306.
 24) 김효혜, “하이네의 시에 의한 슈만 가곡집 「Liederkreis, op. 24」 분석연구,” (성신여자대학교 석사학위 논문, 2011), 7.
 25) 김지혜, “R. Schumann의 「Frauenliebe und Leben op. 42」 반주법 연구 : 피아노 반주가 표현하는 여인의 감정,” (목원대학교 석사학위논문, 2013), 13.

로운 자연과 인생을 노래했다. 또한 그의 시들은 피꼬리의 노랫소리, 아름다운 달빛 등 시각적인 모습으로 묘사되었던 자연물들을 청각적인 존재로 표현했다.²⁶⁾ 그의 대표적 시집은 『죽은 이에게 바치는 제물』 (Totenopfer), 『로망스』 (Romanzen), 『봄과 사랑』 (Früh ling und Lieben), 『영혼의 시』 (Geistliche Gedichte), 『방랑자의 노래』 (Wanderlieder)이다. 슈만은 위의 6개의 시집에서 12편의 시를 택하여 《리더크라이스》 (op. 39)를 작곡했다.²⁷⁾

‘연가곡’(Liederkreis, song cycle)이란 한 시인이 공통되거나 연관성이 있는 주제를 하나의 제목으로 묶어 출판한 연작시에 곡을 붙인 가곡 모음집이다.²⁸⁾ 독일어로 연가곡을 의미하는 슈만의 《리더크라이스》 (op. 24)는 하이네의 연작시인 「노래들」의 텍스트에 곡을 붙였다. 반면에 《리더크라이스》 (op. 39)는 연작시가 아닌 아이헨도르프의 6개의 시집에서 시를 각각 발췌하여 작곡한 가곡집이다.²⁹⁾ 《리더크라이스》 (op. 39)는 연작시의 텍스트에 곡을 붙이지 않았지만, 이야기 구조와 조성적 구조의 연결을 통해 음악적 연계성을 부여하며 작곡하여 ‘모음곡 속의 연가곡’으로 볼 수 있다.³⁰⁾ 하이네의 자전적 시의 모음으로, 사랑하는 여인들 사이에서 번민하는 시인의 내면의 정신세계를 직, 간접적으로 묘사한 연작시인 「서정적 간주곡」으로 지어진 《시인의 사랑》과 샤미소가 화자인 여인이 연인을 만나 사랑하고 사별하는 이야기를 연작시로 쓴 《여인의 사랑과 생애》는 음악적으로 곡의 연계성을 부여하여 연가곡을 작곡했다.³¹⁾

26) 정한나, “Robert Schumann의 <Liederkreis op. 39>에 관한 연구,” (경원대학교 석사학위논문, 2010), 10.

27) 류지수, “슈만의 《리더크라이스》 (Liederkreis, op. 39)에 담긴 ‘모음곡 속의 연가곡’ : - 제2곡, 제4곡, 그리고 제7곡을 중심으로 -”, 22.

28) J.Grout Donald, Palisca Claude, Burk holder J.Peter, 『그라우트의 서양음악사 하권』 민음사, 5인 역, 154.

29) 류지수, “슈만의 《리더크라이스》 (Liederkreis, op. 39)에 담긴 ‘모음곡 속의 연가곡’ : - 제2곡, 제4곡, 그리고 제7곡을 중심으로 -”, 22.

30) 류지수, “슈만의 《리더크라이스》 (Liederkreis, op. 39)에 담긴 ‘모음곡 속의 연가곡’ : - 제2곡, 제4곡, 그리고 제7곡을 중심으로 -”, 50.

31) 강도연, “R. Schumann 연가곡 Frauenliebe und leben-슈만 연가곡 역사의 의미와 해석을

슈만 후기 가곡창작에서 많은 가곡은 괴테의 시를 가사로 한다. 괴테는 인생에 있어 모든 것을 직접 경험하여 얻어지는 인간의 본질적인 특성을 예술로써 승화시켰다.³²⁾ 18-19세기에 거쳐 쓰인 그의 시들은 당대의 가곡 작곡가들에게 많은 영감을 주었다. 괴테의 대표적인 작품은 교양소설 『빌헬름 마이스터의 수업시대』(Wilhelm Meister Wanderjahre)이다. 1849년, 슈만은 《빌헬름 마이스터의 수업시대》에 포함된 ‘미농의 노래’(Lied der Mignon)를 텍스트로 하여 《빌헬름 마이스터 가곡집》(Wilhelm Meisters, op. 98a)을 작곡하였다.³³⁾ 이 작품집의 특징은 상황과 인물의 심리 묘사가 매우 뛰어나며 ‘미농의 노래’가 발라드 형식으로 쓰여 가곡의 가사 또한 서술적 표현으로 쓰였다.³⁴⁾

중심으로-,”(계명대학교 석사학위 논문, 2010), 14-15.

32) 강나영, “볼프의 가곡 ‘미농의 노래’ 분석-연구 : 괴테의 소설 ‘빌헬름 마이스터의 수업시대’ 중,”(성신여자대학교 석사학위논문, 2010), 5.

33) 김학용, 권호중, “괴테 시가 독일예술가곡(Lied)형성에 미친 영향 연구- 슈베르트의 가곡을 중심으로,”『세계문학비교연구』 51(2015), 382.

34) LI LIN, “R. 슈만의 《빌헬름 마이스터 가곡집, Op. 98a》(1849) 연구,”(한세대학교 박사학위논문, 2020), 13.

3. 《5개의 노래》 (5 Lieder, Op. 40)의 창작 배경

1) 창작 배경

《5개의 노래》는 슈만이 자신만의 음악을 구축하고 가곡 작곡에 몰두한 시기인 1840년 ‘가곡의 해’에 작곡되었다. 《5개의 노래》 중 제1-4곡은 안테르센의 덴마크 원시를 샤미소가 독일어로 번역한 것을 사용하였다. 제5곡은 그리스 민요 시³⁵⁾를 포리(C. C. Faurie, 1772-1844)가 프랑스어로 번역한 시를 샤미소가 다시 독일어로 번역한 것을 바탕으로 하였다. 이 작품집에 사용된 5개의 번역 시는 1834년 『샤미소의 시』 (Gedichte von Adelbert von Chamisso)에 수록되어있었다(표-2 참조).³⁶⁾

<표-2> 《5개의 노래》 곡 제목 및 원시

	곡 제목	원시	번역가
1곡	‘3월의 제비꽃’ (Märzveilchen)	안테르센	샤미소
2곡	‘어머니의 꿈’ (Muttertraum)		
3곡	‘군인’ (Der Soldat)		
4곡	‘연주자’ (Der Spilemann)		
5곡	‘배반한 사랑 (Verratene Liebe)	그리스 민요	포리, 샤미소

그러나 슈만이 샤미소의 독일어 번역을 근거해서 작곡했기 때문에 본 논문에서는 안테르센의 덴마크어에 의한 시 분석은 제외한다. 그러나 1842년 9월에 코펜하겐의 Lost & Olsen과 라이프치히의 음악 출판사인 키스트너(Kistner)와 협력 결과로 출판된 이 작품의 초판³⁷⁾에서는 독일어 가사 밑에 덴마크어 원시가 기재되어있다(악보 1, 참조).

35) https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=19569 (4월 10일 접속).

36) http://www2.kb.dk/elib/noder/hcamusik/martsviolerne/index_en.htm(4월 12일 접속).

37) <https://www.schumann-portal.de/op-40.html>(4월 12일 접속).

<악보-1> '3월의 제비꽃', 마디 5-8, 덴마크어 가사확인³⁸⁾

Him - mel wölbt sich rein und blau, der Reif stellt Blu - men aus zur Schau. Am
Him - len høvt ver saa reeu og klar, Jis blomster fry - se paa Ru - dens Glar. I

《5개의 노래》중 제1-4곡의 원시인 안데르센은 우리에게 동화 작가로 유명하지만, 그는 연극, 여행가, 소설, 시를 많이 쓴 작가였다.³⁹⁾ 그의 시풍에 대해서 김서정은 “작가 파일-탄생 200주년 맞은 동화 작가 안데르센”에서 다음과 같이 쓰고 있다. “안데르센은 모든 사물에 생명을 부여하는 애정 어린 눈길을 보여주었습니다. 꽃 한 송이건 장난감 공 한 개건, 그의 손안으로 들어가면 너무나 생생하고 개성 있게 살아 숨 쉬는 하나의 생명체로 다시 태어납니다. 또 인간 심리 저 깊은 곳을 꿰뚫어 보는 통찰력이 그의 이야기 속에는 담겨 있습니다.”⁴⁰⁾

위 인용문에서 확인되는 안데르센의 시풍이 샤미소의 번역에 반영되어 있는지 확인할 수 없다. 그러나 샤미소의 번역 시가 슈만의 가곡으로 어떻게 작곡되었는지를 작품분석으로 찾아보고자 한다.

38) [https://imslp.org/wiki/5_Lieder,_Op._40_\(Schumann,_Robert\)](https://imslp.org/wiki/5_Lieder,_Op._40_(Schumann,_Robert)).

편집자: Clara Schumann(1819-1896) 출판사: Leipzig: Breitkopf & Härtel,

39) <https://www.oxfordlieder.co.uk/song/356> (2020년 2월 13일 탐색).

40) 김서정, “작가 파일-탄생 200주년 맞은 동화 작가 안데르센,” 『출판저널』 354(2005), 137.

4. 《5개의 노래》 중 안데르센 시에 의한 노래 작품분석

1) ‘3월의 제비꽃’(Märzveilchen)

샤미소가 번역한 독일어 시와 한글 해석은 아래와 같다(표-3 참조).

(표-3) 독일어 번역 시와 한글 해석⁴¹⁾

Märzveilchen	3월의 제비꽃
Der Himmel wölbt sich rein und blau, Der Reif stellt Blumen aus zur Schau.	하늘은 맑고 푸르고 서리는 꽃을 보이도록 내어준다.
Am Fenster prangt ein flimmernder Flor. Ein Jüngling steht, ihn betrachtend, davor.	창가엔 반짝이며 만개한 꽃 무리가 흐드러지고 한 젊은이가 꽃을 바라보며 그 앞에 서 있다.
Und hinter den Blumen blühet noch gar Ein blaues, ein lächelndes Augenpaar.	그리고 꽃 뒤에는 누구도 본 적 없는, 미소짓는 두 눈망을 같은,
Märzveilchen, wie jener noch keine gesehn. Der Reif wird angehaucht zergehn.	파란 제비꽃도 피어있다. 입김에 서리가 녹아들고
Eisblumen fangen zu schmelzen an, Und Gott sei gnädig dem jungen Mann. (Und Gott sei gnädig dem jungen Mann.)	얼음꽃이 녹아내리기 시작한다, 주여, 이 젊은이에게 자비를 베푸소서.

‘3월의 제비꽃’은 겨울에서 봄이 되는 배경으로, 서리가 녹아내리면서 드러난 제비꽃을 바라보는 젊은이를 묘사하고 있다. 2행으로 구성된 각 5연은 각각 각운을 맞추고 있다. 자세히 살펴보면 1연은 -au, 2연은 -or, 3연은 -ar, 4연은 -ehn 그리고 5연은 -an으로 이루어져 있으며, 시의 내용에 따라

41) 김동운, 『성악인을 위한 독일 예술가곡 노랫말 사전 2』, 139-140.

1-2연, 3연 그리고 4-5연으로 나눌 수 있다. 먼저 자연의 현상으로 이 시를 해석하면 1-2연은 겨울에서 봄이 오는 배경에 창가에서 꽃을 바라보는 젊은이를 묘사하고 있으며, 3연은 꽃 뒤에 숨겨진 제비꽃이 마치 젊은이를 쳐다보는 것과 같이 의인화시키고 있다. 그리고 4-5연에서 제비꽃이 피어남과 동시에 서리와 얼음이 녹아내려 봄이 오는 것을 묘사하고 있다. 이 해석을 1840년도에 많은 시련을 겪고 클라라와 결혼 한 슈만의 개인적 삶과 연결해 보면 젊은이는 슈만을 그리고 제비꽃은 클라라로 연결할 수 있다. 1-3연은 슈만이 클라라를 바라보는 장면을 묘사하고 4-5연에서는 클라라의 얼음 같은 마음이 녹아 사랑이 이루어질 것을 녹아내리는 서리로 인해 드러난 제비꽃을 통해 표현하고 있다. 특히 5연 2행 ‘주여, 자비를 베푸소서’를 두 번 반복함으로 3인칭 화자가 두 사람의 사랑이 이루어지기를 원하는 간절한 바람을 보여주며 강조하고 있다.

3월의 제비꽃을 텍스트로 한 제1곡을 시의 형식과 곡의 형식을 묶어 정리하면(표-4) 와 같다.

(표-4) 제1곡 ‘3월의 제비꽃’ 시의 형식과 곡의 구성

시			곡		
내용	연	구성	형식	구분	마디
맑고 푸른 하늘 아래 창가에서 꽃을 바라보고 있는 젊은이	1연	1-2행	A	전주	1-4
		3-4행		a	5-8
	2연	b		9-12	
꽃을 바라보고 있는 젊은이와 꽃들 뒤에 숨겨져 있는 제비꽃	3연	5-6행	B	c	13-16
젊은이는 입김으로 서리를 녹여 파란 제비꽃이 보이고 겨울에서 봄이 오는 것을 암시한다.	4연	7-8행	A'	a'	17-20
	5연	9-10행		b'	21-24
	10행 반복	Coda	간주	25-26	
			d	27-28	
		후주	29-32		

‘3월의 제비꽃’은 2/4박자의 G장조로, 총 32마디로 구성되어있다. 형식은 A-B-A’-Coda로 나눌 수 있다. 시의 내용에 따라 1-2연, 3연 그리고 4-5연으로 3부분으로 나누어지는데 슈만은 음악도 시와 부합 하도록 A-B-A’ 형식으로 3부분으로 나누어 작곡한 것을 볼 수 있다. Coda에서 간주와 10행의 반복 후 후주가 나오는 형태로 종지가 확장된다. 이를 통해 젊은이의 사랑이 이뤄지길 바라는 해설자의 간절한 바람을 강조하며 여운을 남기고 있는 것을 볼 수 있다. 1-2연을 노래하는 A부분은 총 12마디로 구성되어있다. A부분은 4마디씩 나누어 전주, 1연을 노래하는 a부분 그리고 2연을 노래하는 b부분으로 나눌 수 있다. 먼저 전주 4마디는 마디 5부터 등장한 노래 선율을 먼저 제시하는 역할을 한다. 오른손의 16분 쉼표와 16분음표가 슬러와 스타카토를 동반하는 음형은 전주에서 끝나는 것이 아닌 이 곡 전체에 등장한다. 이 곡을 연주할 때 반주는 오른손 선율의 슬러를 표현하기 위해 첫 스타카토는 테누토와 같이 16분음표보다 길게, 두번째 스타카토는 16분음표보다 짧게 연주해야 한다. 피아노 반주의 이 음형은 겨울에서 봄이 오는 모습을 생동감 있게 표현한 것으로 예술가곡에서 피아노 반주의 시상을 표현하는 것으로 연결해볼 수 있다(악보-2 참조).

(악보-2) ‘3월의 제비꽃’, 마디 1-8

Nicht schnell, innig.

1

Der

동일한선율

5

Him - mel wölbt sich rein und blau, der Reif stellt Blu - men aus zur Schan. Am

먼저 1연을 노래하는 a부분과 2연을 노래하는 b부분은 모두 2마디씩 프레이즈가 나뉘어 구성되어있다. a부분과 b부분의 리듬을 비교하면, a부분의 5마디는 3도 하행, b부분의 9마디는 5도 하행한 것을 볼 수 있다. a부분과 b부분의 가사를 비교하면, a부분은 하늘은 맑고 푸른 자연적 배경을 설명하고 b부분에서는 장면의 전환으로 꽃을 보는 젊은이(화자)가 등장하며 다른 선율이 나오게 된다(악보-3 참조).

(악보-3) ‘3월의 제비꽃’, 마디 5-12

3연을 노래하는 B부분은 총 4마디로 1연과 2연을 노래한 A부분(a.b)의 선율과 리듬이 다른 것을 바탕으로 B(c)부분으로 나눌 수 있다. 1-2연을 노래하는 A부분과 3연을 노래하는 B부분의 리듬을 비교하면, A부분은 붓짐 리듬과 5도 하행, 4도 상행으로 큰 도약진행으로 이루어져 있다. 반면에 B부분은 8분음표와 16분음표로 구성된 작은 음형과 반음계적인 하행 선율로 이루어져 있는 것을 15-16마디에서 볼 수 있다(악보-4 참조).

(악보-4) '3월의 제비꽃', 마디 9-16

A(b)
9 Fen - ster prangt ein flim - mernder Flor. Ein - Jüng - ling steht, ihn be - trach - tend, da - vor. Und

B(c)
13 blu - men fau - gen zu schmel - zen noch gar ein blau - es, ein lä - chelndes Au - genpaar. März.

4-5연을 노래하는 A'부분은 총 8마디로 구성되어있다. A'부분은 각 4마디씩 나누어 4연의 내용으로 하는 a'부분, 5연의 내용으로 하는 b'부분으로 구성되어있으며 1-2연을 노래한 A부분의 반복 변형이다. A부분과 A'부분에서 리듬의 변화와 음형이 바뀐 것을 볼 수 있다. a부분과 b부분에서 쓰였던 리듬이 a'부분과 b'부분에서 변형된다. 대표적으로 b부분과 b'부분을 비교했다 (악보-5 참조).

(악보-5) '3월의 제비꽃', 마디 9-12, 21-24 b부분과 b'부분의 비교

A
9 창가에 반짝이며 만개한 꽃무리가 흐드러지고 한 젊은이가 꽃을 바라보며 그 앞에 서있네
Fen - ster prangt ein flim - mernder Flor. Ein - Jüng - ling steht, ihn be - trach - tend, da - vor. Und

A'
21 b'
b) 블루멘파겐 zu schmelzen an, und Gott sei gnädig dem jungen Mann.
얼음꽃이 녹아내리기 시작했다 주여 자비를 베풀어주소서

Coda는 총 8마디로 구성되어있다. 간주-d부분-후주로 나눌 수 있으며 Coda는 간주-2마디, 10행의 반복을 노래하는 d부분-2마디, 후주-4마디로 나눌 수 있다. 새로운 선율의 간주가 d부분 선율의 연결구 역할을 한다. d부분의 가사 ‘하나님, 자비를 베푸소서’(Und Gott sei gnädig dem jungen Mann.)의 10행의 반복된 구절로 3인칭 화자가 그들의 사랑이 이뤄지길 바라는 마음을 강조하며 성악 선율과 반주 선율이 같은 선율을 연주하고 있다. 후주에서는 시의 분위기를 정리하며 마디 29-30의 오른손 반주에서 d부분의 유사한 선율이 반복되고 왼손 반주에는 반음계적 선율이 나타난다(악보-6 참조).

(악보-6) ‘3월의 제비꽃’, 마디 25-32

The image shows a musical score for measures 25-32 of '3월의 제비꽃'. The score is in G major and 4/4 time. It features a vocal line and a piano accompaniment. Measure 25 is the start of the Coda. The vocal line has the lyrics 'und Gott sei gnädig dem jungen Mann.' The piano accompaniment includes markings for 'mf', 'ritard.', and 'Etwas schneller' (동일한 선율). A line connects the 'ritard.' marking in measure 25 to the 'Etwas schneller' marking in measure 29, indicating a change in tempo. The piano accompaniment in measure 29 shows a similar rhythmic pattern to the d-part of the previous section, with the right hand playing a similar melody and the left hand playing a chromatic line.

2) ‘엄마의 꿈’(Muttertraum)

샤미소가 번역한 독일어 시와 한글 해석은 아래와 같다(표-5 참조).

(표-5) 독일어 번역 시와 한글 해석⁴²⁾

Muttertraum	엄마의 꿈
<p>Die Mutter betet herzlich und schaut Entzückt auf den schlummernden Kleinen Er ruht in der Wiege so sanft, sol traut, Ein Engel muß er ihr scheinen.</p>	<p>한 어머니가 열렬히 기도한다. 자는 그녀의 작은 아들을 뉘을 잃고 바라본다. 엄마에게는 아이가 천사처럼 보일 것이다. 틀림없이 그는 엄마에게 천사처럼 보일 것이 다.</p>
<p>Sie küßt ihn und herzt ihn: sie hält sich kaum, Vergessen der irdischen Schmerzen Es schweift in der Zukunft ihr Hoffnungstraum So träumen Mütter im Herzen.</p>	<p>그에게 키스하고 안는다. 그러지 않을 수 없 다. 모든 속세의 고통은 잊힌 채, 그녀의 희망과 꿈이 미래로 떠다닌다. 모든 어머니가 마음속 깊이 이렇게 꿈을 꾸다.</p>
<p>Der Rab' indeß mit der Sippschaft sein Kreischt draußen am Fenster die Weise: Dein Engel, dein Engel wird unser sein! Der Räuber dient uns zur Speise!</p>	<p>그리는 동안 까마귀 떼가 창밖에서 이렇게 소리를 지른다. 너의 천사, 너의 천사는 우리의 먹이가 되어야 해! 그 강도는 우리의 먹이가 되어야 해!</p>

‘엄마의 꿈’은 제 3자의 해설자가 죽은 아이를 바라보며 기도하는 엄마의 모습을 묘사하고 있다. 아이는 이미 죽었지만, 엄마는 잠을 자는 것이라 믿고 싶어 하는 엄마의 슬픔을 보여준다. ‘엄마의 꿈’은 3연 4행으로 구성되어

42) 조재량, “로베르트 슈만의 <5개의 노래, op. 40> 중 안테르센의 시에 의한 4개의 노래 분석 연구,” (성신여자대학교 대학원 프로그램노트, 2019), 8. (독일 전문 번역가에 의해 번역된 해석입니다.)

있다. 시를 자세히 살펴보면 3개의 연으로 구성된 시의 내용이 점층적으로 진행되고 있다. 1-2연에서 엄마는 요람에 누워있는 아이를 바라보며 기도하고 있다. 2연에서 엄마는 아이를 안으며 아픔을 잊기를 바란다. 그러나 3연에서 창밖에서는 까마귀 떼의 울음소리 “너의 아이는 우리의 먹이가 되어야 해”(Dein Engel, dein Engel wird unser sein! Der Räuber dient uns zur Speise!)가 들린다. 아이의 죽음을 믿고 싶지 않았던 엄마에게 아이의 죽음을 깨닫게 한다. 반주는 내용의 배경을 보여주는 역할로 ‘어머니의 꿈’이라는 제목과 다르게 어두운 상황의 분위기를 암시해주고 있다. ‘어머니의 꿈’을 텍스트로 한 제2곡의 시의 형식과 곡의 구성을 묶어 정리하면(표-6)과 같다.

(표-6) 제2곡 ‘어머니의 꿈’ 시의 형식과 곡의 구성

시			곡			
내용	연	구성	형식	구분	마디	조성
요람에 있는 아이를 바라보며 기도하는 엄마	1연		A	전주	1-4	dm
		1-2행		a	5-8	
		3-4행		b	9-12	
아이를 안으며, 고통을 잊은채 행복함을 느낀다.	2연	5-6행	B	c	13-16	FM
		7-8행		d	17-20	
				간주	21-23	
까마귀 떼의 지저귀는 소리가 들리고 엄마에게 아이의 죽음을 깨닫게 한다.	3연	9-10행	A'	a'	24-27	dm
		11-12행	C	e	28-31	
				f	32-33	
				후주	34-40	

‘엄마의 꿈은 2/4박자 d단조로 시작하며 총 40마디로 구성되어있다. 시의 내용에 따라 1연, 2연 그리고 3연으로 나눌 수 있는데, 음악도 시와 부합하게 A-B-A’ 세 부분으로 나누어져 있다. 1연을 노래하는 A부분은 총 12마디로 구성되어있다. 각 마디는 4마디씩 나누어 전주, 1연 1행을 노래하는 a부분 그리고 1연 2행을 노래하는 b부분으로 나눌 수 있다.

먼저 d 단조로 시작되는 전주 4마디의 오른손 피아노 반주는 16분음표의 단순하고 반복적인 아르페지오 형태가 구조적으로 진행되며, 왼손 피아노 반주는 천천히 하강하는 선율과 당김음을 사용하여 이 곡의 주제가 모성애의 기쁨이 아닌 절망적인 상황의 분위기라는 것을 암시해주고 있다.⁴³⁾ 오른손의 음형은 전주에서 제시하는 것으로 끝나지 않고 아닌 이 곡 전체에 중요한 동기로 등장한다(악보-7 참조).

(악보-7) ‘엄마의 꿈’, 마디 1-4

1연에 해당되는 A부분의 1행을 노래하는 a부분은 엄마가 아이를 바라보며 기도하고 있으며, b부분에서는 엄마의 눈에 천사처럼 보이는 아이를 묘사하고 있다. a와 b 부분 모두 2마디씩 프레이즈가 연결되고 있다. a와 b의 리듬은 8분음표와 16분음표 단위로 두 마디씩 붓점 리듬으로 교차 되어 구성되어있다(악보-8 참조).

43) Andrew H. Weaver, "Poetry, Music and Fremdartigkeit in Robert Schumann's Hans Christian Andersen Songs, op. 40," 『Nineteenth-Century Music Review』 6-2(2009): 47.

(악보-8) '엄마의 꿈', 마디 5-12

2연에 해당되는 B부분은 총 12마디로 구성되어 있다. 1-2행을 노래하는 c부분-4마디, 3-4행을 노래하는 d부분-4마디 그리고 간주-3마디로 나눌 수 있다. 1-2행을 노래하는 c부분은 아이에게 키스하는 엄마를 묘사하며 상승하는 선율을 보인다. 3-4행을 노래하는 d부분에서는 하강하는 선율을 보이고 dm의 간주가 나오며 어두운 분위기를 다시 조성하고 있다(악보-9 참조).

(악보-9) '엄마의 꿈', 마디 13-20 c부분과 d부분의 비교

3연의 1-2행을 내용으로 하는 A'부분은 8마디로 구성되어있으며 간주-4마디, a'-4마디로 나눌 수 있다. 간주는 전주와 같은 선율로 곡 전체의 중요한 분위기를 보여주는 동기이다. a부분과 a'부분은 선율은 동일하지만 리듬과 내용에서 변화가 있다. a부분의 7마디에서는 작은 음형으로 쪼개져 있으며 뉘를 잃고 아이를 바라보는 엄마를 묘사하고 있다. 반대로 a'부분은 붓점리듬을 사용하여 창밖에서 까마귀들이 소리치는 장면을 묘사하고 있다(악보-10 참조).

(악보-10) '엄마의 꿈', 마디 5-8, 23-27 a부분과 a'부분 비교

3연의 3-4행을 내용으로 하는 C부분은 3행을 내용으로 하는 e부분과 4행을 내용으로 하는 f부분, 후주로 구성되어있으며 각 마디는 e부분-4마디, f부분-6마디 그리고 후주-7마디로 3부분으로 나눌 수 있다. e부분에서는 아기를 잡아먹겠다는 까마귀의 울음소리로 단선율의 아르페지오였던 반주에서

옥타브로 움직이는 왼손 베이스와 오른손 화음으로 분위기를 더 고조시킨다. 또한 pp와 지속하는 decresc로 까마귀의 노래가 선명히 들리는 효과를 주고 있다. e부분의 30마디와 f부분의 32마디에 “Der Räuber dient uns zur Speise!”(너의 아이를 잡아먹을 것이다)가 반복된다. 까마귀는 죽음의 사자의 역할로 아기가 죽은 것을 믿고 싶지 않았던 엄마에게 아이의 죽음을 깨닫게 하고 있다. 후주에서는 전주와 같은 선율로 왼손의 선율은 옥타브 아래로 하강하며 엄마의 절망적인 마음을 표현하고 있다(악보-11참조).

(악보-11) ‘엄마의 꿈’, 마디 27-40

27 Wei - se. Dein En - gel, dein En - gel wird un - ser sein, der Räu - ber dient uns zur Spei - se.

31 Spei - se. der Räu - ber dient uns zur Spei - se. 까마귀의 울음소리

36 하강하는 선율

R. S. 128.

Adagio.

3) ‘군인’(Der Soldat)

샤미소가 번역한 독일어 시와 한글 해석은 아래와 같다(표-7 참조).

(표-7) 독일어 번역 시와 한글 해석 44)

Der Soldat	군인
<p>Es geht bei gedämpfter Trommel Klang Wie weit noch die Stätte! der Weg wie lang! O wär er zur Ruh und alles vorbei! Ich glaub', es bricht mir das Herz entzwei.</p>	<p>은은한 북소리가 울려 퍼진다. 그곳은 얼마나 멀고, 그 길은 또 얼마나 길지 아, 어서 그가 잠들고 모든게 끝났으면. 심장이 둘로 찢어지는 것만 같다.</p>
<p>Ich hab' in der Welt nur ihn geliebt, Nur ihn, dem jetzt man den Tod doch gibt. Bei klingendem Spiele wird paradiert, Dazu bin auch ich kommandiert.</p>	<p>이 세상에서 오직 그만을 사랑했건만 그가 처형을 당한다. 울리는 북소리에 맞춰 사수가 행진하고 그 행렬에, 나도 호출받았다.</p>
<p>Nun schaut er auf zum letztenmal In Gottes Sonne freudigen Strahl, Nun binden sie ihm die Augen zu, Dir schenke Gott die ewige Ruh!</p>	<p>이제 그는 마지막으로 창조주의 찬란한 햇빛 속을 바라본다. 그의 눈이 가려진다. 하나님이 그대에게 영원한 안식 주시길</p>
<p>Es haben dann Neun wohl angelegt, Acht Kugeln haben vorbeigefegt; Sie zittern alle vor Jammer und Schmerz. Ich aber, ich traf ihn mitten in das Herz!</p>	<p>아홉 발의 총알이 장전되고 여덟 발의 총알은 스쳐 지나갔다. 그들은 모두 슬픔과 고통으로 떨었다. 하지만 나는, 나는 그의 가슴을 명중시켰네</p>

44) 김동운, 『성악인을 위한 독일 예술가곡 노랫말 사전 2』, 141-142.

3곡 ‘군인’은 화자가 전쟁 중에 동료를 사형시켜야 하는 상황을 사형장으로 이동하고 사형집행까지의 장면을 묘사하고 있다. 이 곡은 4연 4행으로 구성되어있으며 각 연은 시의 내용에 따라 1연, 2연, 3연, 4연으로 나눌 수 있다. 먼저 1연에서는 북 치는 소리와 함께 사형장으로 이동하는 배경을 묘사하고 있으며, 2연에서는 사랑하는 이를 죽여야 하는 사형장에 호출당한 화자를 보여준다. 3연에서는 처형되기 전 동료를 위해 기도하는 화자의 모습을 보여준다. 4연에서는 죽은 동료를 위해 괴로워하는 화자와 그들의 죽음을 슬퍼하는 처형장의 모습을 묘사하고 있다.

‘군인’을 텍스트로 한 제3곡의 시의 형식과 곡의 구성을 묶어 정리하면 (표-8)과 같다.

(표-8) 제3곡 ‘군인’ 시의 형식과 곡의 구성

시				곡			
내용	연	구성	형식	구성	마디	빠르기	조성
북 치는 소리와 사형장으로 이동하고 있다.	1연		A	전주	1-4	Nicht zu langsam 느리지 않게	d
		1-2행		a	5-8		F
		3-4행		b	9-12		Bb
사랑하는 동료의 사형집행을 위해 호출된 군인	2연	5-6행	c	13-16	g		
		7-8행	d	17-20			
사랑하는 동료가 처형되기 전 그의 영원한 안식을 위해 기도함	3연		B	간주	21-27		d
		9-10행		e	28-31		F
		11-12행		e 반복	32-35		
사형수인 동료에게 총을 쏜 화자의 슬픔을 보여준다.	4연		C	간주	36-39		F
		13-14행		f	40-43		g
		15행		f'	44-45		
		16행	Coda	g	46-49	Recitativo	g
				후주	50-52	대화하듯이	A

‘군인’은 4/4박자 d단조로, 총 52마디로 구성되어있으며 A-B-C-Coda 형식으로 나눌 수 있다. 시의 내용에 따라 1연, 2연, 3연, 4연으로 나눌 수 있다. C부분 이후 Coda를 사용하여 16행의 화자의 독백이 나오고 후주가 나오며 종지가 확장된다. 이를 통해 동료를 잃은 군인의 슬픔을 강조하는 것을 볼 수 있다. 1연은 북 치는 소리와 함께 군대가 사형장으로 이동하는 장면을 묘사하고 있다. 2연에서는 사형집행을 위해 사수로 호출받은 화자를 묘사한다. 3연에서는 사랑하는 친구의 사형집행 전 그의 안식을 위해 기도한다. 4연은 친구에게 총을 쏜 후, 친구의 죽음에 괴로워하는 화자를 보여주고 있다. 1연-2연에 해당하는 A부분은 총 20마디로 구성되어있다. A부분은 4마디씩 나누어 전주, 1연 1-2행을 노래하는 a부분, 3-4행을 노래하는 b부분, 5-6행을 노래하는 c부분 그리고 2연 1-2행을 노래하는 d부분으로 나눌 수 있다. 먼저 전주 4마디는 군인들이 사형수를 죽이기 위해 사형장으로 이동하는 모습을 묘사하고 있다. 이 곡의 동기가 되는 전주는 북소리와 군대의 움직임의 반주를 통해 보여주고 있다. 이 곡에서 피아노 반주의 음형은 큰 북 소리와 군대의 움직임을 표현하며 악상은 p와 pp로 구성되어있다(악보-12 참조).

(악보-12) ‘군인’, 마디 1-4

The musical score for 'The Soldier' (군인) measures 1-4 is presented in a two-staff format. The top staff is the vocal line, labeled '1연' (Line 1), with a dynamic marking of *p*. The bottom staff is the piano accompaniment, featuring a drum part labeled '큰 북소리' (Large Drum) and a keyboard part labeled '건반감' (Keyboard). The piano part includes dynamic markings of *pp* and *f*. The score is divided into sections: a (1-2 lines), b (3-4 lines), c (5-6 lines), and d (2 lines). Chords are labeled as *dm*, *I*, *V*, and *IV*. The tempo is marked 'Med' and the key signature is 'Es'.

먼저 1연 1행을 노래하는 a부분과 2행을 노래하는 b부분을 비교하면 a부분은 군인이 사형장으로 가는 길을 표현하고 있다. a부분의 반주는 d단조로 전주와 같은 패턴의 반주가 반복되며 하행하는 선율로 진행된다. b부분은 사형장이 가까워져 오며 모든 것이 빨리 끝나길 바라는 화자의 슬픈 마음이 담겨 있다. b부분의 반주는 F장조로 전조되며 a부분 보다 3도 도약하고 상승하는 선율로 바뀌게 되며 고조된 화자의 마음을 표현해주고 있다(악보-13 참조).

(악보-13) ‘군인’, 마디 5-12

2연을 노래하는 c부분과 d부분의 내용은 사랑하는 이를 죽여야 하는 사형집행에 호출된 화자가 이동하며 괴로워하고 있는 장면을 묘사하고 있다. c부분에서는 Bb장조, d부분에서는 c부분의 나란한조 g단조로 전조되며 화자의 복잡한 심경을 나타내고 있다(악보-14 참조).

(악보-14) '군인', 마디 13-16 , 16-20 c와 d

13 c 이 세상에서 오직 그만을 사랑했건만, 그가 처형을 당한다.

hab' in der Welt nur ihn ge-liebt, nur ihn, dem jetzt man den Tod doch giebt. Bei
 har - de i Ver - den en e - ne - ste Ven, Ham er det, man brin - ger til Do - den hen, Med

BbM

16 d 울리는 북소리에 맞춰 사수가 행진하고, 그 행렬에 나도 호출받았다.

Bei klin - gen - dem Spie - le wird pa - - ra - diert, da - zu, da - zu bin auch ich kom - man - diert.

gm

3연에 해당되는 B부분은 총 15마디로 구성되어 있다. B부분은 간주 7마디, 1-4행을 노래하는 e부분-8마디로 나눌 수 있다. 간주는 내용의 차이에 따라 전주와 변형된 모습으로 등장한다. 전주에서는 악기 소리와 함께 사형장으로 이동하고 있는 모습을 표현한 것으로 p, pp를 악상으로 시작했다면 간주에서는 사형집행에 호출을 받은 화자의 시점에서 고통 속에 움직이는 모습을 셋잇단 음표의 리듬으로 변형하고 대조적인 악상으로 ff, sf를 사용하여 화자의 심정을 강조하고 있다(악보-15 참조).

(악보-15) '군인', 마디 21-27

3연 3행을 노래하는 e부분과 4행을 노래하는 e'부분으로 나눌 수 있다. e부분의 전체 내용을 살펴보면, 화자가 사형장에 도착하여 사형집행 전에 하늘을 바라보고 사형수의 눈이 가려지는 장면을 묘사하고 있다. 그리고 화자는 그를 위해 하나님께 자비를 베풀어달라 기도하고 있다. e부분과 e'부분에서 같은 선율 안에서 다른 리듬을 비교하면 e부분은 붓점 리듬이 나오고, e'부분에서는 붓점 리듬이 빠진 것을 볼 수 있다(악보-16 참조).

(악보-16) '군인' 마디 26-35 e부분과 e'부분의 비교

26 e 이제 그는 마지막으로
Nun schaut er auf zum letz-ten Mal in

창조주의 찬란한 햇빛 속을 바라본다 그의 눈이 가려진다

30 Got-tes Son-ne freu-dl-gen Strahl Nun bin-den sie ihm die

33 하나님! 그대에게 영원한 안식 주시길!
Au-gen zu Dir schen-ke Gott die e-wi-ge Ruh'.

4연에 해당되는 C부분은 총 10마디로 구성되어있다. C부분은 간주 4마디와 f부분 - 6마디, g부분-4마디, 후주-3마디로 나눌 수 있다. C부분에서는 A부분, B부분에서 볼 수 없었던 음형들이 나오게 된다. 간주에서는 사형을 준비하는 모습을 나타내며 높은 음역으로 긴장감을 높여준다. f부분의 내용은 총이 장전되고 여덟 발의 총알이 화자를 스쳐 지나가는 모습을 오른손의 셋잇단음표와 왼손의 옥타브 붓점 리듬으로 표현하였다⁴⁵⁾(악보-17).

(악보-17) '군인', 마디 36-45

36 긴장감 고조 Es

가장 높은 음역대로 화자의 절규

40 ha - ben dannneun wohl an - ge - legt, acht Ku - - geln ha - ben vor-

gm pp f

43 bel - - go - fegt; sie zit - ter-ten al - le vor Jam - mer und Schmerz,

Coda부분은 총 7마디로 구성되어있으며 g부분과 후주로 나눌 수 있다. g부분의 내용은 화자가 친구의 가슴에 총을 쏜 것에 대해 절망하며 이야기하는 부분이다. 가사 "ich aber, ich traf, ich traf in mitten in das Herz!"(하지만, 나는 그의 가슴을 명중시켰네.)는 레치타티보 구절을 통해 상황의 불안한 분위기를 암시하고 있다. 4마디의 후주에서는 더 말할 수 없다는 것을 보여주며 찬송가와 같은 엄숙함을 보여준다. 또한 후주의 52마디의 페르마타는 소스테누토 페달을 사용하여 끝없이 화성을 울려주며 울림이 자연스럽게 끝내도록 연주해야 한다⁴⁶⁾(악보-18 참조).

45) Eric Sams, 『The Songs of Robert Schuman.』(Faber Finds, 2009), 35.

46) Richard Miller, 『Singing Schumann: An Interpretive Guide for Performers.』 (Oxford

(악보-18) '군인', 마디 46-52

46 *g* **Recit.** *rit.*
ich a. ber, ich traf, ich traf ihn mitten in das Herz!
Recit. 하지만 나는 그의 가슴을 명증시켰네 *rit.*

pp *p* *pp*

University Press, 2005), 81.

4) ‘연주자’ (Der Spielmann)

샤미소가 번역한 독일어 시와 한글 해석은 아래와 같다(표-9 참조).

(표-9) 독일어 번역 시와 한글 해석⁴⁷⁾

Der Spielmann	연주자
<p>Im Städtchen gibt es des Jubels viel, Da halten sie Hochzeit mit Tanz und mit Spiel, Dem Fröhlichen blinket der Wein so rot, Die Braut nur gleicht dem getünchten Tod.</p> <p>Ja tot für den, den nicht sie vergißt, Der doch beim Fest nicht Bräutigam ist Da steht er inmitten der Gäste im Krug, Und streichet die Geige lustig genug!</p> <p>Er streichet die Geige, sein Haar ergraut, Es schwingen die Saiten gellend und laut, Er drückt sie ans Herz und achtet es nicht, Ob auch sie in tausend Stücke zerbricht.</p> <p>Es ist gar grausig, wenn einer so stirbt, Wenn jung sein Herz um Freude noch wirbt. Ich mag und will nicht länger es sehn! Das möchte den Kopf mir schwindelnd verdrehn.</p> <p>Wer heisst euch mit Fingern zeigen auf mich? O Gott, bewahr'uns gnädig lich, dass keinen der Wahnsinn übermannt. Bin selber ein armer Musikant</p>	<p>작은 마을에 기쁨이 가득하다. 그들은 음악과 춤과 함께 결혼식을 치른다. 그 기쁜 남자에게 와인이 아주 붉게 빛나는데 신부는 그저 백색 칠한 죽음과 같을 뿐이다.</p> <p>그녀는 잊지 못한 이를 위해 죽어있다. 그는 축제에 함께 하나 신랑으로서는 아니다. 그는 손님들 한가운데 조끼를 입고 서서, 충분히 즐겁게 그의 바이올린을 켜다.</p> <p>그가 자신의 바이올린을 연주하고, 그의 머리는 잿빛으로 변한다. 현들은 날카롭고 그의 심장이 천개로 조각난 다 해도 바이올린을 심장으로 가져다 누른다.</p> <p>한 남자가 이런 식으로 죽는 것은 끔찍하다. 그의 심장은 아직 젊고 기쁨을 갈구하는데, 이를 더 이상 볼 수 없다. 내 머리는 어지러워 돌아버릴지 모른다.</p> <p>누가 나에게 손가락질을 하라고 하였는가? 신이시여 - 자비로 우리를 살피소서. 그 누구도 광기에 사로잡히지 않도록 나 또한 가련한 음악가일 뿐이니</p>

47) 조재량, “로베르트 슈만의 <5개의 노래, op. 40> 중 안테르센의 시에 의한 4개의 노래 분석 연구”, 16. (독일어 전문번역가의 번역입니다.)

제4곡 ‘연주자’는 마을에서 열린 결혼식을 배경으로 하고 있으며 사랑하는 여자의 결혼식에서 연주하는 슬픈 연주자의 상황을 제3자의 해설자가 이야기 하고 있다. 시의 내용에 따라 1연, 2연, 3연, 4연, 5연으로 나눌 수 있다. 먼저 1연은 마을에 열린 결혼식장을 묘사하며 밝은 미소로 와인 잔을 든 신랑과 창백한 얼굴의 신부를 통해 두 사람의 상반된 감정을 묘사하고 있다. 2연에서는 사랑하는 사람과 결혼하지 못한 신부의 슬픔과 하객들 사이에 있는 남자 연주자를 묘사하고 있으며 연과 4연에서는 사랑하는 사람의 결혼식에서 연주하고 있는 화자의 모습을 보여주며 연주자의 고통을 표현해준다. 3연에서 그의 머리가 회색이 되며 음색이 날카롭다는 표현을 통해 연주자의 슬픈 모습을 묘사하고 있다. 5연에서 화자는 불쌍한 자신을 위해 하나님께 자비를 베풀어주길 요청하며 끝이 난다. ‘연주자’를 텍스트로 한 제3곡의 시의 형식과 곡의 구성을 묶어 정리 하면(표-10)과 같다.

(표-10) 제4곡 ‘연주자’ 시의 형식과 곡의 구성

시			곡			
내용	연	구성	형식	구분	마디	조성
마을에 결혼식이 열리고 있다. 신랑은 웃는 얼굴이지만 신부의 얼굴은 창백하다.	1연		A	전주	1-4	c
		1행		a	5-10	
		2행		b	11-15	
		3행		c	16-24	
		4행		d	25-28	
신랑이 아닌 사랑하는 사람을 잊지 못해 슬픈 신부와 하객들 사이에 있는 남자(연주자)	2연		A'	간주	29-35	Bb
		1행		a'	36-40	
		2행		b'	41-46	
		3행		c'	47-50	
		4행		d'	51-58	
사랑하는 이의 결혼식에 슬			B	간주	59-64	c

품을 지닌 채 연주를 하고 있는 연주자	3연	1행		e	65-68	
		2행		e'	69-72	
		3행		f 반	73-76	
		4행		부	77-80	
남자는 사랑하는 여자의 결혼식을 보며 괴로워한다.	4연		A''	간주	81-84	f
		1행		a''	85-90	
		2행		b''	91-96	
		3행		c''	97-105	
		4행		d''	106-110	
사랑하는 여자의 결혼식에 연주를 해야 하는 연주자를 하나님께 자비를 베풀어 달라 기도한다.	5연	1행	Coda	f	111-114	F
				간주	115-118	
		2행		a'''	119-124	
		3행		e''	125-131	
				g	132-134	
		4행		후주	135-151	

‘연주자’는 3/4박자의 c단조로, 총 151마디로 구성되어있으며 A-A'-B-A''-Coda 4개의 형식으로 나눌 수 있다. 이러한 형식 구분은 각 부분의 노래 선율과 리듬 변화의 특징에 근거한다. 1연에 해당되는 A부분은 총 28마디로 구성되어있으며 전주-4마디, a부분-6마디, b부분-8마디, c부분-9마디, d부분-4마디로 나눌 수 있다.

전주는 결혼식을 알리는 느낌을 표현하며 sf와 f로 시작하게 된다. 피아노 반주 부분은 성악 선율이 시작되면서 p로 바뀌면서 왼손의 반주와 성악선율로 노래가 진행된다. 1연을 노래하는 a부분과 b부분의 특징을 비교하면 왼손은 같은 리듬으로 진행되지만, 오른손에서 리듬이 달라지는 것을 볼 수 있다. a부분과 b부분의 공통되는 점은 노래 후 한마디 피아노 반주에서 앞에 선율을 모방해 메아리 효과를 주는 것을 볼 수 있다(악보-19 참조).

(악보-19) '연주자', 마디 1-16

결혼식을 알리는 전주 Im Städt - chen gibt es des Ju - - beis viel,
 리듬형의 변화
 de hal - ten sie Hochzeit mit Tanz und mit Spiel. 메아리 효과 Dem

a부분과 b부분에서는 배경을 묘사했다면, c부분과 d부분에서는 신랑과 신부의 모습을 표현하고 있다. 와인을 들고 행복해하는 신랑과 죽은 듯 잿빛이 된 신부의 대조적인 모습을 보여주고 있다. 신랑은 3도 상행 하는 모습을 보이고 악상은 f로 진행한다. 반대로 신부는 4도 하행하는 모습과 악상이 p로 진행되고 있다. 중간에 간주는 둘의 상황을 대조적으로 보여주기 위한 연결구 역할을 하고 있다(악보-20 참조)

(악보-20) '연주자', 마디 17-28

Fröh - lichen blinket der Wein so rot, die Braut nur
 gleich dem ge - tünch - ten Tod.

2연을 노래하는 A'부분은 총 37마디로 구성되어있으며 a'부분, b'부분, c'부분, d'부분으로 나눌 수 있다. 1연을 노래하는 A부분과 2연을 노래하는 A'부분의 내용을 비교했을 때 A부분은 축제의 모습의 즐거운 모습을 묘사하고, A'부분은 창백한 모습의 신부의 모습을 묘사하고 있다. 대조되는 모습을 표현하기 위해 A'부분에서 완전 5도 하행하는 선율과 장식음이 빠진 것을 볼 수 있다. 대표적으로 A(b)부분과 A'(b')부분을 비교했다(악보-21 참조).

(악보-21) '연주자', 마디 9-15, 39-44

9 A b 춤과 음악이 울려퍼지는 결혼식이 한창이다
 da hal-ten sie Hochzeit mit Tanz und mit Spiel.

39 A' b' 그는 축제에 함께 하나 신랑으로서는 아니다
 der doch beim Fest nicht Brautigam ist;

3연에 해당되는 B부분은 총 17마디로 구성되어있으며 B부분은 간주 6마디, 1행을 노래하는 e부분 4마디, 2행을 노래하는 e'부분 4마디 f'부분 9마디로 나눌 수 있다. 3연은 사랑하는 연인의 결혼식에서 연주하는 연주자의 모습을 묘사하고 있다. 1행을 노래하고 있는 e부분은 연주자의 괴로움 심정을 보여주고 있는 장면으로 간주의 sf와 f의 사용과 함께 이 곡에서 가장 높은 음역을 이용해 표현하고 있다(악보-22 참조).

(악보-22) '연주자', 마디 62-72

62 Er strei-chet die Gel-ge, sein Haar er-graut, es schwin-gen die
그는 연주를 하고있고 그의 머리는 희색이된다

가장 높은 선율 e'

70 Sal-ten gel-lend und laut; er
음색은 날카롭고 크게 울려 퍼진다.

4연에 해당되는 A''부분은 총 29마디로 구성되어있으며 a''부분, b''부분, c''부분, d''부분으로 나눌 수 있다. 3연까지 결혼식 장면을 묘사했다면 A''부분에서는 해설자가 연주자를 바라보며 연주자의 슬픔을 애도하고 있다. 반주형태는 A와 같은 선율이지만 A부분과 A''부분의 내용의 차이를 장식음으로 표현하여 A''부분에는 장식음이 빠지고 붓점 리듬으로 변한 것을 볼 수 있다(악보-23 참조).

(악보-23) '연주자', 마디 84-94

Coda에 해당되는 5연은 총 40마디로 구성되어 있다.

5연 1행을 노래하는 f'부분-4마디, 2행을 노래하는 a'''부분-6마디, 3행을 노래하는 e'부분-7마디, 4행을 노래하는 g부분-4마디, 후주-18마디로 나눌 수 있다. 1행을 노래하는 f'부분에서는 괴로워하는 연주자를 보여주고 있는 제 3자의 해설자에서 1인칭 연주자의 시선으로 돌아온다(악보-24 참조).

(악보-24) '연주자', 마디 108-111

낮은 음역과 f, sf로 휘몰아치던 B와 달리 낮은 음역을 사용하여 회의적인 연주자의 모습을 보여주며 a'''부분에서 빠르기는 Langsam으로 바뀌고 연주자를 위해 하나님께 자비를 베풀어주시길 기도하고 있다(악보-25 참조).

(악보-25) '연주자', 마디 114-121

114 *pp* **a'''** **Langsam**
 mich? Gott, be-wahr'uns gnä - dg.
 장면의 연결구 신이시여 자비를 베푸소서

3행을 노래하는 e'' 부분과 4행을 노래하는 g 부분은 a''' 부분의 같은 선상에서 자신의 슬픈 상황을 자조적인 마음으로 이야기하며 후주로 넘어가게 된다. 18마디로 구성되어있는 후주는 2행부터 오른손으로 바뀌었던 주된 리듬 형태가 왼손으로 다시 돌아온다. 오른손 멜로디가 p-pp의 섬여림으로 바뀌고 저음역으로 하행하며 화자의 슬픔을 담고 곡이 끝나게 된다 (악보-26 참조).

(악보-26) '연주자', 마디 122-151

122 *pp* **e''** *ritard.*
 ich, dass kei-nen der Wahn-sinn ü - ber-mannt.
 그 누구도 광기에 사로잡히지 않도록

131 **g** **Adagio**
 Bin sel-ber ein ar-mer Mu-si-kant. 하행하는 선을
 나 또한 가련한 음악가일 뿐이니

139 *pp*

IV. 결 론

본 논문은 슈만의 《5개의 노래》 중 안데르센의 원시를 샤미소가 독일어로 번역한 시로 작곡한 노래를 분석하였으며 이 작품의 주제는 주로 비극적인 사랑과 슬픔을 다루고 있다. 작품분석에 들어가기 전에 이 작품을 이해하기 위한 이론적 배경으로 살펴보았던 ‘낭만주의와 19세기 독일가곡’과 ‘슈만 예술가곡 창작과 시인들’을 통해 슈만이 많은 예술가곡을 작곡할 수 있었던 배경과 가곡창작에 많은 영향을 주었던 시인들을 확인할 수 있었다.

샤미소가 안데르센의 시를 번역한 4곡으로 연구 범위를 규정하여 진행한 작품분석은 다음과 같은 결론을 보여준다. 먼저 이 작품에서는 슈만은 시의 형식과 음악적 형식이 일치하도록 작곡했다. 대표적으로 1곡과 2곡으로 예를 들면 제1곡 ‘3월의 제비꽃’에서는 시의 내용에 따라 1-2연, 3연 그리고 4-5연으로 나누었으며, 음악적 형식도 그에 들어맞게 A-B-A' 3부분으로 작곡되었다. 또한 제2곡 ‘어머니의 꿈’도 시의 내용에 따라 1연, 2연 그리고 3연으로 나누며, 음악적 형식도 A-B-A' 3부분으로 나누어 작곡된 것을 볼 수 있다. 또한 슈만은 시의 내용을 표현하기 위해 성악적 선율과 피아노 선율이 이중주로 이루어져 예술가곡의 형태를 보여주었다. 각 곡으로 자세히 예를 들면 제1곡 ‘3월의 제비꽃’은 두 사람의 사랑이 이뤄지길 바라는 3인칭 화자의 여운과 바람을 나타내기 위해 코다를 사용하여 간주와 10행을 반복하고 후주가 나오는 형태로 종지가 확장되었다.

제2곡 ‘어머니의 꿈’은 피아노 반주를 통해 곡의 시상을 미리 보여주고 있다. 전주는 d단조로 시작하며 반복되는 오른손의 아르페지오 선율과 하행하는 왼손의 당김음을 사용하여 ‘어머니의 꿈’이 모성애의 기쁨이 아닌 절망적인 상황

의 분위기라는 것을 암시해주고 있다.

제3곡 ‘군인’과 제4곡 ‘연주자’는 피아노 반주를 통해 시의 배경을 표현하고 있다. 제3곡 ‘군인’은 사형장으로 이동하는 군대의 발걸음 소리를 표현하기 위해 분산화음을 사용하고, 총이 발사되는 소리를 표현하기 위해서 오른손의 셋잇단음표와 왼손의 옥타브 붓점 리듬을 사용하여 장면을 묘사하고 있다. 제4곡 ‘연주자’는 3박자 왈츠 리듬의 반주를 통해 결혼식의 장면을 묘사해주며 각 프레이즈마다 나오는 짧은 간주가 장면의 변화를 표현해주고 있다.

본 연구는 시의 이해를 통해 반주에도 시상의 표현이 담겨 있음을 확인했다. 이에 대한 이해는 연주해석에도 도움을 줄 것이다. 그러나 본 연구에서는 덴마크 원어와 독일어 번역 연결을 비교하고 언어적 리듬과 음악적 리듬의 관계를 살펴보지 못한 한계가 있었다. 그러므로 이 연구를 시작으로 더 많은 후속 연구에서는 덴마크 원어와 독일어 번역 연결을 비교 분석하여 슈만의 예술가곡을 해석함에 있어 더 심도 있는 연구가 이루어지길 기대한다.

참 고 문 헌

1. 국내 서적

- 김동운. 『성악인을 위한 독일예술가곡 노랫말 사전 2』. 서울: 지음, 2014.
- 김용환. 『19세기 음악 :서양음악사』. 모노폴리, 2018.
- 민은기, 박을미, 오이돈, 이남재. 『서양음악사 2』. 음악세계, 2016.
- 피종호. 『독일 시와 가곡 1』. 사곰(한양대학교 출판부), 2016.
- 허영한, 김문자, 박미경, 주대창, 권송택. 『새 들으며 배우는 서양음악사 2』, 심설당, 2009.
- 홍정수, 김미옥, 오희숙. 『두길 서양음악사 2』. 서울:나남출판, 2006.

2. 번역된 단행본

- J.Grout Donald, Palisca Claude, Burk holder J.Peter. 『그라우트의 서양음악사 하권』. 민은기, 오지희, 이희경, 전정임, 정경영, 차지원 역. 서울: 이앤비플러스, 7판, 2009.
- Lorraine Gorrell. 『*The Nineteenth-Century German Lied*』. 심송학 역, 서울: 음악춘추사, 1998.

3. 외국 서적

- Eric Sams. 『*The Songs of Robert Schumann*』. (Faber Finds, 2009).
- Richard Miller. 『*Singing Schumann:An Interpretive Guide for Performers*』. (Oxford University Press, 2005).

4. 학술지 논문

김미영. “가곡(Lied)에서 예술가곡(Kunstlied)으로.” 『서양음악』 33(1996) 125-143.

김서정. “작가과일-탄생 200주년 맞은 동화 작가 안데르센.” 『출판저널』 354(2005): 136-137.

김은정. “슈만의 「리더크라이스」(op.39)에 관한 연구: 리듬 구조를 중심으로.” 『민족음악학회』 11(1996): 220-242.

김 철. “낭만주의 음악에 낭만주의 음악에 관한 研究(연구).” 『예술연구』 2(1997): 33-49.

이윤정. “슈만의 가곡 ‘시인의 사랑’ 중 피아노 반주부에 관한 연구.” 『新 음악논집』 1(2001): 113-133.

Andrew H. Weaver. “Poetry, Music and Fremdartigkeit in Robert Schumann’s Hans Christian Andersen Songs op. 40.” 『Nineteenth-Century Music Review』 6-2(2009): 41-69.

5. 학위논문

강나영. “볼프의 가곡 ‘미농의 노래’ 분석·연구 : 피테의 소설 ‘빌헬름 마이스터의 수업 시대’ 중.” 성신여자대학교 석사학위논문, 2010.

강도연. “R. Schumann 연가곡 Frauenliebe und leben-슈만 연가곡 역사의 의미와 해석을 중심으로-.” 계명대학교 석사학위 논문, 2010.

김지혜. “R. Schumann의 「Frauenliebe und Leben op. 42」 반주법 연구 피아노 반주가 표현하는 여인의 감정.” 목원대학교 석사학위 논문, 2013.

류지수. “슈만의 《리더크라이스》(Liederkreis, op. 39)에 담긴 ‘모음곡 속의 연가곡’: 제 2 곡, 제 4 곡, 그리고 제 7 곡을 중심으로.” 성신여자대학교 석사학위 논문, 2019.

- 손승혁. “작품분석을 통해 살펴보는 독일민요에서 예술가곡으로의 변천과 내용 연구.” 한양대학교 석사학위 논문, 2012.
- 오영자. “낭만주의 독일가곡의 연구 :슈만의 연가곡 「여인의 사랑과 생애」 op. 42를 중심으로.” 청주대학교 석사학위 논문, 2008.
- 정한나. “Robert Schumann의 <Liederkreis op. 39>에 관한 연구.” 경원대학교 석사학위 논문, 2010.
- 최숙희. “하이네의 시에 붙인 R. Schumann의 Liederkreis Op. 24에 관한 분석연구.” 성신여자대학교 석사학위논문, 2008.
- LI LIN. “R. 슈만의 《빌헬름 마이스터 가곡집, Op. 98a》(1849) 연구.” 한세대학교 박사학위논문, 2020.

6. 인터넷 자료

https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=19569

<2019년 12월 31일 탐색>.

https://www.hyperion-records.co.uk/dw.asp?dc=W3129_33106

<2020년 1월 10일 탐색>.

<https://www.oxfordlieder.co.uk/song/356> <2020년 1월 20일 탐색>.

<https://www.schumann-portal.de/op-40.html> <2020년 1월 30일 탐색>.

http://www2.kb.dk/elib/noder/hcamusik/martsviolerne/index_en.htm

<2020년 1월 30일 탐색>.

7. 악보

Robert Schumann 5 Lieder, op. 40 :Edited by Clara Schumann:Leipzig-Breitkopf & Härtel.

Robert Schumann 5 Lieder, op. 40 :Edited by Max Friedlaender:Frankfurt:C. F. Peters.

ABSTRACT

A Study on the Analysis of Schumann's 5 Lieder Op. 40 by Andersen

JI SUN YOO

Major in Collaborative Piano, Master of Music
Graduated School of Sungshin University.

The purpose of this study is to investigate the four pieces by Andersen (H.C. Andersen, 1805-1875) of Schumann's collection of songs (5 Lieder, Op. 40), a representative composer of Romantic Artist Songs.

Each song was written narrative, but each song is composed of different speakers without any link between the songs.

The first song is about a young man who loves nature, the second song is about a mother who loves her baby, the third song is about a soldier who has to execute his friend during the war, the last song is about a performer who has to perform at the wedding of his lover.

In this study, I investigated that how he composed many songs through the poems of many poets and how Schumann composed the vocal melody and accompaniment according to the lyrics.