

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](#)

박혜란 교수 지도
석사학위 청구논문

슈베르트의 연가곡 ‘시든 꽃’ 과
플루트 작품 ‘시든 꽃 주제에 의한
변주곡’의 특성 연구

2016

성신여자대학교 대학원
음악학과
유 태 영

슈베르트의 연가곡 ‘시든 꽃’ 과
플루트 작품 ‘시든 꽃 주제에 의한
변주곡’의 특성 연구

박혜란 교수 지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2015년 11월

성신여자대학교 대학원

음악학과

유 태 영

인 준 서

유태영의 석사학위 논문으로 인준함

2015년 11월

심사위원장 _____ 홍 수 연 _____ (서명 또는 인)

심사위원 _____ 박 혜 란 _____ (서명 또는 인)

심사위원 _____ 홍 수 연 _____ (서명 또는 인)

성신여자대학교 대학원

논문개요

슈베르트(Franz Peter Schubert, 1797 - 1828)는 19세기 초 낭만주의 작곡가이며 비엔나 고전음악의 전통(하이든, 모차르트, 베토벤)으로부터 많은 영향을 받았지만, 곧 자신의 독특한 양식을 개발하여 낭만적 내용을 담은 독창적 작품을 발표했다.¹⁾ 그는 교향곡, 관현악곡, 독주악기를 위한 곡, 합창곡 등의 많은 작품을 남겼다. 시와 음악의 결합으로 가곡을 예술적인 장르로 올려놓았으며, 600여곡 넘게 작곡하여 ‘가곡의 왕’이라는 평가를 받았다. 그의 연가곡 「아름다운 물방앗가의 아가씨(Die Schöne Müllerin)」 중 18번곡인 ‘시든 꽃’의 가곡 선율을 주제로 하여 작곡한 <시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡> (D. 802)에서 나타나는 변주곡의 특징과 낭만주의적 요소들을 분석하였다. 분석과정은 연가곡의 주제선율과 변화 양상에 초점을 맞추었다. 이 곡의 가장 큰 특징은 모방기법의 사용이라고 할 수 있는데 특히 플루트와 피아노 선율간의 성부교차를 통한 모방이 기교적으로 잘 활용된 작품이다.

본 논문에서는 서주와 테마 그리고 7개의 변주로 이루어진 슈베르트의 작품 <시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡> (D. 802) 을 살펴보고 특성 연구를 통해 그의 음악에 대해 알아보하고자 한다.

1) 홍정수 외 2인, 두길 서양음악사 2 p.164

목 차

논문개요

I. 서론	1
II. 낭만주의 가곡(Lied)과 변주곡의 특징	2
1. 낭만주의 가곡의 특징	2
2. 변주곡(Variation)의 특징	4
III. 슈베르트의 작품 분석	6
1. 슈베르트의 가곡과 변주곡	6
1) 슈베르트의 가곡	6
2) 슈베르트의 변주곡	7
2. 작품 배경	8
1) 연가곡 “아름다운 물방앗간 아가씨”의 작품 배경	8
2) ‘시든 꽃’ 주제에 의한 변주곡 작품 배경	9
3. 가곡 ‘시든 꽃’ 과 ‘시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡’ 분석	10
1) 가곡 ‘시든 꽃’ 작품분석	11
2) ‘시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡’ 작품분석	
① 서주(Introduction)	15
② 주제(Theme)	19
③ 변주 I	22
④ 변주 II	25
⑤ 변주 III	29
⑥ 변주 IV	31
⑦ 변주 V	35

⑧ 변주 VI	39
⑨ 변주 VII	44
IV. 요약 및 결론	48

참고문헌

ABSTRACT(영문초록)

표 목 차

<표1>	10
<표2>	11
<표3>	15
<표4>	19
<표5>	22
<표6>	25
<표7>	29
<표8>	31
<표9>	35
<표10>	39
<표11>	44

악 보 목 차

<악보1> 가곡 '시든 꽃' 마디1-8	12
<악보2> 가곡 '시든 꽃' 마디13-17와 마디25-29 비교	12
<악보3> 가곡 '시든 꽃' 마디30-36	13
<악보4> 가곡 '시든 꽃' 마디53-57	13
<악보5> 서주 마디1-8	16
<악보6> 서주 마디12-18	17
<악보7> 서주 마디24-27	18
<악보8> 서주 마디28-37	18
<악보9> 주제 마디1-16	20
<악보10> 주제 마디17-24	21
<악보11> 주제 마디25-32	22

<악보12> 변주 I 마디1-8	23
<악보13> 변주 I 마디13-16	24
<악보14> 변주 I 마디17-20	24
<악보15> 변주 I 마디21-22	25
<악보16> 변주 II 마디1-8	26
<악보17> 변주 II 마디9-16	27
<악보18> 변주 II 마디17-23	28
<악보19> 변주 III 마디1-8	29
<악보20> 변주 III 마디8-15	30
<악보21> 변주 III 마디17-24	31
<악보22> 변주 IV 마디1-4	32
<악보23> 변주 IV 마디5-8	33
<악보24> 변주 IV 마디9-12	33
<악보25> 변주 IV 마디13-16	34
<악보26> 변주 IV 마디17-20	35
<악보27> 변주 V 마디1-8	36
<악보28> 변주 V 마디9-16	37
<악보29> 변주 V 마디17-20	38
<악보30> 변주 V 마디23	38
<악보31> 변주 VI 마디1-10	39
<악보32> 변주 VI 마디11-18	40
<악보33> 변주 VI 마디22-29	41
<악보34> 변주 VI 마디38-53	42
<악보35> 변주 VI 마디54-73	43
<악보36> 변주 VI 마디74-81	44
<악보37> 변주 VII 마디1-16	45
<악보38> 변주 VII 마디17-24	46
<악보39> 변주 VII 마디33-36	47
<악보40> 변주 VII 마디72-79	47

I. 서론

18세기에 들어 유럽은 옛 사상을 배척하고 정의와 인권을 주장하는 계몽주의가 성행하여 마침내 자유 인권 운동으로 나타났으며 나아가서는 혁명사상으로 발전하였다.²⁾ 산업혁명 일어나 경제적으로 부의 축적이 이루어져 중산계급이 생겨났다. 이러한 사회와 문화적 배경은 이 시기 음악에도 영향을 주었고, 18세기 고전주의 음악 제도나 관습이 이어져 확장 또는 변화를 통해 19세기 낭만주의 음악으로 발전했다. 낭만주의 시대의 작곡가들은 고전주의 음악의 규칙적인 형식보다 자유스럽고 감정이 풍부한 주관적인 표현으로 음악적 형식을 나타내고, 화성, 리듬, 장단조의 변화를 추구하였다. 낭만주의 음악가들이 추구한 형식논리는 자유로운 형식의 이탈과 수정에서 새로운 형식의 창조뿐만 아니라 새로운 연주기법의 개발도 가능하게 하였다. 문학과 음악의 결합은 표제음악을 시도하게 하였고 이에 따라 표제교향곡, 교향시 또는 성격작품들이 새롭게 나타났으며, 풍부한 시와 피아노의 구조적 발전은 예술가곡을 정착시켰다. 뛰어난 연주 기량을 뽐내기 위한 작품들이 나오면서 비르투오조(Virtuoso)³⁾라는 기교파 연주가들이 등장하기도 하였다. 창작기법의 주관적·개인적 취향은 고전주의 작곡가들의 세계주의적인 보편적 경향의 음악에서 벗어나 자신의 국가와 민족을 상징하는 국민주의나 민족주의 음악으로 발전시켰다.⁴⁾

낭만주의 시대의 슈베르트는 수많은 가곡과 기악곡을 작곡하였으나, 플루트를 위한 곡은 단 한곡 <시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡> (D. 802)이다. 이 곡은 그의 연가곡집 「아름다운 물방앗간의 아가씨」 중 18번곡인 “시든 꽃(Trockne Blumen)”을 주제로 하여 그가 변주곡으로 작곡

2) 이성삼, 서양음악사, 정음문화사 1988 p.185

3) 비르투오조(Virtuoso) : 예술의 기술이 뛰어난 사람. 음악용어사전, 세광음악출판사 p.836

4) 홍세원, 서양음악사, 연세대학교 출판부 2001 p 430

하였다. 본 논문에서는 낭만주의 시대의 가곡과 변주곡에 대한 음악적 특징에 대하여 알아보고 슈베르트의 가곡 ‘시든 꽃(Trockne Blumen)’ 과 플루트곡 ‘시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡’ 에 대한 작품 분석을 통해 음악적 특징과 형식, 선율과 리듬의 변화, 조성의 변화를 중심으로 분석연구를 하였다.

II. 낭만주의 가곡과 변주곡의 특징

1. 낭만주의 가곡(Lied)의 특징

서양음악 역사에서 노래는 어느 시대, 어느 지역에서든지 발달했으나, 노래라는 뜻의 독일어 리트(Lied), 즉 가곡이 독립된 장르로서 예술적인 지위를 누리게 된 것은 독일 낭만주의 시대부터이다.⁵⁾ ‘시와 음악’의 결합이라고 말하는 가곡은 시에다 단순히 선율을 붙이는 것뿐만 아니라 피아노와 조화를 이루면서 보다 깊은 시의 내용을 표현하는 시와 음악이 일치되는 예술 장르로 발전하였다. 낭만주의 시대는 산업혁명과 프랑스혁명의 영향으로 발생했다. 정치, 경제, 사회면에서 많은 사건과 변화가 있었던 이 시기는 자본주의의 발달로 인해 전통적인 삶의 방식을 바꿔 놓았다. 이 시대는 무한함과 한계로부터 자유로워지며, 음악적 감성을 보다 주관적이고 자신의 내면세계에서 바라보는 느낌을 중요시하였다.⁶⁾

18세기 고전주의 음악양식을 배경으로 선율, 개인의 감정표현과 독창성, 개성을 강조하는 새로운 어법을 낭만주의라 말하며, 균형과 조화를 중요시했던 고전주의와 구별되어 형식적 명료성과 합리성으로부터 탈피하고 유동적인 형

5) 민은기, 서양음악사 음악세계 2013 p.402

6) 김경옥, 낭만과 음악의 길라잡이, 강남대 출판사 1999 p.39

식으로 변하여 예술가곡(Lied)이나 성격소곡처럼 짧고 예술가의 감성이 섬세하게 표현되는 장르가 선호되었다. 고전시대에는 고정적 피아노 반주를 가진 독창 노래들이 나타났는데, 서정시로 시절이 복수로 존재하고 그 각 시절은 하나의 선율로 노래하는 유절형식으로 편안한 선율에 단순한 화성을 붙여 반주가 없어도 누구나 쉽게 부를 수 있어 예술적 가치는 미약했다. 그러나 모차르트와 베토벤의 일부 가곡들은 새로운 리트양식을 시도하였고, 베토벤은 최초로 큰 규모의 연가곡을 작곡하였다. 19세기의 가곡은 이전처럼 선율이나 가사만을 강조하였던 단순한 노래가 아니라, 문학적인 영감과 음악적인 표현이 완벽한 조화를 이루며, 고도의 예술적 가치를 이루어 비약적인 발전을 하였다. 따라서 예술가곡은 독일 문학과 음악이 시대의 흐름에 맞추어 창조한 낭만주의의 부산물이라 할 수 있다.⁷⁾ 슈베르트는 이것을 기초로 하여 리트와 연가곡의 형식을 확립했고, 선율과 서정시, 화성적 기능을 보강하는 피아노 반주를 중요시하여 작곡하였다. 초기에는 시의 각 절에 새롭고 다른 선율을 붙이는 통절가곡(Durchkomponiertes Lied))과 시의 각 절에 같은 선율을 반복하는 유절가곡(Strophenlied)의 형식을 많이 썼으며 중기에는 통절가곡을 주로 썼다.

슈베르트의 가곡이 이전의 가곡과 다른 특징은 피아노에서 아름답고 유려한 긴 선율이 나타났는데, 이것은 이전의 리트에서는 볼 수 없었고 오페라의 아리아에 가까운 형태였다. 그는 시의 내용에 적당한 울림을 줄 수 있는 다양한 변화가 필요하다면 정신없이 변하는 조바꿈도 주저하지 않았다. 또한 슈만과 같이 현저한 감7화음 등의 불협화음으로 리트를 시작하는 형태도 초기부터 사용하였다. 피아노에는 자주 자율적이고 개성적인 역할을 부여하여 큰 표현력을 주었고, 기악곡의 형식을 리트에 다양하게 사용하였다.⁸⁾ 슈베르트의 가곡은 표현력이 강하고 다른 장르에서는 볼 수 없는 새로운 형태로 나타났다.

7) 홍세원, 낭만파 음악, 연세대학교 출판부 p.115

8) 작곡가별 명곡해설 라이브러리 슈베르트, 음악지우사 편, 음악세계 옮김, 2002 p.316-317

2. 변주곡(Variation)의 특징

변주곡(Variation)의 어원은 라틴어 바리아토(Variato)에서 유래하여 “변화”라는 의미를 포함하고 있고, 어떤 주제를 바탕으로 그 주제의 선율, 리듬, 박자, 화성, 빠르기 등을 여러 가지 방법으로 변화시켜 모은 형식의 악곡을 말한다. 춤을 반주하기 위해 즉흥적으로 음악을 연주하는 것은 고대부터 이어진 오랜 전통이었으나, 춤 반주보다는 독립적인 기악 작품으로서 사용되던 변주곡(Variation) 또는 변주형식(Variation form)으로 반복과 변화를 말한다.⁹⁾ 중세 시대 이탈리아와 스페인의 류트 연주자들에 의해 처음 나타났으며, 류트 연주자들이 춤을 반주할 때 같은 음악을 계속 반복하는 과정에서 자연스럽게 변주를 붙이게 된 것이다.¹⁰⁾ 또한 건반악기나 류트가 다성 성악곡을 연주할 때 제일 위의 성부에서 원래의 선율을 변형시키며 연주하는 변주기법은 중세에도 있었는데, 16세기에는 베이스에서 짧고 단조로운 노래나 춤곡이 계속 반복되는 동안 다른 성부에서 변주되는 것으로 시작했다.¹¹⁾ 화성을 동일하게 유지해가며 선율을 장식해가는 방식에서 18세기 베토벤이 카논(Canon)¹²⁾, 푸가(Fuga)¹³⁾ 형식을 도입하면서 ‘환타지변주(Fantasia-Variation)’¹⁴⁾ 또는 ‘성격변주(Charakter-Variation)¹⁵⁾’로 주제를 변형시켜¹⁶⁾ 낭만주의 변주곡형식에 영향을 주었다. 고도의 연주기교를 요구하고 음악적 질을 갖춘 수

9) Donald j. Grout, Claude V. Palisca, J. Peter Burkholder. 그라우트의 서양음악사 2007 p. 303

10) 이영민. 서양음악사 르네상스 음악. 음악세계 2005 p. 244

11) 김문자 외 4인. 들으며 배우는 서양음악사. 심설당 1993 p. 260

12) 카논(Canon) : 주제 선율을 다른 성부가 일정한 시간적 간격을 두고 정확하게 모방되는 형식 <음악용어사전. 세광음악출판사 p. 107>

13) 푸가(Fuga) : 각 성부 혹은 각 악기에 정기적이며 규율적인 모방 반복을 행하면서 특정한 조적 법칙을 지켜서 이루어지는 악곡 <음악용어사전. 세광음악출판사 p. 262>

14) 환타지변주(Fantasia-Variation) : 테마의 한 부분이나 모티브의 멜로디를 음형, 화성, 리듬, 조성, 성격의 변화를 주는 것.

15) 성격변주(Charakter-Variation) : 변주가 주제의 부분적 특징만을 지니고 각 변주에 새로운 성격을 부여해가는 것.

16) 김용환. 19세기 음악. 음악세계 2005 p. 156

준 높은 변주곡 작품들은 이러한 베토벤의 전통을 계승한 것이다.¹⁷⁾

주제나 동기, 또는 음형이나 음렬 등의 중심 악상이 유지되면서 그 형태가 다양하게 변형된 형태 또는 그 기법을 변주라 하고, 하나의 주어진 중심 소재와 그것의 변형된 형태를 가지고 질서 있게 배열한 악곡을 변주곡이라 하며, 그 구조적 형식을 변주곡 형식이라고 한다.¹⁸⁾ 변주곡의 형식적 유형으로는 선율적 변주, 조성 변화에 의한 변주, 박자의 변화에 의한 변주, 샤콘느(Chaconne)¹⁹⁾ 형의 변주, 파사칼리아(Passacaglia)²⁰⁾ 형의 변주, 리듬의 변화에 의한 변주, 화성적 변주, 대위법적 방법에 의한 변주 등이 있다.

17) 김용환. 19세기 음악. 음악세계2005 p.150

18) 윤양석. 음악형식론. 세광출판사1986 p.117

19) 샤콘느(Chaconne) : 바로크 시대의 기악 형식이었던 변주곡의 일종, 원래 멕시코에서 스페인으로 건너온 무곡이었으나 이탈리아, 독일에서 기악 형식으로 발전되었다. 3박자의 장중한 리듬을 특징으로 한다. <음악용어사전. 세광음악출판사 p.123>

20) 파사칼리아(Passacaglia) : 샤콘느와 밀접한 관계를 가진 바로크 음악의 한 형식. 이들은 모두 느린 3박자의 변주곡이다. <음악용어사전. 세광음악출판사 p.561-562>

Ⅲ. 슈베르트의 작품 분석

1. 슈베르트의 가곡과 변주곡

1) 슈베르트의 가곡

다양한 장르의 곡을 작곡한 슈베르트는 600곡 이상의 예술가곡을 작곡하여 ‘가곡의 왕’이라 부른다. 슈베르트 가곡의 특징은 시의 내용에 선율과 울림을 다양하게 변화시켜 조바꿈을 적극적으로 사용하였고, 피아노에는 자율적이고 개성적인 역할을 부여하여 큰 표현력을 주었다. 그러나 보다 중요한 특징은 이러한 것을 청중이 느끼게 하고 전곡에 통일성을 부여하기 위해 그는 기악곡의 형식을 리트에 다양하게 채용하였다.²¹⁾

슈베르트의 가곡에는 짧은 서정시의 함축적 내용뿐만 아니라 긴 서사시의 해설적 내용까지 가곡의 소재로 삼고 있는 연가곡이 있다. 예술적인 작품으로 인정받은 두 연가곡 중 첫 번째 곡은 뮐러(Wilhelm Müller)의 시에 붙인 <아름다운 물방앗간의 아가씨(Die Schöne Müllerin, 1823)>는 20개의 시를 일정한 줄거리로 연결시켜서 진행한 작품이다. 서술적인 내용을 한곡의 가곡에 담아 배열하면서 생각할 수 있는 감상의 즐거움을 제공한다. 두 번째 연가곡 <겨울나그네(Winterreise), 1827>도 뮐러의 시에 의한 작품으로 고독한 한 인간이 겨울 여행을 통하여 인생을 돌이켜 보는 서정적인 내용으로 전부 24곡으로 구성되어 있다.²²⁾

21) 작곡가별 명곡해설 라이브러리 슈베르트, 음악지우사 편, 음악세계 옮김, 2002 p.317

22) 홍세원, 낭만파 음악, 연세대학교 출판부 p.115

2) 슈베르트의 변주곡

슈베르트의 변주곡은 자신의 가곡을 사용하여 기악곡으로 작곡하였다. 초기 작품 중에서 가장 유명한 것은 <피아노 5중주 A장조(1819)>이며, 전체는 모두 5개의 악장으로 구성되어 있고, 가곡<송어>의 선율을 변주곡 악장으로 만들어 스케르초 악장과 마지막 악장 사이에 삽입하였기 때문에 “송어5중주”로 불린다. 현악 4중주 d단조 ‘죽음과 소녀’(D. 810)는 전체 4악장으로 구성되어 있고, 죽음에 저항하는 소녀와 부드러운 말로 죽음을 유혹하는 죽음의 신과의 대화를 다룬 가곡 <죽음과 소녀>에 의한 변주곡이다. 이 곡은 슈베르트가 즐겨 사용한 탁틸리듬(♩ ♪)에 의해 선율적인 움직임이 적고 화성진행이 중심이 된다. 플루트와 피아노를 위한 ‘시든 꽃’ 변주곡(D. 802)의 주제는 가곡집 중에서 가장 알려진 곡 가운데 하나인 연가곡<아름다운 물레방앗간의 아가씨> 중 제18번곡 <시들어 버린 꽃 Trockne Blumen>을 배경으로 작곡하였다. 이 곡들의 주제는 완전하고 화성적으로 완결된 선율로서 보통 2중악절이나 2부분 형식이며, 변주들은 거의 완벽하게 이 형식과 화성 형태를 따른다. 또한 주제와 변주의 관계는 대개 매우 분명하며, 장식변주곡²³⁾의 예로 볼 수 있다.²⁴⁾ 가곡의 영향을 받아 선율 중심의 진행이 나타나는 것이 특징적이다.

23) 장식변주곡 : 주제의 화성적 기초를 지키면서 선율선율 음형, 패시지 및 아라베스크 풍으로 주제를 기발하게 장식적 연주하는 것. 음악형식론, 현대악보출판사 p.118

24) 존 디 화이트(이건용 역), 음악분석, 세광음악출판사 p. 75

2. 작품 배경

1) 연가곡 “아름다운 물방앗간 아가씨”의 작품 배경

1823년에 작곡된 연가곡집 “아름다운 물방앗간의 아가씨”는 슈베르트가 친구 란트하르트링거(Randhartinger, 1802~1898)의 집을 방문하였다가 친구를 기다리는 동안 그곳에서 우연히 발견한 빌헬름 뮐러(Wilhelm Müller, 1794~1827)의 시집 “발트호른 연주자의 유고에 의한 시집”〈Gedichte aus dem hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten〉을 읽고 흥미를 느껴 친구도 기다리지 않고 그 책을 가지고 나가 그 시집에서 받은 영감을 바탕으로 작곡하게 되었다. 그해 5월에 쓰기 시작한 이 연가곡은 오페라 피에라브라스(Fierabras D. 796)를 완성시키느라 잠시 미뤄두었다가 병원에 입원해 있는 동안 다시 쓰기 시작해서 10월에 가서야 끝을 맺었다. 이 곡은 프롤로그와 에필로그를 생략하고 제6번, 제16번, 제20번을 제외한 20개의 시를 일정한 줄거리로 연결시켜서 음악으로 표현한 작품이다. 이 곡의 줄거리는 물방앗간의 아가씨와 고용인인 젊은이와의 사랑을 주제로 한 것으로, 중세부터 유럽은 전문직업인이 되기 위해서 직업훈련을 쌓아야 했다. 한 젊은이는 직업 훈련을 쌓기 위하여 필요한 수업여행을 떠나던 중 어느 시냇가에 있는 물방앗간에 취직하여 일하면서 한 아가씨를 사랑하게 되었으나 결국 사랑을 이루지 못하고 젊은이는 냇물에 몸을 던져 영원한 안식을 찾는 슬픈 이야기가 그 내용이다. 젊은이의 사랑의 기쁨과 슬픔 등을 아름다운 선율로 섬세하게 묘사하였다.

이 연가곡을 잘 연결해주는 것은 때로 밝고 경쾌하다가도 결국에는 어둡고 우울하게 흘러가는 냇물이다. 이는 마치 “물레 잣는 그레첸”(Gretchen am Spinnrade D. 118)의 물레바퀴처럼 연속배경으로 작용한다.

슈베르트는 이 연가곡을 작곡하면서 초기에 쓴 간단한 가곡들 중 몇 곡을

수정했다. 그 중 1816년에 쓴 “시냇가의 다프네” (Daphne Am Bach D. 411)가 이 연가곡집의 두 번째곡 어디로(Wohin?)로 개작되어 실렸다. 이 곡의 자필 악보는 분실되었으며 초연은 1856년 5월 빈에서 이루어졌다.²⁵⁾

2) ‘시든 꽃’ 주제에 의한 변주곡 작품 배경

이 변주곡은 1824년 1월에 연가곡집 중의 하나인 “아름다운 물방앗간 아가씨” 중에서 18번째 곡인 ‘시든 꽃’을 주제로 플루트와 피아노를 위해 작곡되었다. 목관악기를 위한 소편성 작품이 드문 슈베르트에게 플루트를 위한 작품은 이례적인 것이었다. 1865년에 슈베르트의 전기를 쓴 크라이슬러가 전하는 바에 의하면 이 곡은 당시 빈 음악원의 명예교수였던 플루티스트 보그너 (Ferdinand Bogner)를 위해서 작곡한 것이었다.

자필악보는 1824년 1월 “피아노와 플루트를 위한 변주곡”이라고 표지에 서술된 것이 빈 시립도서관에 정리번호 ‘MH 2035/C’로 소장되어 있다. 이 자필악보의 제5변주는 플루트 파트가 전곡에 걸쳐 삭제되고 새롭게 다음 페이지의 플루트 파트만 쓰여 있다. 참고로 처음에 작곡되었던 제5변주의 플루트 파트는 국제 슈베르트 협회에 의해서 출판되고 있는 신 전집에 있어서 처음으로 알려졌다. (Schubert neue Ausgabe, Serie VI, Band 8, Anhang Nr.2) 또한 새롭게 만들어진 제 5변주의 플루트 파트만의 사본이 비테체크=슈파운콜렉션 제 59권에 포함되어 있으며 이 콜렉션은 빈의 악우협회에 소장되어 있다.

초판은 1850년 4월에 빈의 A. 디아벨리 출판사로부터 「피아노와 플루트를 위한 서주와 자신의 주제에 의한 변주곡」이라고 프랑스어로 타이틀이 붙어 있고 작품160으로 간행되었다.²⁶⁾

25) 최신 명곡 해설 전집, 세광출판사 편, 1983.

26) 작곡가별 명곡해설 라이브러리 슈베르트, 음악지우사 편, 음악세계 옮김, 2002 p.160-162

3. 가곡 ‘시든 꽃’ 과 ‘시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡’ 분석

낭만주의 작곡가들은 가곡을 하나의 제목으로 모아놓은 연가곡(Song cycle)을 많이 작곡하였다. 슈베르트는 자신의 연가곡 “아름다운 물방앗간 아가씨” 중 18번째 곡인 ‘시든 꽃’을 플루트 곡 ‘시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡’으로 다시 작곡하였는데, 전체 구성을 살펴보면 다음 <표1>과 같다.

<표1>

구분	형식	박자	빠르기	구성	곡의 특징
가곡 ‘시든 꽃’	2부분 형식	2/4박자	Ziemlich lebendig	e-E-e	통절가곡
서주	2부분 형식	4/4박자	Andante	e-E-e	
주제	2부분 형식	2/4박자	Andantino	e-E	선율변주곡
변주 I		2/4박자		e-E	
변주 II		2/4박자		e-G-e E	장식적 선율변주곡
변주 III		2/4박자		E	조성변주곡
변주 IV		2/4박자		e-G-e E	대위법적 변주곡
변주 V		2/4박자		e-b-e E	화성적·성격적 변주곡
변주 VI		2부분 형식		3/8박자	E-c [#] E e-E
변주 VII	2부분 형식	4/4박자	Allegro	E-B B A-E-E	자유 변주곡

1) 가곡 '시든 꽃'

가곡 '시든 꽃'은 시들어버린 꽃을 통해 젊은이의 실연의 아픈 마음을 상징적으로 나타낸다. 구성은 가사의 절수가 구분되어 있지 않은 통절가곡²⁷⁾형식으로 e단조로 시작하고 2/4박자의 A-A'-B-후주로 이루어진 2부분 형식이다. 구성을 정리하면 <표2>와 같다.

<표2>

구분	형식	마디수	구성
	A	1-15	e
	A'	16-29	e
	B	30-52	E
	후주	53-57	e

피아노 전주 두 마디가 8분음표로 먼저 시작하고, e단조의 쓸쓸하고 애절한 사랑의 감정 선율로 시작한다. 시의 행이 바뀌면서 분위기를 변화시키는 장·단조 전조는 두 마디의 작은 단위의 리듬으로 나타난다.

27) 통절가곡 : 어느 부분의 반복 없이 음악이 가사에 따라 매 절마다 바뀌면서 처음부터 끝까지 새로운 소재로 작곡하는 것. 서양음악사, 민은기 p.403

<악보1> 가곡 '시든 꽃' 마디1-8

Trockne Blumen.

1 *Ziemlich langsam.*

Ihr Blüm-lein al-le, die sie mir gab, auch
soll man le-gen mit mir ins Grab. Wie seht ihr al-le mich an so weh, als

e: i

마디14는 노래의 묻는 가사(어찌하여 그리도 젖어있는가?)를 상행 선율을 사용하여 피아노가 모방하였고, 마디 29는 대답하는 가사(죽는 사랑을 다시 피우진 못하네)를 하행선율로 표현하였다.

<악보2> 가곡 '시든 꽃' 마디13-17와 마디25-29 비교

13

Blüm-lein al-le, wo- von so naß? 상행선율을 모방 Ach, Trä-nen ma-chen nicht
mei-nem Grab, die Blüm-lein al-le, die sie mir gab. 하행선율을 모방

e: v i iv^o₆ V iv^o₆ V

마디30에서는 침통하고 쓸쓸한 표정에서 죽음 후인 내년 봄에 작고 허무한 희망을 이어가는 데에서 V-I의 반복으로 희망과 기대의 감정을 나타내고, E장조로 전조되어 밝은 선율로 진행된다. 8분음표와 8분쉼표로 고정된 느낌을 주었던 피아노 전주와 달리 붓점리듬과 16분음표를 사용하여 움직임이 있는 반주리듬을 사용하였다. 마디33의 가사 “그는 진실했었지!라고 생각한다면”에서는 c#단조로 비통한 심정을 표현했다.

<악보3> 가곡 ‘시든 꽃’ 마디30-36

마디54에서는 장중함과 비애를 표현하며 V-i를 반복하다 장송 행진곡 같이 다시 e단조로 끝난다.

<악보4> 가곡 ‘시든 꽃’ 마디53-57

가곡 '시든 꽃'의 전체 가사는 다음과 같다.

그녀가 내게 준 모든 꽃들이여
나와 같이 무덤 속에 들어가자
너희들은 어쩌면 그리도 슬프게 나를 바라보느냐
마치 나의 운명을 알기나 하듯?
몹시 시들고 창백한 꽃들이여
어찌하여 그리도 젖어있는가?
아, 눈물이 5월의 푸르름을 되돌리지 못하고
죽는 사랑을 다시 피우진 못 하네
봄은 올 것이고
겨울은 갈 것
그러면 잔디 위에 꽃들이 피어나겠지
그러나 꽃들은 내 무덤 속에 누워 있겠지
그녀가 내게 준 모든 꽃들은
그녀가 내 무덤 지나면서
그는 진실했었지! 라고 생각한다면
그 땀 꽃들이여 모두 나가 피어라
오월이 왔고
겨울은 지나간 것이다

2) ‘시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡’ 작품분석

① 서주(Introduction)

서주는 Andante 빠르기에 4/4박자로 37마디이고, 코다(coda)를 포함한 2부분 형식이다. 구성을 정리하면 <표3>와 같다.

<표3>

형식	마디수	구성
A	1-12	e / E
B	12-24	E / e
coda	24-37	e

e단조의 으뜸화음이 *pp*로 슈베르트가 즐겨 사용한 리듬(♩ ♪♪ ♪♪)에 의해서 피아노에 의한 도입구가 2마디 시작되면 플루트가 2분음표로 조용하게 연주되기 시작한다. 마디1-2에서 i의 확대가 나타나고, 피아노 성부의 주제(Subject) 선율을 마디3-4에서 플루트가 반복한다. 마디4에서 V로 반중지하고, 마디5에서 E장조로 전조한다. 마디5의 피아노 왼손 베이스 성부와 플루트 성부가 같은 리듬으로 반진행하고, 마디8의 첫 번째 박자에서 E장조의 I로 불완전 정격중지 한다. 피아노 오른손 성부에서 16분음표의 같은 리듬을 옥타브로 반복하고, 세 번째 박자에서는 다시 e단조 I로 전조한다. 자연스러운 흐름을 보이면서도 곡의 시작부분부터 대담한 조바꿈을 이루는 슈베르트의 특징이 나타난다.²⁸⁾

28) 작곡가별 명곡해설 라이브러리 슈베르트, 음악지우사 편, 음악세계 옮김, 2002 p.162

<악보5> 서주 마디1-8

Andante

주제 (Subject)

pp

e: i iv¹ ii^{*1} i V 반중지(HC)

I의 확대

5

cresc.

5

cresc.

E: I IV I IV I V I e: iv^{*}

불완전정격중지(IAC)

마디12-13의 피아노 오른손 성부와, 마디14-15의 플루트 성부는 마디1의 주제선율을 완전5도로 모방한다. 마디12-13의 플루트 선율에서 제2주제가 제시되며 마디14-15의 피아노 오른손 성부가 완전5도 하행하여 반복한다. 마디18에서는 g단조의 가온음 관계 전조를 하여 E^b 장조로 전조한다.

<악보6> 서주 마디12-18

코다 부분인 마디24-25의 피아노 오른손 성부와 마디26-27의 피아노 왼손 성부에서 제2주제 선율이 재현되고, 마디26-27의 플루트가 제2주제 선율을 변형한다. 마디24-25의 피아노 왼손 성부는 주제(마디1-2)를 재현하고 이것을 마디26-27에서 피아노 오른손 성부가 옥타브 위로 주제를 재현한다.

<악보7> 서주 마디24-27

마디28에서는 플루트의 선율이 변형되어 나타나고, 피아노 오른손 성부의 선율을 마디30에서 플루트의 선율로 재현한다. 플루트의 악구를 피아노가 모방하여 나가는 부분이 많아지며 마무리 한다.

<악보8> 서주 마디28-37

② 주제(THEMA)

주제부는 낭만주의 시대의 특징인 아름다운 선율을 표현한 곡으로, 원곡의 성악 선율을 가장 유사하게 사용하고 있다. 2/4박자의 Andantino 빠르기로 32마디이고, 4마디 단위의 악구로 이루어져있다. 구성을 정리하면 <표4>와 같다.

<표4>

형식	마디수	조성
A	1-16/17-24	e
B	25-28/29-32	E

가곡 '시든 꽃'의 주제 8마디를 피아노 전주로 먼저 시작하며, 피아노 전주(마디1-8)의 오른손 선율과 플루트의 마디9-16이 동일하다. 플루트의 악구1(마디9-16)과 악구2(마디13-16)는 동일한 화성과 선율로 이루어진 반복된 악구이며, 화성은 으뜸조성인 e단조로 시작하고 악구의 끝은 관계 장조인 G장조로 정격종지 한다. 이 부분은 e단조와 G장조의 조성이 두 마디 단위로 번갈아 나타나며, 마디3과 마디7의 두 번째 박에서 G장조의 iv도 변성화음이 나타난다.

플루트 주제 선율은 마디9 리듬의 상행하는 도약 선율인 모티브 a와 마디10의 리듬인 하행→상행하는 모티브 b의 리듬 형태로 나타난다. 마디9의 완전4도 도약은 마디11에서 단3도 도약으로 축소되어 음정의 변화를 주고 있고, 마디10의 하행→상행하는 선율은 마디12에서 상행→하행하는 선율의 반진행으로 나타난다. 마디14에서는 즉흥적인 장식 음형으로 리듬이 분할되어 변형된 선율로 나타난다.

<악보9> 주제 마디1-16

THEMA Trockne Blumen
Andantino

주제
pp
e: (G) I: 변성화음 V⁷ I

5

변성화음

악구 1 a 하행 → 상행
모티브 a 모티브 b
pp 상행하는 도악 선율 단 3도

9

변성화음

악구 2 a'
변형
G장조의 정격중지

13

마디17-20은 ♪♪♪ 리듬이 주로 사용된 새로운 악구 b로 피아노가 먼저 제시된다. 마디21-24의 선율은 플루트가 한 옥타브 위에서 동일한 화성 진행으로 반복하고, 악구b'의 붓점 리듬을 사용하여 피아노가 반주를 한다.

마디17의 선율은 모티브a(마디9)의 상행하는 4도 도약을 반진행하여 하행하는 4도 전위형태로 사용되고 리듬은 축소되었다. 마디20과 마디24에서는 It.6th에서 V로 해결된 반중지를 사용하여 화성적 긴장감을 더한다.

<악보10> 주제 마디17-24

악구5와 악구6은 피아노 부분의 윗성부와 아랫성부가 교차되어 나타나는 대위법적 리듬 진행이 특징적으로 나타나며, ♪♪♪ 리듬을 사용하여 이전 단락보다 복잡해지고 있다. 마디25부터는 같은 으뜸음조인 E장조로 바뀌고 종지적 $I_4^6 - V$ 의 확장으로 종지를 강조하며 마무리 한다.

<악보11> 주제 마디25-32

③ 변주 I

변주 I은 2/4박자의 24마디로 선율변주의 성격을 띄고 있다. 주제의 화성적인 틀은 그대로 유지되고, 플루트 선율과 피아노 반주의 변화가 나타난다. 구성을 정리하면 <표5>와 같다.

<표5>

형식	마디수	구성
A	1-8/9-16	e
B	17-20/21-24	E

16분음표의 피아노에 의해 가볍게 나타나고, 플루트 선율은 32분음표의 빠른 리듬으로 제시되며, 악구1은 상행하고 악구2는 하행하며 반진행한다.

<악보12> 변주 I 마디1-8

마디13의 플루트 선율을 마디15에서 반복하고 $V^7 - i - It.6 - V^7$ 의 진행으로 e단조의 같은 으뜸음조인 E장조로 전조한다.

<악보13> 변주 I 마디13-16

한마디 단위의 선율진행으로 마디17은 마디18에서, 마디19는 마디20에서 동일하게 나타난다. 피아노 부분에서도 빠른 리듬의 분산화음으로 윗성부와 아랫성부가 두 마디씩 반복한다.

<악보14> 변주 I 마디17-20

마디21에서는 셋잇단음표로 더 빨라진 플루트 선율이 하행하고 피아노 선율은 상행하면서 모방 대화형식 사용한다. 원곡인 성악 선율에서 나타나는 좁은 음역의 선율들을 플루트의 특징에 맞게 좀 더 폭 넓게 표현하고 있고, 셋잇단음표와 32분음표의 혼합사용으로 리듬이 복잡해지고 곡의 긴장감을 더한다.

<악보15> 변주 I 마디21-22

④ 변주 II

변주 II는 주제와 동일한 2/4박자의 23마디의 구성으로 장식적 선율변주이다. 구성을 정리하면 <표6>와 같다.

<표6>

형식	마디수	구성
A	1-8/9-16	e - G - e
B	17-20/21-23	E

전반적으로 피아노가 중심적 역할을 하고, 피아노 오른손 부분에서 테마의 모티브 a의 리듬 ♪♪♪♪ 에서 ♪♪♪♪ 으로 리듬의 변화를 주어 옥타브 중복과 수직화음의 *f*로 강하게 표현된다. 피아노 성부의 왼손은 32분음표의 빠른 리듬으로 화려하게 나타난다. 선행된 피아노의 변주주제를 플루트가 마치 대화하듯 전개한다. 마디1의 피아노 선을 모티브 a를 플루트가 그대로 모방하고 있으며, 마디3의 피아노 선을 모티브 a는 마디4에서 플루트 선율의 반진행 리듬 모방으로 나타난다. 화성적으로는 주제와 거의 동일하며 부분적으로 장식적인 화음들을 첨가하였다.

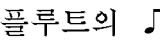
<악보16> 변주 II 마디1-8

마디9-10의 피아노 오른손 성부의 주제부 선율(마디17-18)이 마디10에서 하행반음계 선율로 변형되어 나타난다. 마디11-12에서는 플루트가 피아노 오른손 성부 (마디9-10)선율을 마디12에서 상행 선율로 모방한다. 마디13에서는 피아노 선율의 모티브가 끝나기 전에 플루트 선율이 근접 모방을 하고 있으며, 반대로 마디15에서 플루트 선율의 모티브를 피아노 선율이 근접 모방(stretto)²⁹⁾을 한다.

<악보17> 변주 II 마디9-16

The musical score consists of three systems. The first system (measures 9-11) shows the piano accompaniment with a descending chromatic scale in the right hand and a rhythmic pattern in the left hand. The flute part enters in measure 10 with a melodic line. The second system (measures 12-14) continues the piano accompaniment and the flute's melodic line. The third system (measures 15-16) shows the piano accompaniment and the flute's melodic line. Annotations include '선율의 변형' (Melody transformation), '하행 반음계' (Descending chromatic scale), '모방' (Mimesis), '상행' (Ascending), '근접모방' (Stretto), and '근접모방' (Stretto). Chord symbols are provided below the piano part.

29) stretto : 좁은, 긴박한이란 이탈리아어, 주제(또는 응답)가 완결하기 전에 그 응답(또는 주제)을 도입하는 것. <음악용어사전, 세광음악출판사 p.724>

마디17의 피아노 오른손 성부 리듬과 플루트의 의 리듬이 나타나는데, 플루트가 트릴 음형에 의한 꾸밈이 많아지면서 조금씩 화려함을 더하는 대화형식으로 나타난다. 피아노 왼손 성부는 32분음표가 연속적으로 나타나는데 두 마디 단위의 옥타브 스케일 진행으로 *pp*로 시작하고 음형이 상행하면서 점점 크레센도의 효과가 나타난다.

<악보18> 변주 II 마디17-23

17

17

pp

E : V $I_4^{\#}$ V $I_4^{\#}$ V/vi vi

옥타브 스케일

20

20

V/vi vi vii/V $I_4^{\#}$ vii/V $I_4^{\#}$

23

23

1. 2.

V⁺ I

⑤ 변주 III

변주 III은 2/4박자의 24마디로 주제부와 달리 선법의 변화를 주어 E장조로 시작하는 단일 조성의 변주곡이다. 구성을 정리하면 <표7>와 같다.

<표7>

형식	마디수	조성
A	1-8/9-16	E
B	17-24	

피아노 부분은 여섯잇단음표 음형의 아르페지오 반주형태를 사용하고, 플루트는 여유있고 부드러운 선율선의 사용으로 앞의 변주들에 비해 리듬의 빠르기가 다소 느려진다. 마디1-2의 플루트 선율을 마디5-6에 피아노 오른손 성부에서 동일하게 나타난다. 마디3-4는 E장조의 가온음 관계 조성(g#단조)이동이 나타나고 마디7-8은 딸림음조(B장조) 조성이동으로 변화를 준다. 마디7-8의 플루트가 피아노 오른손 성부의 3도 위에서 이중주와 같은 형태로 나타난다.

<악보19> 변주 III 마디1-8

마디9-10의 피아노 오른손 성부는 주제부의 선율과 유사하며, 이를 마디 10-12에서 플루트가 모방한다. 피아노 왼손 베이스 성부는 낭만주의 시대의 조성음악 작곡가들이 흔히 사용하던 부딸림7화음을 사용하여 반음계적 화성으로 상행 순차진행 하고, 피아노 오른손 성부 선율을 마디13-14에서 플루트가 장식된 선율로 모방한다.

<악보20> 변주 III 마디8-15

마디17-20은 피아노가 선행하며 여섯잇단음표의 펼침화음을 왼손 성부로 옮기고 오른손 성부에서는 변주의 주제가 나타난다. 오른손 성부의 선율을 플루트가 모방하고, 마디21은 플루트 선율을 피아노 오른손 성부가 모방한다.

<악보21> 변주 III 마디17-24

⑥ 변주 IV

일정한 선율을 반복·재현할 때 그 대위선율을 변화시키는 것을 대위법적 변주라고 하는데, 변주Ⅳ는 대위법적 변주곡으로 강약의 대비가 두드러지게 나타난다. 2/4박자의 24마디로 구성되어 있고 2부분 형식이고, 주제부와 같은 e단조로 시작한다. 구성을 정리하면 <표8>와 같다.

<표8>

형식	마디수	구성
A	1-16	e - G - e
B	17-24	E

피아노 오른손 성부는 폭 넓은 아르페지오 사용으로 움직임이 빨라지며 곡의 긴장감을 더한다. 왼손 성부는 주제부의 선율을 강하게 드러낸다. 마디1-2의 피아노 왼손 주제 선율이 마디3-4 플루트 선율과 교차되고, 마디3에서는 플루트의 주제선율을 드러내기 위해 피아노의 셈여림을 *f*에서 *p*로 변화를 주었다. 마디2는 같은 으뜸음을 갖는 장조와 단조가 혼용되는 차용 화음의 사용으로 다채로운 화성변화가 나타나고, 마디3-4는 가온음 관계인 G장조로 조성이동이 나타난다. 이는 고전주의에서 확장된 화성변화로 낭만주의 음악에서 많이 사용된다.

<악보22> 변주 IV 마디1-4

마디5-6은 첫 두 마디(마디1-2)와 유사하고, 마디7-8에서는 g#단조의 반음계적 가온음 관계가 나타난다. 이는 낭만주의 시대에서 많이 볼 수 있는 조성관계이다.

<악보23> 변주 IV 마디5-8

마디9-10의 플루트는 상행하는 스케일로 반주를 하고 피아노가 선율을 노래한다. 마디10과 마디12의 두 번째 박에서 플루트가 멈추었을 때 피아노 왼손 성부의 빠른 움직임이 리듬 보완적인 역할을 한다.

<악보 24> 변주 IV 마디9-12

마디13-14는 앞 악구와 선율 교차로 플루트가 주선율을 연주하고 피아노가 상행하는 스케일로 반주를 한다.

<악보25> 변주 IV 마디13-16

The musical score consists of two systems. The first system (measures 13-14) shows the flute playing a melodic line while the piano accompaniment features an ascending scale. The second system (measures 15-16) continues the piano accompaniment with a more complex rhythmic pattern. Annotations include '선율 교차' (Melody crossover) pointing to the flute's entry in measure 13, '상행' (Ascending) indicating the piano's scale, and '리듬 보완' (Rhythm completion) highlighting a specific bass line pattern in measure 16. Fingerings 6 and 3 are marked for the piano part in measure 15.

마디17-18의 피아노 왼손은 주제부의 8분음표 화성적 리듬에서 선율적 리듬으로 변형된다. 피아노 왼손 부분을 강한 옥타브 음형의 *f*로 강조하고 플루트가 *p*로 모방하여 셈여림의 변화를 준다.

<악보26> 변주 IV 마디17-20

⑦ 변주 V

변주V는 앞과 동일한 2/4박자의 24마디로 구성되어 있고, 플루트의 많은 기교를 요구하는 변주로 장식적인 변주곡이다. 구성을 정리하면 <표9>와 같다.

<표9>

형식	마디수	구성
A	1-16	e - b - e
B	17-24	E

e단조로 시작하고 피아노는 주제부와 유사하게 다시 단순해지고 두터운 화음을 반복하면서 화성적이고 성격적인 변주를 전개한다. 플루트는 여섯잇단음표와 64분음표의 연속진행으로 가장 화려하고 기교적인 변주를 한다.

피아노 오른손 성부는 주제를 제시하고 왼손 베이스 성부는 옥타브 하행 순차진행을 한다. 첫째 악구(마디1-4)는 *f*, 둘째 악구(마디5-8)는 *p*로 셈여림의 대비가 나타난다.

<악보27> 변주 V 마디1-8

The musical score consists of four systems of staves. Each system includes a single treble clef staff (flute) and a grand staff (piano).
 - System 1 (Measures 1-4): The piano right hand plays chords, while the left hand plays an octave descending scale. The flute part features sixteenth-note runs. Dynamics are marked *f*.
 - System 2 (Measures 5-8): The piano right hand continues with chords, and the left hand continues the scale. The flute part has more complex sixteenth-note patterns. Dynamics are marked *p*.
 - System 3 (Measures 9-12): Similar piano accompaniment, with the flute part continuing its melodic lines.
 - System 4 (Measures 13-16): The piano accompaniment concludes, and the flute part ends with a final melodic phrase.
 Annotations include '셈여림의 변화' (Change of articulation) and '이행 순차 진행' (Transition sequential progression).

마디9는 한 박자 단위로 리듬을 모방하며 64분음표와 32분음표의 분할로 곡의 분위기가 더욱 화려하게 나타난다. 피아노 왼손 성부는 ♪♪ 리듬으로 하행하고, 마디9-12는 f , 마디13-16은 p 로 4마디 단위의 셈여림 대비가 앞 악구와 동일하게 사용된다.

<악보28> 변주 V 마디9-16

The musical score for Variation V, measures 9-16, is presented in a standard piano format. It consists of four systems of music, each with a right-hand treble clef staff and a left-hand bass clef staff. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The score is marked with a forte (f) dynamic for measures 9-12 and a piano (p) dynamic for measures 13-16. A box labeled '리듬의 분할' (Rhythmic Division) highlights the first four measures. The left hand part features a consistent eighth-note bass line in the first system, which transitions to a more complex rhythmic pattern in the second system. The right hand part is characterized by intricate sixteenth-note passages in the first system and sixteenth-note chords in the second system.

마디17은 18마디에서, 마디19는 마디20에서 반복되어 나타나고, 한 마디 단위의 *f*-*p*의 대비로 곡의 긴장감을 더한다.

<악보29> 변주 V 마디17-20

마디23에서는 플루트가 64분음표 리듬선율로 상행진행하고, 피아노 성부는 16분음표의 리듬으로 상행→하행한다.

<악보30> 변주 V 마디23

⑧ 변주 VI

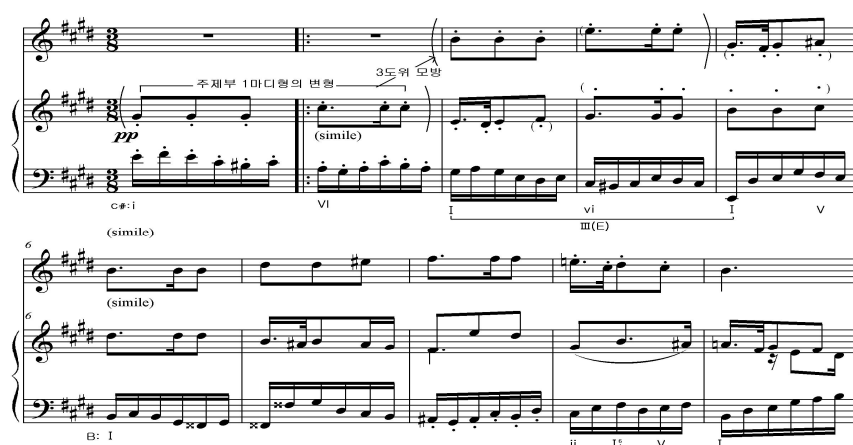
변주VI은 주제부와 달리 3/8박자의 86마디이다. 변주V와는 대조적으로 규칙적인 단순한 리듬을 사용하였다. 구성을 정리하면 <표10>와 같다.

<표10>

형식	마디수	조성
A	1-21/22-37	E / c#
B	38-53	E
coda	54-73/74-86	e / E

으뜸 조성인 마장조의 반음계적 버금가온음관계인 c#단조로 시작한다. 마디1-2는 2/4박자 주제부(마디1)의 리듬을 3/8박자에 맞게 리듬이 변형되고, 마디3-4에서 플루트가 3도위로 모방한다. 피아노 왼손 성부는 VAR. V와 대조적으로 *f*의 화성적 반주형태에서 16분음표의 스타카토 리듬인 *pp*로 나타난다.

<악보31> 변주 VI 마디1-10

마디11에서는 플루트가 먼저 시작하고 3도위의 동일한 리듬으로 피아노 오른손 성부가 두 마디 단위로 모방한다.

<악보32> 변주 VI 마디11-18

2/4박자의 주제부 ♪♪ 리듬을 3/8박자의 ♪♪♪ 리듬으로 변형하여 나타나고, 마디22는 피아노 오른손 성부가 선율을 제시하고 마디24의 플루트가 응답하듯 나타난다.

<악보33> 변주 VI 마디22-29

마디38은 피아노 오른손 성부에서 당김음 리듬(♩♩♩)의 사용으로 낭만시대의 특징이 나타나고 마디39에서 플루트가 4도위로 모방한다. 마디38-39의 피아노 왼손 성부에서는 16분음표의 같은 음형이 두마디 단위로 반복되면서 나타난다.

<악보34> 변주 VI 마디38-53

38

38

pp

음향반복

43

(cresc.)

43

cresc.

48

음향반복

f

f

종지(PAC)

마디54부터는 피아노 성부가 *ff*의 옥타브로 진행하며, 다채로운 조바꿈과 조성적 이탈을 사용하여 화려한 극적 긴장감이 나타난다. 마디54-61은 e단조에서 C장조로 전조하고, 마디62-67은 f단조에서 A^b장조, 마디68-73은 c[#]에서 E장조로 전조하여 명확한 종지를 피하기 위한 여러 조성을 사용한다. 마디67에서는 낭만주의 작곡가들이 주로 사용하였던 다채로운 화성의 표현인 이명동음 전조로 악구를 연결한다.

<악보35> 변주 VI 마디54-73

54

54 *ff*

e: V i C: V I

58 *p*

58 IV I V⁷ ii V⁷ f: V i

64

64 ii^o₃ i^o V⁷ A^b: |vi IV I⁷ V⁷ I (이명동음전조) c#: V

69

69 i ii^o₃ i^o V⁷ E: |vi IV I⁷ V⁷ I

마디75-77는 e단조의 느낌을 주는 차용화음을 사용하고, 마디79에서 E장조의 V의 확장으로 반종지 한다.

<악보36> 변주 VI 마디74-81

⑨ 변주 VII

변주 VII은 4/4박자의 86마디로 화성적 진행이 강한 변주곡이다. 행진곡 형태의 E장조로 플루트와 피아노가 옥타브의 같은 음으로 주제를 시작한다. 구성을 정리하면 <표11>와 같다.

<표11>

형식	마디수	구성
A	1-16/17-24	E / B
B	25-32	B
coda	33-50/51-66/67-86	A / E / E

플루트의 기교를 요구하는 마지막 곡으로, 마디1-8과 마디9-16의 화성은 동일한 반복된 악구를 사용하고 있으며 *p*와 *f*의 대비를 준다.

<악보37> 변주 VII 마디1-16

Allegro

목타브

p

f

p

p

5

9

13

13

iv' i' i ii' V' i

E I IV I' I vi iii V(B) V' V

붓점음표와 셋잇단음표 중심의 즉흥적 변주로, 마디17의 첫째 악구는 g# 단조, 둘째 악구는 B장조로 반종지 한다.

<악보38> 변주 VII 마디17-24

The musical score consists of two systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is G# minor (three sharps). The first system (measures 17-20) starts with a piano introduction in measure 17, marked with a forte (*f*) dynamic and a triplet. The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes. The second system (measures 21-24) begins with a melody in measure 21, marked with a forte (*f*) dynamic and an accent. The piano accompaniment continues with a similar rhythmic pattern. Chord symbols are indicated below the piano part: G# minor (g#: V), i, B major (B: V'), I, V', i, - 6, V in the first system; and V, i, V' (with a III(B) symbol below), I, V', i, B: V/V, V in the second system.

코다는 주제의 회상으로 으뜸조 I의 확장으로 화려하고 빠른 음형 스케일 (Scale)이나 아르페지오(Arpeggio)등이 빈번히 나타난다. 으뜸조로 복귀하기 위한 여러 조성으로 전조를 하며 긴장감을 유발하기 위해 종지를 회피하는 악구 중첩이 나타난다. 마디33-37은 낭만주의 시대에서 나타나는 12음의 반음계를 활용하여 피아노 왼손 성부가 비기능적인 반음계 화음으로 순차 하행하고, 플루트는 상행하는 셋잇단음표의 아르페지오로 나타난다.

<악보39> 변주 VII 마디33-36

마디72부터는 플루트와 피아노의 오른손 선율이 으뜸음인 E음을 반복음과 스케일로 강조한다. 마디73-75의 피아노 왼손 성부에서는 으뜸음 E에서 딸림음 B로 반음계 하행한다. 마디77-86에서는 완전정격종지를 반복하며 곡이 끝난다.

<악보40> 변주 VII 마디72-79

IV. 요약 및 결론

낭만주의 시대의 작곡가들은 고전주의 음악을 배경으로 규칙적인 형식을 보다 자유스럽고 감정이 풍부한 주관적인 표현으로 화성, 리듬, 장단조의 변화를 추구하였다. 19세기 초 낭만시대를 대표하는 작곡가 슈베르트(Franz Peter Schubert, 1797 - 1828)는 600여 곡의 예술가곡을 작곡하여 “가곡의 왕”이라고 불린다. 그는 1823년 작곡된 연가곡집 ‘아름다운 물방앗간 아가씨’ 중 18번 ‘시든 꽃(Trockne Blumen)’을 주제로 하여 <시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡 D.802>을 작곡하였다. ‘시든 꽃’과 ‘시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡 D.802’는 가곡선율을 플루트의 특성에 맞게 작곡한 변주곡으로서 화성과 형식은 원곡과 거의 동일하다.

가곡 ‘시든 꽃’은 2부분 형식의 2/4박자이며, 통절가곡 형식으로 e단조의 곡이다. ‘시든 꽃 주제에 의한 플루트와 피아노를 위한 변주곡 D.802’는 서주와 테마에 의한 일곱 개의 변주로 구성되어 있다. 조성은 가곡과 같은 e단조로 시작하여 반음계적 전조와 이명동음 전조등을 사용하며, 대위법적 변주를 통해 주제선율을 모방하는 낭만주의 기법을 사용한다. 서주는 4/4박자의 Andante의 빠르기로 코다를 포함한 2부분 형식으로 슈베르트가 즐겨 사용한 리듬 (♩ ♪♪ ♪♪)과 대담한 조바꿈을 사용하는 슈베르트의 작곡 특징이 나타난다.

주제부에서 변주V까지는 2/4박자의 Andantino의 빠르기로 주제부는 가곡 ‘시든 꽃’의 성악 선율을 가장 유사하게 사용하고 있다. 변주I은 주제의 화성적인 틀은 그대로 유지되고, 플루트 선율과 피아노 반주의 변화가 나타나는 선율적 변주곡이다. 변주II는 장식적 선율 변주곡으로 전반적으로 피아노가 중심적 역할을 하고 변주의 주제를 플루트가 대화하듯 모방한다. 변주III은 주제부와 달리 선법의 변화를 주어 E장조로 시작하는 단일 조성의 변주곡으로 피아노는 아르페지오 반주형태의 음형을 사용하고, 플루트는 여유있고 부드러

운 선율선을 사용하는 것이 특징이다. 변주Ⅳ는 강약의 대비가 두드러지게 나타나는 대위법적 변주곡으로 주제부와 같은 e단조의 변주곡이다. 변주Ⅴ는 플루트의 많은 기교를 요구하는 장식적인 변주곡으로, 여섯잇단음표와 64분음표의 연속진행으로 가장 화려하고 기교적인 변주곡이다. 변주Ⅵ은 E장조로 시작하는 3/8박자의 박자변주곡으로 변주Ⅴ와 대조적으로 규칙적이고 단순한 리듬을 사용하였다. 변주Ⅶ은 Allegro 빠르기로 4/4박자 행진곡 형태의 화성적 진행이 강한 자유 변주곡으로, 악구중첩이 나타나는 코다를 포함하고 있다.

이 변주곡은 가사를 중요시하는 성악곡을 기악요소로 활용하여 음악적인 슬러나 반복, 꾸밈음, 슬러, 스타카토, 악상의 차이를 주어 효과를 극대화시켰다. 또한 플루트와 피아노 성부간의 대위법적 진행으로 다양한 변주가 되고, 음역의 확대, 장식음과 반음계적 진행으로 낭만시대의 특징이 나타난다.

참고문헌

1. 일반서적

- A History of Western Music 그라우트 서양음악사 제7판(하), Donald j.GROUT 외 2인,
민은기 외 5인 옮김. 2007
- 서양음악사, 홍세원, 연세대학교 출판부. 2001
- Ulrich Michels, dtv-Atlas zur Musik. 홍정수, 조선우 편저. 「음악은이 2 (세광음악
출판사 1991)」
- 최신 명곡 해설 전집, 세광출판사 편. 1983
- 작곡가별 명곡해설 라이브러리 슈베르트, 음악지우사 편, 음악세계 옮김. 2002
- 서양음악사 19세기 음악, 음악세계, 김용환. 2005
- 세계음악사, 이성삼. 1979
- 음악용어사전, 세광음악출판사. 1986
- 한 권으로 쉽게 읽는 서양음악사, 나카누마 유미 외1인, 하서출판사. 2013
- 두길 서양음악사2, 홍정수 외2인, 나남.1997
- 새 들으며 배우는 서양음악사, 허영한 외 6인, 심설당. 2009
- 서양음악사, 민은기, 음악세계. 2013
- 낭만파 음악의 길라잡이, 김경옥, 강남대 출판사. 1999
- 존 디 화이트(이건용 역), 음악분석, 세광음악출판사. 1984
- 연주자를 위한 조성음악분석 1, 송무경, 예술. 2004
- 연주자를 위한 조성음악분석 2, 송무경, 예술. 2005

2. 논문

- 천재은, <슈베르트의 플루트와 피아노를 위한 “아름다운 물방앗간 아가씨”의 ‘시든 꽃’ 주제에 의한 서주와 변주 D.802에 관한 연구> 석사학위 논문, 단국대학교 대학원, 2003
- 장윤진, <F.Schubert의 Interoduction and Variations on a theme from “Die Schöne Müllerin” D.802의 작품 분석 연구> 석사학위 논문, 연세대학교 대학원, 2000
- 김규향, <F.Schubert의 플루트와 피아노를 위한 서주와 변주곡 작품 분석 연구> 석사학위 논문, 경희대학교 대학원, 2001
- 박지연, <슈베르트의 ‘시든 꽃’을 주제로 한 플루트와 피아노를 위한 “아름다운 물방앗간 아가씨”의 서주와 변주 D.802에 관한 연구> 석사학위 논문, 단국대학교 대학원, 2012
- 박드림, <슈베르트 연가곡 “아름다운 물방앗간 아가씨” 중 ‘시든 꽃’을 주제로 한 플루트와 피아노를 위한 서주와 변주 D.802 관한 연구> 석사학위 논문, 2013
- 위효순, <F.P.Schubert의 “Trockne Blumen” Introduction and Variations for Flute and Piano Op.160에 관한 분석연구> 석사학위 논문, 2006
- 조안래, 슈베르트의 <시든 꽃> 주제에 의한 「플룻과 피아노를 위한 변주곡」 op. 160(D.802)연구 석사학위 논문, 2007

ABSTRACT

Schubert's one of the last songs in the cycle 'Trockne
Blümen' Characteristics of the flute works 'Variations
on a Trockne Blumen theme '

Yu, Tae Young
Instrumental Music Major
Graduate School of
Sungshin University

Schubert(Franz Peter Schubert, 1797 - 1828) was born in Vienna, Austria and a composer, who added his own emotion to classical styles of Haydn, Mozart and Beethoven and expressed the characteristics of romantic music.

This study analyzed and considered Schubert's flute music, <Variations on Trockne Blumen for flute and piano> (D.802) on the theme of No.18 'Trockne Blumen' of his song cycle, "Die Schöne Müllerin" .

This music consists of an introduction, a theme and seven variations and as Schubert's first variations, which describe lyrical poems and express flute's characteristics, various composing techniques were used. 0

verall, this music expresses rich colors by applying romantic lyricism to classical styles and using free forms and structures.

In the theme, slurs, staccatos and ornaments were added to the beautiful and lyrical melodies of No. 18 'Trockne Blumen' of the original song cycle, "Die Schöne Müllerin" to express the characteristics of flute and piano and an imitative technique was used to play a variation on tonality, beat, rhythm and melody.

Each variation is mainly composed of two parts and the introduction, variation VI and variation VII have a two-part form that a coda was added to. Also, the theme and variation I-variation V keep two-four time like the original vocal music and variation VII and variation VI were changed into four-four time and three-eight time respectively. The tonalities are focused on e minor and chromatic modulation and enharmonic modulation were applied.

Schubert composed this music by reinterpreting the characteristics of poems and the atmospheres in classical styles using a flute.

He made a big contribution to the Romantic era in the early 19th century using free forms and structures and various chords and tonalities to express beautiful musical elements as his own colors.

**Schubert's one of the last songs
in the cycle 'Trockne Blumen' Cha
racteristics of the flute works
'Variations on a Trockne Blumen
theme '**

Tae Young Yu

Department of Instrumental Music Major
The Graduate School of Sungshin University

Schubert's one of the last songs in
the cycle 'Trockne Blumen' Characteris-
tics of the flute works 'Variat-
ions on a Trockne Blumen theme'

A Master's Thesis

Submitted to the

Graduate School Sungshin University

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of

Master of Instrumental Music Major

Tae Young Yu

11, 2015

This is to certify that we have examined the
Master's Thesis of
Tae Young Yu
Submitted to Department of Instrumental Music Major

Approved as to style and content :

Thesis Advisor _____

committee Chairman _____

Committee Member _____

Committee Member _____

The Graduate School of Sungshin University