

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](#)

어 은 정 교수지도

석사학위 청구논문

에 이 미 비 치 (Amy Beach)의
가 곡 분석 연구

<Three Browning Songs, Op. 44>를

중심으로

2022

성신여자대학교 대학원

음악학과

안지혜

에이미 비치(Amy Beach)의
가곡 분석 연구
<Three Browning Songs, Op. 44>를
중심으로

어 은 정 교수지도

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2022년 5월

성신여자대학교 대학원
음악학과
안지혜

인 준 서

안지혜의 석사학위 논문을 인준함.

2022년 5월

심사위원장 _____ 오 미 선

심사위원 _____ 공 영 숙

심사위원 _____ 어 은 정

성신여자대학원 대학원

논문 개요

에이미 비치(Amy Marcy Cheney Beach, 1867-1944)는 미국 음악사에 이름을 남긴 실력 있는 음악가이며, 여성 음악가들 중 가장 큰 성공을 얻은 사람이다. 그녀는 작곡 활동을 하며 여러 장르의 작품 중 특히 가곡 작품을 많이 작곡했기 때문에 성악가들에게 잘 알려진 작곡가이다.

본 논문은 에이미 비치의 대표적인 가곡 작품 중 하나인 <세 개의 브라우닝 노래(Three Browning Songs, Op. 44)>에 관한 연구이다. 이 작품을 연구 분석하며 작곡가의 생애와 작품의 특징, 배경 및 작곡 기법을 살펴보았다. 또한, 이 곡에 가사로 사용된 시를 쓴 시인 로버트 브라우닝(Robert Browning, 1812-1889)의 생애와 작품 등을 함께 살펴보았다.

본 연구의 연구주제인 <Three Browning Songs, Op. 44>는 에이미 비치의 작곡 활동 시기 중 중기에 작곡한 작품인데, 여기에는 유럽 후기 낭만주의의 영향을 받은 그녀의 작곡 기법이 잘 드러난다. 잦은 변박과 템포의 변화를 주었고, 반음계적 선율 진행과 불안한 조성을 사용하는 등의 다양한 기법을 통해 가곡에서 가사로 사용된 시를 더욱 극적으로 표현해내려는 의도를 보여준다.

본 논문은 <Three Browning Songs, Op. 44>의 음악과 가사를 분석하며, 에이미 비치가 그녀만의 작곡 기법을 사용하여 로버트 브라우닝의 작품 속 화자의 심경을 어떤 방법을 사용하여 음악적으로 표현하려는지 연구하며, 이러한 목적을 두고 연구한 결과로 성악가가 이 곡들을 효과적으로 연주할 수 있는 방향을 제시하고 있다.

목 차

논문 개요

I. 서론	1
1. 연구 필요성 및 목적	1
2. 연구의 내용 및 방법	2
II. 본론	4
1. 에이미 비치의 생애와 작품	4
1) 에이미 비치의 생애	4
2) 에이미 비치의 작품의 특징	9
2. 시인 로버트 브라우닝의 생애와 작품	18
3. 에이미 비치의 <Three Browning Songs, Op. 44>에 대한 연구	23
1) 제 1곡 “The Year’s at the Spring”	24
(1) 시의 해석	24
(2) 악곡분석	25
(3) 분석을 통한 연주기법	31
2) 제 2곡 “Ah, Love, but a Day!”	35
(1) 시의 해석	35
(2) 악곡분석	37
(3) 분석을 통한 연주기법	45
3) 제 3곡 “I Send My Heart up to Thee!”	51

(1) 시의 해석	51
(2) 악곡분석	52
(3) 분석을 통한 연주기법	61

Ⅲ. 결론	67
-------------	----

참고문헌

ABSTRACT

표 목 차

[표 1] 에이미비치의 초기작품	11
[표 2] 에이미비치의 중기작품	13
[표 3] 에이미비치의 후기작품	16
[표 4] 로버트 브라우닝의 대표작품	21
[표 5] “The Year’s at the Spring”의 악곡분석	25
[표 6] “Ah, Love, but a Day!”의 악곡분석	37
[표 7] “I Send My Heart up to Thee!”의 악곡분석	53

악보 목차

[악보 1] “The Year’s at the Spring”의 1-9마디	27
[악보 2] “The Year’s at the Spring”의 7-19마디	28
[악보 3] “The Year’s at the Spring”의 19-29마디	30
[악보 4] “The Year’s at the Spring”의 1-3마디	31
[악보 5] “The Year’s at the Spring”의 1-4마디	32
[악보 6] “The Year’s at the Spring”의 10-15마디	33
[악보 7] “The Year’s at the Spring”의 19-29마디	34
[악보 8] “Ah, Love, but a Day!”의 1-10마디	39
[악보 9] “Ah, Love, but a Day!”의 10-21마디	41
[악보 10] “Ah, Love, but a Day!”의 19-21마디	42
[악보 11] “Ah, Love, but a Day!”의 22-24마디	42
[악보 12] “Ah, Love, but a Day!”의 25-33마디	43
[악보 13] “Ah, Love, but a Day!”의 16-21마디	44
[악보 14] “Ah, Love, but a Day!”의 37-48마디	45
[악보 15] “Ah, Love, but a Day!”의 1-10마디	46
[악보 16] “Ah, Love, but a Day!”의 14-19마디	48
[악보 17] “Ah, Love, but a Day!”의 25-33마디	49
[악보 18] “Ah, Love, but a Day!”의 40-43마디	50
[악보 19] “I Send My Heart up to Thee!”의 1-8마디	54
[악보 20] “I Send My Heart up to Thee!”의 11-16마디	56
[악보 21] “I Send My Heart up to Thee!”의 17-18마디	57
[악보 22] “I Send My Heart up to Thee!”의 9마디	58

[악보 23] “I Send My Heart up to Thee!”의 25-26마디	58
[악보 24] “I Send My Heart up to Thee!”의 27-31마디	59
[악보 25] “I Send My Heart up to Thee!”의 32-38마디	60
[악보 26] “I Send My Heart up to Thee!”의 42-48마디	61
[악보 27] “I Send My Heart up to Thee!”의 1-8마디	62
[악보 28] “I Send My Heart up to Thee!”의 17-20마디	63
[악보 29] “I Send My Heart up to Thee!”의 21-24마디	64
[악보 30] “I Send My Heart up to Thee!”의 25-26마디	65
[악보 31] “I Send My Heart up to Thee!”의 35-38마디	65
[악보 32] “I Send My Heart up to Thee!”의 42-48마디	66

I. 서 론

1. 연구 필요성 및 목적

에이미 마시 체니 비치(Amy Marcy Cheney Beach, 1867-1944)는 보스턴악파¹⁾의 유일한 여성 작곡가이자 최연소 음악가로 이 악파의 마지막을 장식한 작곡가이다. 그녀는 미국의 음악 역사상 가장 훌륭한 여성 작곡가이자 천재적인 음악가로 불린다. 당시 유럽에서 활동하던 스승들에게 교육을 받으며 낭만주의 음악의 영향을 받게 된 그녀는 수많은 작곡 활동을 하며 합창곡, 피아노 소품곡, 교향곡, 가곡 등 여러 장르의 곡들을 작곡하였다. 그 중에서도 가곡작품을 가장 많이 남겼으며, 그녀의 작품은 여성 작곡가들 가운데 처음으로 보스턴 교향악단에 의하여 연주되기도 하였다.

그녀의 작품들 중에서 대표작으로 꼽히며 대중에게 가장 많은 사랑을 받았던 가곡 작품 <Three Browning Songs, Op. 44>는 빅토리아 왕조 시대를 대표하는 시인 로버트 브라우닝(Robert Browning, 1812-1889)의 시를 가사로 사용하여 작곡한 가곡이다. 이 곡은 그녀가 가곡을 만들 때에 아주 중요하게 여겼던 부분인 음악과 가사의 연관성을 엿볼 수 있으며, 시의 내용과 분위기를 잘 표현할 수 있도록 다양한 음악기법을 사용하였고, 서정적인 선율을 통하여 연주자가 곡의 내용을 효과적으로 전달할 수 있도록 작곡하여 그녀의 뛰어난 작곡 능력이 잘 드러나 있다.

본 논문에서 <Three Browning Songs, Op. 44>를 다루며 연구하게 된 목

1) 보스턴악파 (보스턴 6, Boston six) : 19세기 말에서 20세기 초를 걸쳐서 미국에서 활동한 작곡가들 모임이다. 존 페인(John Knowles Paine)을 필두로, 아더 푸트(Arthur Foote), 조지 체드윅(George Chadwick), 에드워드 맥도웰(Edward MacDowell), 조지 와이팅(George Whiting), 호라티오 파커(Horatio Parker) 에이미 비치(Amy Beach) 가 소속되어 있으며, 후기 낭만주의의 특징을 보인다. 보스턴악파는 뉴잉글랜드악파 (제2뉴잉글랜드 악파, Second New England School)로 불리기도 한다.

적 중 첫 번째로는 본 연구자가 직접 이 곡의 연주를 준비하고 무대에 올리며 곡을 표현해내기까지의 과정을 통해 흥미를 느끼게 된 계기로, 20세기 초반의 미국 예술가곡에 대하여 당대의 시대상과 더불어 심도 있게 연구 해 보기 위함이다.

두 번째 목적으로는 에이미 비치의 명성과 여성 작곡가들의 활동성에 비하여 여성 작곡가들에 대한 연구가 부족하다는 점을 인지하게 되었다. 여성 작곡가들 중에서도 최고의 명성을 가진 그녀의 작곡기법과 가사의 해석, 음악적인 특징들을 정확하게 이해하고 분석하기 위함이다.

마지막으로 이 곡이 작곡되어진 의도에 맞게 연주 될 수 있도록 성악가로서의 연주 방향을 연구 분석 하고 연주자들에게 도움을 주고자 함이다.

2. 연구의 내용 및 방법

작곡가의 음악을 이해하기 위해 우선적으로 에이미 비치가 살아온 생애와 그녀가 작곡 활동을 했을 당시의 시대적 배경을 이해하고, 그녀가 남긴 작품의 특징들을 조사하며 그녀만의 작곡 기법을 연구할 것이다.

또한, 이 논문에서 주제로 다루기로 한 <Three Browning Songs, Op. 44>의 가사로 사용된 시의 올바른 해석을 위하여 시인 로버트 브라우닝의 작품들과 작가의 생애도 함께 알아보려고 한다.

이 작품의 곡들인 “The Year’s at the Spring”, “Ah, Love, but a Day!”, “I Send My Heart up to Thee!”의 순서대로 곡의 전체적인 가사를 살펴 보며, 필요한 악보를 첨부하여 세부적인 음악적 내용을 분석할 것이다. 또한 가곡 속에 나타나 있는 멜로디와 리듬, 화성과 조성의 진행, 반주부의 특징, 시의 의미 등의 표현방법에 대하여 상세하게 연구하려고 한다.

특히, 이 가곡을 연주하게 될 성악가들이 곡에 대하여 어떻게 접근하여야

작품을 가장 효과적으로 표현하고 연주할 수 있을지에 대한 방향과 연주법에 대해서도 연구 해보고자 한다. 이러한 연구를 통하여 성악가로서 작곡자의 의도를 정확하게 파악하여 연주할 수 있는 실질적인 도움을 주는 것에 연구 중점을 두었다.

II . 본 론

1. 에이미 비치의 생애와 작품

1) 에이미 비치의 생애

에이미 비치는 1867년 9월 5일 뉴잉글랜드 북쪽에 위치한 뉴햄프셔주 헨니커에서 외동딸로 태어났다. 그녀의 아버지는 제지사업을 하였고, 어머니는 재능 있는 피아니스트이자 성악가로서 그녀에게 음악적인 재능을 물려주었다. 그녀는 아마추어 음악가였던 어머니에게 피아노를 배웠고 음악적인 재능을 가지고 있다는 것을 부모님께 인정받았다.²⁾

에이미 비치는 태어나서 바로 신동 소리를 들으며 자랐다. 그녀는 1살 때 이미 40개의 노래를 외워서 정확하게 따라 부르며 흥얼거렸고, 2살이 되기도 전에 반주곡을 즉흥적으로 연주할 수 있었으며, 어머니와 함께 즉흥적인 화성을 만들 수 있어 어머니가 소프라노 성부를 부르면 그녀는 바로 알토 성부를 부를 수 있었다. 3살 때는 독서를 배웠으며, 그로 인하여 악보를 읽을 수 있게 되었고, 4살이 된 그녀는 여름 동안에 웨스트헤니커에 있는 할아버지 농장에서 피아노를 위한 왈츠를 세 곡 작곡했다. 또한 그녀는 4성부의 찬송가를 연주할 수 있었다. 그녀의 가족들은 그녀의 음악적 관심과 요구를 들어 주기 위하여 최선을 다했다.

계속하여 천재적인 재능을 보이는 에이미 비치를 유심히 본 그녀의 어머니는 그녀가 6살이 되던 해 부터 정식으로 그녀가 피아노를 교육을 받게 하였

2) Block, Adrienne Fried. 『Why Amy Beach Succeeded as a Composer: The Early Years』, Current musicology, 1983.

다. 그녀가 7살이 되던 해에는 헨델(Georg Friedrich Händel, 1685-1759), 베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770-1827), 쇼팽(Frédéric François Chopin, 1810-1849)의 작품 중 일부와 그녀 자신의 작품들을 함께 연주해 선보이는 첫 번째 리사이틀을 열었다. 어리지만 탁월했던 피아니스트인 그녀에게 여러 에이전트들이 콘서트 투어를 제안했지만 그녀의 부모님은 어린 나이부터 불필요하게 외부에서 소비되지 않도록 이를 거절하는 현명한 결정을 하였다. 10대가 되어서 여러 번의 리사이틀을 치루며 실력 있는 피아니스트로 인정받았고 수많은 연주 활동을 이어갔다. 그녀는 16살이 되던 해인 1883년에 보스턴 심포니 오케스트라와 협연을 하며 정식으로 피아니스트로 데뷔를 하게 된 때를 가장 의미 있고 영광스런 순간으로 여겼다. 계속적인 연주 활동을 하며 명성을 얻었고, 2년 후에는 빌헬름 게릭(Wilhelm Gericke, 1845-1925)와 함께 쇼팽의 협주곡을 F단조로 지휘하는 첫 연주를 하였다.

1885년에 에이미 비치의 가족들은 보스턴으로 이사를 하였다. 음악적 재능이 특별하게 뛰어나다며 그녀를 인정해주는 사람들로부터 유럽의 음악원에서 그녀를 교육시키라는 이야기를 많이 들었지만, 그녀의 부모님은 그녀를 보스턴에서 교육받게 하였고, 결국 작곡가이자 피아니스트였던 페라보(Johann Ernst Perabo, 1845-1925)와 리스트(Franz Liszt, 1811-1886)의 제자였던 카를 베르만(Carl Baermann, 1810-1885)과 같은 유명한 일류 피아니스트들에게 사사 받으며 피아노를 공부하게 했다. 14세가 되던 해에는 주니어스 힐(Junius W. Hill)에게 대위법과 화성학을 배우게 되었는데 이것이 그녀가 공식적으로 작곡 기법을 공부한 유일한 기록이다. 하지만 그녀는 부모님께서 정해주신 스승들과 했던 공부로 끝을 내지 않았다. 어렸을 때부터 그치지 않는 음악에 대한 열정으로 이론, 작곡, 오케스트레이션³⁾에 대해 찾을 수 있는 모든 책을 수집하며 계속해서 독학으로 공부를 이어 나가 그 결

3) 오케스트레이션(Orchestration)은 관현악 연주를 위해 작곡 하는 기법을 말한다. 관현악법 또는 기악 편성법 이라고도 칭해진다.

과로 작품을 오케스트라 연주용으로 편곡 하는 법과 여러 성부의 곡을 작곡 하는 등 다양한 작곡법을 스스로 습득하였다. 이로서 그녀는 유럽 음악 교육의 영향 없이 성공한 최초의 미국 작곡가이자 동시대에 가장 성공한 미국 작곡가중 한 명이 되었다.

에이미 비치가 다시 보스턴으로 이사하던 해인 1885년, 18세의 나이였던 그녀보다 스무 살 이상의 연상인 당시 43살의 내과 의사 겸 외과의사와 결혼했다. 그녀의 남편인 헨리 해리스 오브리 비치(Henry Harris Aubrey Beach, 1843-1910)는 보스턴에서 유명한 의사이자 하버드 대학교의 해부학 강사였고, 예술적인 감각도 뛰어나 아마추어 성악가, 피아니스트, 시인, 화가로서 활동하기도 했다. 그녀의 탁월한 재능에 놀란 남편은 그녀의 독창성을 해칠 수 있는 활동들은 차단하였고, 그녀가 일 년에 한 번 자선 음악회를 하는 것 이외에는 대중들 앞에서 공연 하는 것을 제한하였다. 하지만 그녀의 음악적인 재능을 크게 인정하고 격려해주어 그녀는 남편의 후원에 힘입어 작곡 활동에 에너지를 쏟아 집중 할 수 있었다. 이 때 완성된 작품에는 남편의 성을 따라 ‘헨리 비치 부인’(Mrs. H. H. A. Beach) 이라고 서명했다. 이렇게 그녀는 25년의 결혼 생활 가운데 300여곡의 다양한 장르의 작품들을 작곡했다.

당시 보스턴은 다양한 수준의 음악과 음악가들로 넘쳐났다. 피아노는 대부분의 가정에서 즐기는 악기였고, 여러 모임에서는 물론 공연장이나 극장 등에서도 빼놓을 수 없는 악기였다. 이러한 환경이 에이미 비치에게 심리적인 안정감을 주었고, 후에 그녀는 이때가 다시는 없을 행복한 시간이었다고 이야기했다.⁴⁾

에이미 비치는 긍정적이고 온유하며, 타고난 좋은 성품을 가지고 자신의 삶과 사람들을 소중히 여기고 사랑하며 살았고, 지적인 능력도 뛰어나 여러

4) 제크 이디스. 배인혜 옮김, 『세이렌의 노래』, p. 261.

개의 언어를 구사하고 특히 과학이나 철학 공부에도 관심을 두었다.

에이미 비치는 본인에게 가장 큰 관심사인 작곡과 피아노 연주를 통하여 점차 더 유명해져 많은 사람들에게 인정받고 찬사를 받았다. 그 노력의 결과로 1892년 2월 7일 보스턴에서 헨델과 하이든 협회(Handel and Haydn Society)가 그녀의 작품인 <미사곡 E♭ 단조(Mass in E-flat minor)>를 선택하여 초연하였는데, 제란의 지휘로 보스턴 교향악단이 연주했다. 그녀는 이 연주로 작곡가로서 성공을 거두며 이 작품을 통해 처음으로 저작권료를 받게 되었다. 헨델과 하이든 협회와 보스턴 교향악단이 연주한 최초의 여성 작곡가로도 인정받았으며, 또한 대규모 작곡가로 인정받은 미국 최초의 여성 작곡가로 알려지기 시작했다.

또한, 1892년에 뉴욕 심포니는 그녀의 콘서트 아리아인 <아일랜드 월켄>을 초연했는데, 이 또한 뉴욕 심포니가 연주한 최초의 여성 작곡가의 곡이었다.

에이미 비치의 작품은 이후에도 지속적으로 미국의 주요 악단의 선택을 받게 되는데, 1896년 보스턴 심포니는 그녀의 첫 교향곡인 <Symphony in e minor 'Gaelic', Op. 32>를 연주하면서 성공을 거두게 된다.⁵⁾

또한 1895년부터 1900년 사이에는 에이미 비치의 가장 중요한 작품들이 출판된다. 특히 이 시기에 로버트 브라우닝(Robert Browning)의 시로 작곡한 세 곡의 가곡을 만들어 발표하고 이 작품을 통해 많은 인기와 경제적인 성공을 얻었다.

1910년 에이미 비치의 남편은 세상을 떠났고, 남편의 죽음을 슬퍼할 틈도 없이 위독하신 어머니를 간호했다. 어머니가 돌아가신 후에 그녀는 남편의 장례를 치른 교회에서 세례를 받으며 독실한 기독교인이 되었다.

에이미 비치는 연주자와 작곡가로서 그녀의 명성을 증명하기 위하여 유럽

5) 하선민, 『Amy Marcy Cheney Beach의 가곡 Three Browning Songs Op.44를 중심으로 작품분석 및 연주표현방법에 대하여』, 안동대학교 석사 학위논문, 2019, p. 14.

행을 결정하였다. 유럽으로 떠나던 날이 1911년 그녀의 44번째 생일이었고, 그녀는 독일의 뮌헨, 라이프치히와 베를린 등 여러 도시에서 공연한 교향곡과 협주곡의 연주로 관객들에게 많은 호평을 받은 덕분에 처음에는 유럽에서 1년만 머무르려고 했던 계획이 3년으로 늘어났다. 그 후 1914년에 다시 미국으로 돌아오는데 오자마자 수많은 공연들과 리사이틀로 바쁘게 지내며 모국에서 더욱 큰 환영을 받게 된다. 이후 뉴욕으로 옮겨 온 그녀는 성 바르톨로메오 성공회 성당에서 상주하는 작곡가로 새로운 삶을 살기 시작한다.

1915년, 에이미 비치는 자신만의 독학 원칙을 표현한 ‘젊은 작곡가를 위한 음악 십계명’을 썼다. 그 후 그녀는 여름이면 남편이 그녀를 위해 마련해둔 뉴햄프셔주 피터버러에 있는 맥도웰 마을 속 농장에서 작곡을 했고, 겨울에는 주로 순회를 다니며 콘서트를 했다. 연주 여행으로 떠나게 된 로마에서 현악 4중주를 완성하며 이때부터 전통적인 조성 음악을 벗어나게 되어 불협화음을 사용하기 시작하였다.

에이미 비치는 저널, 신문, 그리고 다른 여러 출판물들에 글을 쓸 정도로 지적인 음악가이자 지식인이었다. 그녀는 젊은 음악가들과 작곡가들, 특히 여성 작곡가들을 위하여 조언을 아끼지 않았고, 여성 예술가들을 도왔다. 미국 여성 작곡가들을 발전시키는 일에 많은 지도를 하며 지위를 얻었으며, 1925년에는 여러 기관들과 협력하여 미국 여성 작곡가 협회(Society of American Women Composers)를 창립하고 협회의 회원이자 초대 회장을 역임했다.⁶⁾

1944년 12월 27일 에이미 비치는 심장병으로 세상을 떠났고, 장례식은 그녀가 뉴욕으로 이사했을 때 다니기 시작했던 성공회 교회인 성 바르톨로메오 성당에서 치러졌다. 그녀는 가족들이 있는 보스턴의 한 묘지에 안장되었

6) Judith Tick, 이미배 역. 『음악에서의 여성(Women in music)』, (한국서양음악회,2002), p. 143.

고, 그녀의 인세는 유언장에 쓰여 있는 대로 맥도웰 마을에 주어졌다.

19세기 후반에는 여성교육의 필요성이 부각되면서 교육기관을 통한 여성 음악교육은 다양하게 발전되었고, 성악가나 피아니스트가 되기 위한 교육도 활발해졌다. 그러나 대다수의 음악학교는 남학생 위주로 운영됐고, 여학생에게는 제한적이고 수준이 낮은 교육과정을 제공하였다.⁷⁾ 여성 작곡가들이 작곡한 대규모의 오페라나 교향곡의 연주회회가 확대되었던 낭만주의 시대에도 여성들의 창작 활동에 대한 부정적인 편견은 널리 퍼져 있었고, 연주의 경우 더욱 폐쇄적이었다.⁸⁾

이러한 내용으로 미루어 볼 때 에이미 비치가 음악 활동을 했던 시기에는 지금과는 달리 여성이 소외 받고 여성들이 보편적인 교육을 받지 못하며 여성차별이 존재하였던 시기이다. 그러나 당대의 시대적 배경으로 인하여 그녀가 받게 된 여성 작곡가로서의 편견과 차별적인 상황들을 헤쳐 나가며 여성으로서 최초의 업적들을 이루어 나간 그녀의 다방면의 활동은 음악적인 측면에서 뿐만 아니라 많은 여성들의 사회적 활동과 인식에 대해서도 선한 영향력을 끼쳤을 것으로 여겨진다.

2) 에이미 비치의 작품의 특징

에이미 비치는 ‘보스턴악파’ 또는 ‘제 2 뉴잉글랜드악파’로 불리는 작곡가들 사이에서 유일한 여성 작곡가이자 미국을 대표하는 최초의 여성 작곡가이다. 보스턴악파는 19세기 후반과 20세기 초반에 살았던 고전음악 작곡가들의 모임으로서 후기 낭만주의의 색채를 나타내고 있으나, 완전한 모방이 아닌 미국의 고전적인 감성을 고수하면서 그들만의 스타일을 발전시키는데 중

7) 박문정. 『중세부터 낭만시대까지의 여성 음악가에 대한 고찰』 예술 총론, 1995. P. 140-141.

8) 이영민. 『낭만주의시대 여성들의 음악활동』 (한국음악학회논문집 음악연구, 1997), p. 14.

추적인 역할을 하였다.⁹⁾ 그녀는 피아니스트로서의 역량도 뛰어나서 미국 음악의 19세기와 20세기를 이끄는 역할을 한 훌륭한 음악가이다.

에이미 비치는 동시대의 다른 낭만주의자들과 마찬가지로 문학으로부터 자극을 받았다. 그녀의 음악을 대표하는 후기 낭만주의 양식에서 그녀의 언어에 대한 감각과 선율의 서정성을 엿볼 수 있다.¹⁰⁾

에이미 비치가 더욱 특별하게 여겨지는 것은 미국에서 태어나 다른 나라의 유학 경험이 없이 미국에서만 음악교육을 받은 순수 국내파로서, 19세기의 미국 음악을 만들어 내는 데에도 큰 공을 세웠다는 점이다. 그녀는 작곡가들 중에서도 특히 다양한 작품 목록을 통하여 다채로운 작품 세계를 보여주는데, 그녀의 작품스타일은 라흐마니노프(Sergei Rachmaninoff, 1873-1943)와 브람스(Johannes Brahms, 1833-1897)처럼 로맨티시즘에 속하고 실제로도 그 두 작곡가들의 작품과 많이 비교되었다.

에이미 비치는 클래식 거의 모든 장르의 작품을 300여곡 정도 가지고 있다. 그 중에 가곡작품이 150곡으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그녀의 가곡의 특징을 살펴보면 음과 가사 사이를 밀접하게 연관시켜 작곡하는 것을 중요하게 여겼고, 가곡에서 가사로 사용한 시의 분위기를 멜로디나 리듬 화성 등 여러 음악적인 요소들을 통하여 효과적으로 표현하고 있다. 이러한 특징들로 인하여 그녀의 가곡 작품은 연주자가 가사의 내용과 그 곡의 분위기를 연관시켜 쉽게 파악하며 살펴 볼 수 있도록 해준다.

에이미 비치는 다양한 장르를 작곡 하였다. 그 중에서도 가곡을 꾸준히 작곡하였는데 가곡작품은 그녀에게 작곡가로서의 지위와 명성을 얻게 해주었으며 동시에 경제력도 갖추게 해주었다. 그녀가 작곡을 했던 시기를 초기, 중기, 후기로 나눌 수 있는데, 시기마다 나타나는 각각 다른 가곡의 특징이

9) 하선민, 『Amy Marcy Cheney Beach의 가곡 Three Browning Songs Op.44를 중심으로 작품분석 및 연주표현방법에 대하여』, 안동대학교 석사 학위논문, 2019, p. 15.

10) 제크 이디스. 배인혜 옮김, 『세이렌의 노래』, p. 263.

있다.

에이미 비치가 처음 작곡을 시작하고 나서부터 결혼 초기까지의 시기인 초기(1883-1890)에는 선율이 길게 진행되며 음악과 가사 사이에서 밀접한 연관성을 살펴볼 수 있다. 자신이 사사 받던 선생님들에게 받은 영향으로 독일 가곡이 밑바탕이 되어 낭만주의적인 음악스타일의 작곡형태가 두드러져 문학작품과 음악이 잘 어우러지게 표현하여 작곡하는 것에 중점을 두었다. 악상의 표현이나 구성에 변화를 주어 강조하고 싶은 부분을 표현하였고, 시어나 시구는 거의 반복하지 않았다. 특히 초기작품에서 반주부의 역할은 비슷한 진행을 반복하는 형태를 유지하며 노래의 선율을 받쳐주는 역할만 하고 있다.

다음 [표 1]은 에이미 비치의 초기작품 목록이다.

[표 1] 에이미 비치의 초기작품

작곡년도	작품	시인
1883	The Rainy Day	H. W. Longfellow
	Four Songs, OP. 1	
1885	1. With Violets	K. Vannah
1887	2. The four Brothers	F. Schiller
1887	3. Jeune Fille et Jeune Fleur	F. R. Chateaubriand
1886	4. Ariette	P. B. Shelley
	Three Songs, OP. 2	
1887	1. Twilight	
1889	2. When far from her	A. Beach
1891	3. Empress of Night	
	Songs, OP. 10	
1890	1. A Canadian Boat Song	T. Moore
	2. The Night Sea	H. P. Spofford
	3. Sea Song of the Sea	W. E. Channing

	Three Songs for Voice and Piano, OP. 11	
1890	1. Dark is the Night	W. E. Henley
1889	2. The Western Wind	
1889	3. The Blackbird	
	Three Songs, OP. 12	
1889	1. Wilt thou be My Desire?	R. Burns
1891	2. Ye Banks and Braes of Bonnie Doou	
1889	3. My Love Like a Red, Red Rose	

결혼 후 에이미 비치의 작품들이 가장 사랑받았던 시기인 중기(1891-1910)는 그녀의 전성기라고 할 수 있다. 가장 많은 곡들을 작곡하기도 했고, 이 시기에 그녀를 대표할만한 유명한 곡들을 작곡했다. 이 논문의 주제로 다루고 있는 가곡 <Three Browning Songs, Op. 44> 역시 이 시기에 작곡한 노래이다. 그녀는 유럽 출신의 선생님들에게 가르침을 받은 덕분에 초기에도 낭만주의적 성향이 드러났지만, 중기에 작곡한 곡들도 부드럽고 서정적인 선율의 진행과 유절형식이나 변형유절형식을 사용하는 방법으로 낭만주의적인 작곡 성향을 계속해서 살펴 볼 수 있다. 중기에도 시와 음악이 조화되는 것을 중요하게 생각하였으며, 강조해서 표현하고 싶은 가사에 높은 음을 배치하여 음악이 부드럽게 흘러가는 선율 안에서 자연스럽게 강조되어 표현 할 수 있도록 작곡했다. 하지만 초기에서는 잘 볼 수 없었던 시구의 반복을 많이 사용하였고, 그 전에는 반주부가 단순히 노래의 선율을 받쳐주는 역할만 했었다면, 중기에는 노래와 대등한 역할을 하며 곡의 흐름을 성악부와 반주부가 함께 이끌어 가는 진행의 곡을 만들었다. 또한 가사를 강조하기 위한 표현방법으로 높은 음들을 추가하면서 음역대가 더 확대되어

도약이 일어나게 되며, 길게 지속하는 음의 사용도 새로 생겨났다. 이 시기에는 낭만주의적 성향뿐만 아니라 스코틀랜드와 아일랜드 민속 음악의 특징도 함께 보여준다.

다음 [표 2]는 에이미 비치의 중기작품 목록이다.

[표 2] 에이미 비치의 중기작품

작곡년도	작품	시인
1891	Hymn of Trust, OP. 13	O. W. Holmes
1891	Four Songs, OP. 14 1. The Summer Wind 2. The Secret 3. Sweetheart, Sigh no more 4. The Thrust	W. Learned J. de Resseguier T. B. Aldrich E. R. Sill
1893	Three Songs, OP. 19 1. For Me the Jasmine Buds Unfold 2. Ecstasy 3. Golden Gates	F. E. Coates A. Beach 작자미상
1894	Villanelle(Across the world), OP. 20	M. thomas
1893	Three Songs, OP. 21 1. Chanson d'Amour 2. Ecstasy(Extase, Exaltation) 3. Elle et Moi(My sweetheart and I)	V. Hugo V. Hugo F. Bovet
1894	Four Songs, OP. 26 1. My Star 2. Just for This 3. Spring 4. Wouldn't that be Queer?	C. Fabbri
1895	Four Songs, OP. 29	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Within My Heart 2. The Wandering knight 3. Sleep, Little Darling 4. Haste, O Beloved 	<p>A. beach J. G. Lockhart H. P. Spofford W. A. Sparrow</p>
1897	<p>Four Songs, OP. 35</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Night 2. Alone 3. With Thee 4. Forget-Me-not 	<p>C. F. ScherenbAloneerg H. Goethe J. W. von Goethe A. Beach</p>
1907	<p>Three Shakespeare songs, OP. 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O Mistress Mine 2. Take, O Take those Lips Away 3. Fairy Lullaby 	<p>W. Shakespeare</p>
1898	<p>Three Songs, OP. 41</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anita 2. Thy Beauty 3. Forgotten 	<p>C. Fabbri H. P. Spoffor C. Fabbrid</p>
1899 1899 1918 1918 1918	<p>Five Songs the Words by Robert Burns, OP. 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dearie 2. Scottish Cradle Song 3. O were My Love You Lilac Fair 4. Far Awa' 5. My Lassie 	<p>R. Burns</p>
1900	<p>Three Browning Songs, OP. 44</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Year's at the Spring 2. Ah, Love, but a Day 3. I Send My Heart up to Thee 	<p>R. Browning</p>
1902	<p>Four Songs, OP. 48</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Come, ah Come! 2. Good Morning 3. Good Night 4. CanzonettaOP. 48 / Four Songs 	<p>A. Beach A. H. Lockhart A. H. Lockhart A. Silvestre</p>

1903	Four Songs, OP. 51 1. Silent Love(Ich sagte Nicht) 2. We Three 3. June(Juni) 4. For My Love(Je demande a l'oiseau)	E. Wissman H. Eschelbach E. Jansen A. Silvestre
1903	Four Songs, OP. 56 1. Autumn Song 2. GO not too Far 3. I Know not How to Find rhe Spring 4. Shena van	A. Beach F. E. Coates F. E. Coates W. Blacks
1905	Give Me not Love, OP. 61	F. E. Coates
1905	When Soul is Joined to Soul, OP. 62	E. B. Browning
1909	After, OP. 68	F. E. Coates
1908	Mother Songs, OP. 69 1. Baby 2. Hush, Baby Dear	G. MacDonald A. L. Hughes
1910	Three Songs, OP. 71 1. A Prelude 2. O Sweet Content 3. An Old Love-Story	A. Beach T. Dekker B. L. Stathem

마지막으로 에이미 비치의 남편과 어머니가 세상을 떠나고 그녀가 유럽으로 건너가 작곡을 했던 시기를 후기(1911-1941)로 분류한다. 이때에는 그녀의 남편과 어머니의 죽음, 그 이후에 유럽으로 떠나게 된 그녀의 상황과 제1차 세계대전 등을 맞이하게 된 영향이 바탕이 되어 작품에서도 많은 변화가 살펴진다. 미국의 색채를 유지하며 작곡함과 동시에 현대적인 작곡 기법도 사용하는 실험적인 모습도 살펴볼 수 있다. 초기, 중기에 걸쳐 음역대를

최대치로 확대시켰으며, 무반주로 성악 선율을 진행하게 하여서 가사를 좀 더 명확하게 전달 할 수 있는 새로운 시도를 하였다. 어두운 색채와 부정적인 표현을 효과적으로 하기 위해서 불협화음을 사용하는 것이 증가하였고, 현대적 기법을 사용하며 반응계적인 음정과 임시표를 자주 사용하였다. 하지만 이렇게 현대적인 기법사용을 시도하면서도 계속해서 미국적인 색채를 지키려고 노력했다.

다음 [표 3]은 에이미 비치의 후기작품 목록이다.

[표 3] 에이미 비치의 후기작품

작곡년도	작품	시인
1914	Two Songs, OP. 72 1. Ein altes Gebt 2. Deine Blumen	L. Zacharias
1914	Two Songs, OP. 73 1. Grossm utterchen Harias 2. Der Totenkranz Songs	L. Zacharias
1914	Four Songs, OP. 75 1. The Candy Lion 2. A Thanksgiving Fable 3. Dolladine 4. Prayer of a Tired Child	A. F. Brown D. Herford W. B. Rands A. F. Brown
1914	Two Songs, OP. 76 1. Separation / Stoddard 2. The Lotos Isles	J. L. Stoddard A. Tennyson
1916	Two Songs, OP. 77 1. "I" 2. Wind O' the Westland	C. Fanning D. Burnet
1922	In the Twilight, OP. 85	H. W. Longfellow
1922	Sprit Divine, OP. 88	A. Read

1922	Message, OP. 93	Teasdale
1922	Constant Christmas, OP. 95	
1923	Four Songs, OP. 99 1. When Mama Sings 2. Little Brown-Eyed Laddie 3. The Moon-path 4. The Artless Maid	A. Beach A. D. O. Greenwood K. Adams L. Barili
1924	Two Songs, OP. 100 1. Mirage 2. Stella Viatoris	B. Ochsner J. H. Nettleton
1925	Jesus, My Savior, OP. 112	A. Elliott
1926	Mine be the Lips!, OP. 113	L. Speyer
1925	Around the Manger, OP. 115	Davis
1925	Three Songs, OP. 117 1. The Singer 2. The Host 3. Song in the Hills	M. Lee
1928	Rendezvous, OP. 120	L. Speyer
1929	Springtime, OP. 124	S. M. Heywood
1934	Two Sacred Songs, OP. 125 1. Spirit of Mercy 2. Evening Hymn : The Shadows of the evening Hours	A. Procter
1932	Dark Garden, OP. 131	L. Speyer
1932	To One I love, OP. 135	작자미상
1933	Fire and Flame, OP. 136	S. R. Quick
1937	May Flowers, OP. 137	A. A. Moody
1937	I Sought the Lord, OP. 142	작자미상
1932	I Shall be Brave, OP. 143	K. Adams
1941	Though I Take the Wings of Morning, OP. 152	R. N. Spencer

2. 시인 로버트 브라우닝의 생애와 작품

로버트 브라우닝(Robert Browning, 1812-1889)은 빅토리아 왕조 시대를 대표하는 영국의 시인이자 극작가이다.

이 시대의 문학은 낭만주의시대의 작품처럼 과거 지향적, 자연사랑 등이 아닌 인간의 인생, 종교, 사회적 문제 등을 직접적으로 다루면서 심각하게 생각하고 비판하는 글들이 많았다. 그는 특히 기독교와 일관하여 신앙에 회의에 고심한 시인으로 인간의 내면세계에 깊은 관심을 가지고 그것을 정확하게 묘사하기 위해 극적 독백(Dramatic Monologue)¹¹⁾이라는 방식을 사용하여 투박한 시를 썼다.¹²⁾

로버트 브라우닝은 1812년 5월 7일 런던 근교의 서리주 캄버웰(Camberwell)에서 1남 1녀 중 장남으로 태어났다. 그의 아버지 로버트(Robert)는 잉글랜드의 은행에서 높은 연봉을 받는 직원이자 교양 있는 문학 수집가였고, 그와 사이가 각별했던 어머니 사라 안나 브라우닝(Sarah Anna Browning)은 독실한 신앙인이자 재능 있는 음악가였다. 그의 아버지는 6,000여 권 이상의 장서를 모았는데, 그 중 많은 책들이 희귀하였으며 상당한 문학 자원을 가진 가정에서 자라게 된 그는 자연스럽게 문학을 접하게 되었다. 그의 아버지는 그와 여동생이 문학과 예술에 관심을 갖도록 격려하며 지도했다. 이러한 부모님의 사랑으로 그는 어려서부터 독서를 즐겨 하였으며 시를 좋아하고 창작하기도 했다. 그는 12살 때 처음 시집을 썼는데, 출판을 해줄 출판사가 없어서 시집으로 내지는 못했다.

로버트 브라우닝은 토머스 리디(Thomas Ready)목사님이 경영하는 기숙 사립학교에 다니며 교육을 받았는데, 학교생활에 잘 적응을 하지 못하면서

11) 로버트 브라우닝에 의해 확립된 시의 한 유형으로 상대방을 의식하면서 독백하는 형식을 이르는 말.

12) 최홍규, 1999, 『브라우닝의 명시』, 세계출판사, p. 194.

학교보다는 아버지의 서재에서 머무르는 것을 더 좋아했다. 그리하여 그의 부모님은 그를 가정에서 교육받게 하였는데, 아버지의 도서 자원 덕분에 집에서든 풍요로운 교육을 받을 수 있었다. 그는 14세의 나이에 프랑스어, 그리스어, 이탈리아어, 라틴어를 능통하게 구사 할 수 있을 정도로 어렸을 때부터 어학에도 재능을 보였다. 그는 낭만주의 시인들을 좋아했는데, 그 중 특히 셸리(Percy Bysshe Shelley, 1792-1822)를 좋아하여 그를 따라하며 그의 영향을 많이 받았다. 16세가 된 1828년에 그는 런던대학교에 입학하여 그리스어를 전공하며 공부했지만, 1학기 재학 후에 학업을 그만 두었다.

로버트 브라우닝은 집에서 학업을 계속 하는 것을 택했으며 닳치는 대로 책을 읽었고, 외국어, 음악, 권투, 승마 등의 개인지도를 받기도 했다. 이 독특한 교육 덕분에 그는 풍부한 지식을 쌓았고, 그의 시의 배경은 이러한 것에 바탕을 두고 있다고 볼 수 있다.¹³⁾

로버트 브라우닝은 어머니를 통해 상당한 음악적 능력을 물려받았고, 다양한 곡을 편곡하고 작곡했다. 그는 공식적인 직업을 갖기를 거부하였고 시에만 전념하였다. 그는 34세의 나이까지 집에 머물렀고 결혼하기 전까지 가족에게 경제적으로 의지하며 살았다. 그는 아버지의 후원을 받아 1833년에 첫 시집인 폴린(Pauline)을 출판 하였지만, 첫 출판에 대하여 좋은 평을 받지 못하였고 시집의 판매도 부진했다.¹⁴⁾

1846년에는 로버트 브라우닝의 인생에 큰 의미 있는 일이 일어난다. 바로 그해 9월, 6살 연상의 여류 시인 엘리자베스 바레트(Elizabeth Barrett, 1806-1861)와 결혼을 한 것이다. 그녀는 브라우닝 보다 더 많이 알려지며 문학적으로 명성을 날리고 있는 시인이었다. 그녀는 11남매 중 장녀로 태어났으며 어려서부터 뛰어난 지능을 가지고 있었다. 그러나 15세 때 말에서 추락해 척추를 다쳤고, 이후 학교에도 다니지 못하고 침대생활을 하게 되었

13) 김용재, 『브라우닝의 인생과 시』 (인문과학논문집, 2001), p. 30.

14) 김영수, 『영미 시문학사』, 서울:브레인하우스, 2003, p. 343.

다. 결혼하기 전에 이미 폐병으로 생명의 위협을 받고 있어서 극성스러운 아버지의 보호아래서 지내며 아버지는 그녀의 결혼을 반대하였다. 그럼에도 그와 그녀는 결혼식을 진행해 단 둘이서 식을 올렸고 이후 이들은 이탈리아로 도망치듯이 떠났다. 문화가 풍성한 이탈리아에서 삶을 풍성하게 누리며 여러 경험을 하게 되었고 인생을 다시 즐길 수 있었다. 이러한 생활로 인하여 그의 부인이 병에서 회복되어 결혼이 곧 그녀의 수명을 연장 시키는 기적을 주었다.

이 부부는 네 번의 유산의 아픔 끝에 이탈리아에서 로버트 바레트 브라우닝(Robert Barrett Browning Penini)을 낳았다. 이탈리아에서 이 부부는 남다른 사랑을 나누며 아름답고도 따듯한 전원생활을 하였다. 비록 작품 창작은 적었지만 그렇다고 작곡 수가 빈약한 것은 아니었다. 오히려 그녀와의 결혼생활이 그의 시를 더 깊이 있고 풍부하게 발전시켜 주었다.

이 부부는 1861년 6월 30일 이별하게 된다. 부인이 폐병으로 먼저 세상을 떠난 것이다. 그녀는 남편의 팔에 안긴 채 55세의 나이로 생을 마감하게 되었고, 그는 자신의 인생에서 또 하나의 큰 슬픔을 맞이하게 되었다.

부인이 죽은 후 로버트 브라우닝은 아들과 함께 영국으로 돌아왔다. 그는 인생의 말기를 맞으며 이 시기에 많은 작품을 쓰게 되었으며, 비평가들을 비롯하여 독자들에게도 높은 평을 받으며 작가로서의 실질적인 명성을 얻기 시작했다.

로버트 브라우닝은 옥스퍼드 대학에서 M. A.(Master of Arts)학위를 받고(1867) 케임브리지에서는 L. L. D.(Doctor of Laws)학위를 받았으며(1879), 다시 옥스퍼드에서 D. C. L.(Doctor of Civil Law)학위를 받았다(1882). 에딘버러에서도 D. C. L. 학위를 받는 영광을 누렸다(1884).¹⁵⁾

그는 런던 대학의 총장으로 임명되기도 하였으며, 글래스고 대학의 문학

15) 김용재. 『브라우닝의 인생과 시』 (인문과학논문집, 2001), p. 34.

강사로도 활동하였다.

로버트 브라우닝의 외아들은 화가로 대성하였고, 1880년 8월 그는 아들의 집이 있는 이탈리아로 가서 아들과 함께 지내다가 1889년 12월 12일 베니스에서 생을 마감하였다. 그는 생전에 부인 곁에 묻히기를 소원하였으나 영국의회에 의하여 영국으로 운구 되었고 웨스트민스터 사원의 시인묘역(Poets' Corner)에 안장되었다. 그가 세상을 떠나던 날 런던에서는 그의 마지막 시집인 <아소란도(Asolando : Fancies and Facts)>가 출판 되었다.

로버츠 브라우닝의 초기작품에서부터 말년의 작품들까지 살펴보면 그가 꾸준하게 추구하며 사용한 극적독백(Dramatic Monologue)의 기법이 점점 절정에 달하였다는 것을 알 수 있다. 그는 자신의 시가 지나치게 주관적이라는 평론을 자주 들으며 그러한 주관성을 피하기 위한 방법으로 희곡을 쓰기 시작하였으나 극작가로서의 성공을 거두지는 못하였다. 독실한 기독교인이었던 그는 작가로서 인간 내면에 큰 관심을 가지고 이에 대한 묘사를 위해 극적 독백을 사용하였는데, 이렇게 희곡을 창작했던 경험을 통하여 오히려 극적 독백 기법을 깊이 탐구하여 이것이 그의 작가로서의 대표적인 특징으로 자리 잡는 계기가 되었다.

다음 [표 4]를 통하여 로버트 브라우닝의 대표적인 작품들을 살펴 볼 수 있다.

[표 4] 로버트 브라우닝의 대표 작품

1833	《분란의 조각 (Pauline, a Fragment of a Confession)》
1833	《폴린 (Pauline)》

1835	《파라셀서스 (Paracelsus)》
1837	《스트라포드 (Strafford)》
1840	《소르델로 (Sordello)》
1841-1846	《벨스와 포메그란테스 (Bells and Pomegranates I-VIII)》
1841-1846	《종과 석류 (Bells and Pomegranates)》
1868-1869	《반지와 책(The Ring and the Book)》
1817	《발라우티온의 모험과 (Balaustion's Adventure)》
1873	《레드 코튼 나이트캡 국가 또는 터프 및 타워 (Red Cotton Night-Cap Country, or, Turf and Towers)》
1879-1880	《극적인 아이덜즈 (Dramatic Idylls I-II)》
1885	《남과 여(Men and Women)》
1887	《그들의 날에 중요한 사람들 과의 퍼레이드 (Parleyings with Certain People of Importance In Their Day)》

3. 에이미 비치의 <Thre Browning Songs, Op. 44>에 대한 연구

에이미 비치의 작곡 전성기인 1990년에 만들어진 그녀의 대표 작품 중 하나인 가곡 <Three Browning Songs, Op. 44>는 그녀의 작곡 특징을 잘 드러내고 있다. 그녀는 후기낭만시대¹⁶⁾의 영향을 깊이 받아 작곡하여 반음계적 진행과 비화성음, 이명동음의 사용이 많이 나타나며 화성이 담고 있는 색채를 잘 표현하기 위하여 자유로운 화성 진행을 사용한 것도 볼 수 있다. 연가곡이 아닌 이 작품은 로버트 브라우닝의 많은 극시작품 중에서도 그녀의 마음에 든 세 개의 시를 따로 뽑아 작곡을 하였기에 세 곡이 각각 다른 주제를 다루고 있으며, 세 개의 시 모두 시인의 낙천적인 성향을 잘 나타내고 있다. 특히 이 시에는 인간의 탐욕과 고뇌, 죄와 약점을 넘어선 진보적이고 건설적인 낙천주의를 지니고 있다.¹⁷⁾

이 곡은 에이미 비치의 가곡작품 중에서도 가장 대중적인 곡으로 알려져 있는 만큼 연주자들에게 사랑 받으며 자주 연주되어지는 작품이다. 이 작품의 성공으로 그녀는 작곡가로서의 명성을 높이게 되었고 동시에 경제적인 여유도 얻을 수 있었다. 특히, 이 곡에서는 그녀가 가곡 작품을 작곡하며 가장 중요하게 여기는 요소인 시가 담고 있는 의미를 살려 연주로서 감정을 충실하게 잘 표현 해낼 수 있는 그녀의 작곡 특징을 더 자세히 살펴 볼 수 있다.

16) 후기낭만주의 : 후기 낭만주의 혹은 신낭만주의 음악 이라고 부른다. 19세기 후반에서 20세기 초반까지의 낭만파 음악을 뜻한다. 반음계적인 화음의 대담한 사용, 음악 외적 요소와의 융합, 악기 편성 규모의 확대 등이 특징이다.

17) 최희섭, 『영미시 개론』, 서울:도서출판 동인, 1996, p.320.

1) 제 1곡 - “The Year’s at the Spring (그 해의 봄)”

<Three Browning Songs, Op. 44>의 세 개의 가곡 중 첫 번째 곡인 “The Year’s at the Spring (그 해의 봄)”의 가사는 로버트 브라우닝의 <피파 지나가다(Pippa Passes, 1841)>라는 극시 중 “피파의 노래(Pippa’s Song)”의 가사를 발췌해 사용한 것이다. 이 시는 2연 8행으로 이루어져 있다. 아침의 평화로움을 노래하는 곡으로, 트레몰로기법을 사용하여 상쾌하고 생동감 있는 아침을 표현하며 겨울 내내 움츠려 있던 것들이 솟아 나오고 생명이 짝트는 싱그러운 봄의 모습을 노래하고 있다. 봄의 하루를 자연에 빗대어 묘사하여 곡 전체에 따듯하고 평화로운 분위기의 봄을 나타내며, 세상 모든 것이 만사형통하기를 바라는 내용을 강조하며 이야기의 끝을 맺는다.¹⁸⁾

(1) 시의 해석¹⁹⁾

The year’s at the spring, And day’s at the morn; Morning’s at seven; The hill side’s dew pearled;	그 해의 봄, 그리고 하루 중 아침; 아침 7시에; 산 중턱에는 진주빛 이슬방울이 맺혀있고;
The Year’s at the spring, And day’s at the morn; The lark’s on the wings; The snail’s on the thorn;	그 해의 봄, 그리고 하루 중 아침에; 종달새는 날개 짓을 하고; 달팽이는 가시나무 위에 있네;

18) 김용재, 『브라우닝의 인생과 시』, (인문과학논문집, 2001), p.35.

19) 본 논문의 연구자 “안지혜”의 의한 해석

God's in His heaven, God's in His heaven, All's right, All's right with the world!	하나님은 그의 천국에 계시니, 하나님은 그의 천국에 계시니, 만사형통하다, 세상 모든 것이 만사형통하다!
---	---

(2) 악곡분석

이 곡은 총 29마디로 구성 되어있다. 곡의 템포는 *Allegro di molto*(매우 빠르게 또는 아주 활발하게)의 빠르기를 지시하고 있다. 조성은 내림 라장조(D \flat Major)이며 곡 진행 중 변박이 나타나고, 시의 1연과 2연을 중심으로 나누어 2부 형식의 구조를 이루어 A와 A'로 나눌 수 있다. 이 곡의 더욱 자세한 구조는 다음 [표 5]에서 살펴 볼 수 있다.

[표 5] “The Year's at the Spring”의 악곡분석

형태	조성	박자	마디
A	D \flat	3/4 → 4/4 → 3/4	1 - 9
A'	D \flat	3/4 → 4/4 → 3/4	10 - 29

이 곡은 처음 시작 부분 두 마디의 노래 선율을 중심으로 하여 그것을 변주(variation)하고 확장(prolongation)시키는 것을 반복으로 곡 전체를 전개하고 있다. 특히 반주부에서 풍성하며 활기차고 밝은 봄의 기운을 느낄 수 있다.

곡의 도입부는 1-2마디를 3-4마디로 확장표현 하며 진행된다. 각 행의 시작을 4도 진행선율로上行 또는 하행 시키며 곡을 전개하고 있다. 이 곡에서 가장 잘 드러나는 몇 가지의 작곡 특징 중 하나로 셋잇단음표를 사용한 것을 볼 수 있는데, 이 방법으로 곡에 리듬감을 부여하여 곡에서 표현하고 있는 봄날 아침의 싱그럽고 생동감 있는 분위기를 잘 드러내고 있다.

[악보 1] “The Year’s at the Spring”의 1-9마디

Allegro di molto 셋잇단음표 셋잇단음표

VOICE. 1 4도상행 The year's at the spring, 4도상행 And day's at the

PIANO. *p* 확장표현

4 *cresc.* 셋잇단음표 *f* 4도상행 Morn-ing's at sev-en; 4도상행 The

7 *poco rall.* *a tempo* *p* *rit.* 4도상행 hill-sides dew-pearled;

f poco rall. *p a tempo* *rit.*

특히 10마디-17마디에서 곡의 도입 부분인 A구간의 음형들을 재현시키고 있는데 앞부분과 동일한 주제의 가사를 리듬은 유지하고 선율을 변형시키며 4도 진행선율 없이 동음 반복과 순차 진행을 보여주고 있다. 특히 순차 진행을 통해 곡의 긴장감을 고조 시키려는 의도가 보여진다. 또한 10-11마디의 반주부에서는 1-2마디의 성악 선율이, 12-13마디에서는 3-4마디의 성악

선율이 재현되어 나타나고 있다. 14-15마디에서는 16-17마디로 한 번 더 확장표현 하는 것을 볼 수 있으며 이는 곡의 통일감을 유지해 주는 역할을 한다.

[악보 2] “The Year’s at the Spring”의 7-19마디

The musical score consists of three systems of staves. The first system (measures 10-12) shows the vocal line with lyrics "The year's at the spring; And days at the" and piano accompaniment. Annotations include *p a tempo*, *poco cresc.*, and Korean terms "동음진행" and "순차진행". The second system (measures 13-15) continues the vocal line with lyrics "morn; The lark's on the wing; The" and piano accompaniment. Annotations include *a tempo*, *pp dolce marcato*, *sempre cresc.*, and Korean terms "1-2마디 성악선율", "3-4마디 성악선율", and "확장표현". The third system (measures 17-19) shows the vocal line with lyrics "snail's on the thorn; God's in his" and piano accompaniment. Annotations include *f* and *sempre cresc.*. The piano part features a consistent rhythmic pattern of chords in the left hand and melodic lines in the right hand.

또한, 18-19마디와 20-21마디의 'God's in his heaven'과 21-24마디와 24-25마디의 'All's right'에서 보여 지는 것과 같이 중요한 구절을 계속하여 반복함으로써 이 곡에서 전하고자 하는 의미를 더욱 강조하여 표현하고 있다. 단어를 효과적으로 표현하기 위해 'Heaven', 'God's' 등의 단어와 같이 높은 의미를 가진 단어들에 높은 음(F5, G5)을 배치 해주어 단어가 주는 의미를 더욱 강조하여 표현하는 효과를 내고 있다. 마찬가지로 4도 진행선율을 사용함으로써 처음 A부분과의 연관성이 드러나고 있다.

특히 클라이맥스가 지난 25마디부터는 변박이 진행되고 반주의 형태가 변형하며 악센트를 제시하고 화성을 옥타브로 연주하여 곡이 웅장하게 진행하며, 특히 *ritardando*의 사용으로 고조된 감정을 정리하는 느낌을 준다. 26마디에는 다시 원래의 박자로 돌아오고 곡을 효과적으로 표현하기 위해 늘렸던 템포를 *a tempo*로 정리하고 이 곡의 중요한 반주 형태인 3연음 반주의 진행으로 곡의 종지를 더욱 극적으로 이끌며 처음의 화려함을 유지하며 곡이 마무리된다.

[악보 3] “The Year’s at the Spring”의 19-29마디

19 *고음배치* *고음배치* *4도하행* *4도상행* *ff*
 heaven, God's in his heaven, All's

22 *rit.* *rit.*
 right, All's right with the

26 *a tempo* *a tempo* *rit.* *rit.* *rit.* *rit.*
 world | 반주형태 변형

(3) 분석을 통한 연주기법

이 곡에서 느낄 수 있는 화려한 분위기와는 달리 화자의 마음은 하루만에 달라지는 계절을 바라보며 사랑이 변하지 않기를 바라고 있는 애절한 사랑 노래이다. 밝은 느낌의 곡 안에서 애절한 감정이 잘 드러나도록 연주해야 한다. 또한 이 곡은 전주가 한 박으로 되어있는 것을 볼 수 있는데, 짧은 전주를 인지하여 성악가와 반주자가 시작의 호흡을 잘 맞추어 실수 하지 않도록 연주를 시작하고 곡을 안정감 있게 진행하는 것을 염두에 두어야 한다.

[악보 4] “The Year’s at the Spring”의 1-3마디

Allegro di molto.

VOICE. 1 The year's... at the spring, ——— And day's... at the

PIANO. p

한 박의 짧은 반주

* Ad. *

주요 단어를 강조하여 표현하기 위한 방법으로 긴 음가를 사용 했는데, 이 부분은 멈추어 있는 음가 속에서 가사가 잘 표현 될 수 있도록 정확한 발성과 발음으로 전달력 있게 노래해야 하며, 특히 10마디, 12마디, 14마디를 살펴보면 각 소절의 성악선을 첫 음정에 배치된 셋잇단음표와 8분음표의 리듬을 정확하게 구분해서 연주해야 한다.

[악보 5] “The Year’s at the Spring”의 1-4마디

Allegro di molto.

VOICE. ¹ *mf* The year's_ at the spring, _____ And day's_ at the

PIANO. *p*

* *Ad.* * * *Ad.* *

주요단어 긴 음가 사용

주요단어 긴 음가 사용

morn; _____

Ad.

[악보 6] “The Year’s at the Spring”의 10-15마디

10 *a tempo* 셋잇단음표 *pp dolce marcato* 셋잇단음표 *sempre cresc.*

The year's at the spring; And days at the

13 *sempre cresc.* 8분음표 *sempre cresc.*

morn; The lark's on the wing; The

곡의 후반부로 달려가며 ‘God’s in his heaven’의 가사가 두 번 반복되는데 이때, 성악가는 작곡가가 같은 가사를 반복해서 사용한 의도를 파악하고 두 번째 반복하는 부분에 제시되어있는 *crescendo*의 악상을 잘 살려서 연주하며, 클라이맥스에서 한 단어에 제일 긴 음과 제일 높은 음을 배치한 작곡가의 의도를 파악하여 가사의 의미를 강조하여 연주해야 한다. 이 곡이 전달하려는 주제인 가사 ‘All’s right with the world!’의 단어 하나 하나를 강하고 정확하게 표현하며, 동시에 변형된 반주부를 인지하고 여유 있는 분위기를 드러내어 종지에서 확실한 주제의 전달을 하며 더욱 극적으로 마무리하는 모습을 보여주어야 한다. 전체적으로 시에서 나타내고 있는 평화롭고 따스하면서도 싱그럽고 생동감 있는 봄을 잘 표현하여 듣는 이들로 하여금

그들의 머릿속에 그대로 그림이 그려질 수 있도록 반주부와 멜로디를 잘 활용하여 분위기를 잘 살려 충분히 표현하며 연주해야 한다.

[악보 7] “The Year’s at the Spring”의 19-29마디

heaven, _____ God's _____ in his heaven, _____ All's

right, _____ All's right with the

world! _____

ff

클라이맥스

rit.

marcato

rit.

a tempo

a tempo

변형된 반주부를 활용하여 주제를 정확하게 전달

2) 제 2곡 - “Ah, Love, but a Day! (아, 사랑, 그러나 단 하루!)”

두 번째 곡인 “Ah, Love, but a Day!(아, 사랑, 그러나 단 하루!)”의 가사는 로버트 브라우닝의 9부 연작시 <희곡의 등장인물들(Dramatis Persona, 1864)>의 1부인 “Jame’s Lee’s Wife(제임스 리의 아내)” 중 1편 “James Lee’s Wife Speaks at the Window(제임스 리의 아내는 창가에서 말했다)”에서 발췌한 것이다.²⁰⁾ 이 시는 7연 19행으로 이루어져 있다.

이 곡은 세 곡 중 가장 잘 알려진 곡으로 화자의 애절한 감정을 잘 표현하는 것에 집중해야 한다, 특히 연주자들에게 많은 사랑을 받아 무대에서 자주 연주되어지는 곡인데, 가곡이지만 마치 오페라 아리아처럼 극적이고 화려한 스토리를 가지고 있으며 다이내믹한 음악으로 연주자와 관중 모두가 감동을 느낄 수 있다.

사랑에 대한 아픔을 표현하는 노래로 변해가는 상황들 속에서 연인의 사랑이 변하지 않기를 바라는 애절한 감정을 그려낸 섬세한 노래이다. 실패한 사랑을 자연과 배경에 이입하여 곡의 분위기를 드러내고 있으며, 화자의 간절한 마음이 주제로 담겨있다.

(1) 시의 해석²¹⁾

Ah, Love, but a day, And the world has changed!	아, 사랑 그러나 단 하루, 그리고 세상은 변해가지요!
The sun’s away, And the bird estranged;	해도 지고, 새도 멀어져 가고;

20) 김민지, 『에이미 비치 가곡에 나타난 음악어법 연구』, 중앙대학교 대학원 석사 논문, 2015, p.45.

<p>The wind has dropped, And the sky's deranged; Summer, Summer has stopped.</p> <p>Ah, Love but a day, And the world has changed!</p> <p>Look in my eyes! Wilt thou change too?</p> <p>Should I fear surprise? Shall I find aught new In the old and dear, In the good and true, With the changing year?</p> <p>Ah, Love, Look in my eyes, Look in my eyes, Wilt thou change too?</p>	<p>바람은 약해지고, 하늘은 이상해지고; 여름, 여름은 멈추어버렸어요.</p> <p>아, 사랑, 그러나 단 하루, 그리고 세상은 변해가지요!</p> <p>내 눈을 보세요! 당신도 변할 건가요?</p> <p>나는 놀라도 두려워해야 하나요? 나도 새로운 것을 찾아야 하나요 오래되고 소중한 것을 중에서, 좋고 진실한 것들 속에서, 한 해가 변해가지요?</p> <p>아, 사랑, 내 눈을 보세요, 내 눈을 바라보세요, 당신도 변할 건가요?</p>
--	---

21) 논문의 연구자 “안지혜”의 의한 해석

(2) 악곡분석

이 곡은 총 48마디로 구성되어 있고, 전체적으로 느린 *Lento con molto espressione*(감정을 가득 담아 표현하며 느리게)의 빠르기를 지시하고 있다. 조성은 바단조(f minor) - 바장조(F Major)이며, 2부 형식으로 이루어져 있다. 1-4연을 A로, 5-7연을 B로 해서 나눈다. 박자 형식은 4/4박자에서 6/4박자로 변박되었다가 다시 4/4로 돌아오는 형식이다. 이 곡의 형식을 [표 6]을 통해 정리 해보았다.

[표 6] “Ah, Love, but a Day!”의 악곡분석

형태	조성	박자	마디
A	fm (1-6마디) → cm (7-9마디) → fm (10-25마디)	4/4 → 6/4 → 4/4	1 - 25
B	FM (26-28마디) → CM (29마디) → A b M (30-37마디) → FM (38-48마디)	4/4	26 - 48

이 곡은 주제선율을 제시하는 시작으로, 도입부에 유사한 음형을 유지하며 같은 가사가 두 번 반복되는데 셈여림을 *p*에서 *mf*로 진행시키며 주제선율이 발전하는 형식으로 곡이 전개된다. 곡 안에서 ‘Ah, Love, but a day, and the world has changed’ 구절이 여러 번 반복하는 것을 볼 수 있는데, 이는 다양한 리듬을 사용하여 반복을 함으로써 중요한 구절의 표현을 더욱 효과적으로 강조하려는 의도가 드러나 있다.

[악보 8] “Ah, Love, but a Day!”의 1-10마디

Lento con molto espressione.

주제선율 제시

p Ah, Love, but a

주제선율 발전

mf day, And the world has changed! Ah,

Love, but a day, And the world has

pp

The musical score consists of three systems. The first system (measures 1-3) features a vocal line starting with a piano (*p*) dynamic and a piano accompaniment marked *pp*. The second system (measures 4-6) shows the vocal line with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and piano accompaniment with *rit.* and *** markings. The third system (measures 7-10) continues the vocal line with a piano (*pp*) dynamic and piano accompaniment with *rit.* and *** markings. The key signature is three flats (B-flat major/D minor) and the time signature is common time (C).

11마디의 반주부를 살펴보면 동일한 리듬이 반복하고 일정한 쉼표를 사용함으로서 통일감을 주는 동시에 *crescendo*를 통해 긴장감을 고조시키며 화자의 복잡한 마음을 가지고 *f*로 주요 단어인 'Summer'에 도달한다. 중요하게 전달되어야 하는 가사를 잘 표현하기 위해서 'Summer'와 'stopped'에 긴박자를 사용함으로 멈추어 버린 여름을 강조하였다.

[악보 9] “Ah, Love, but a Day!”의 10-21마디

10 *cresc. e agitato.*
 changed! The sun's a - way, And the bird es - tranged;

13 *f sostenuto*
 The wind has dropped, And the sky's de - ranged; Sum - mer,

16 *dim.* *rit. pp*
 Sum - mer has stopped, Sum - mer has

19 *a tempo* *f*
 stopped. Ah, Love,

cresc. *f*

pp *f*

*Red. ** *Red. ** *Red. ** *Red. **

동일한 반주 리듬과 심표 반복 사용

긴 반자음, 주요 단어 강조

19마디의 반주부에서 전주부가 발전, 반복 되는 것을 볼 수 있는데, 곡의 처음 느낌을 다시 한 번 드러냄으로써 간주에서 체념하듯이 다시 시작하는 분위기를 조성한다. 성악부에서는 주제 가사의 반복이 나타나며 *f*로 'Ah, Love'를 연주하게 하는 방법으로 화자의 감정을 고조시키며 더욱 격해진 감정을 표현하고 있다.

[악보 10] "Ah, Love, but a Day!"의 19-21마디

19 *a tempo* *f*
 stopped. Ah, Love,
a tempo *pp* *cresc.* *f*
 전주부 발전 반복

22마디 한 마디 안에서 짧은 변박이 일어나는데 *ritenuto molto*를 지시하여 다음 마디의 변박에 대한 여유를 마련하고 다시 한 번 변박이 진행된다.

[악보 11] "Ah, Love, but a Day!"의 22-24마디

22 *ritenuto molto* *pp* *a tempo*
 but a day, And the world has changed!
dim. *pp*
 * * * * *

26마디의 반주부를 살펴보면 반주형태의 리듬이 변하는 것을 알 수 있다. 특히 잦은 임시표 사용이 돋보이는데 이는 화자의 복잡한 감정을 표현한다. 성악부에서는 동일한 시행을 반복해서 노래하는 진행을 보이고 있는데, 반복되며 선율의 음은 더 높아지면서도 *dolcissimo*를 지시해 더 절제된 감정 표현으로 애절한 마음을 더 효과적으로 나타내고 있다.

[악보 12] “Ah, Love, but a Day!”의 25-33마디

25 *pp* 동일한 시행 반복
 잦은 임시표 사용
 Look in my eyes! Wilt

legatissimo
con Pedale

28 반복 되며 높아진 선율
dolcissimo
 thou change too? Look in my

31 *cresc.*
 eyes! Wilt thou change too? Should I

38마디에서 다시 조성의 변화가 이루어지며 전조를 통해 곡의 분위기를 바꾸어 바장조(F Major)의 조성이 주는 색채감을 활용하여 감정의 고조를 표현하고 있다. *f*의 셈여림으로 시작된 클라이막스를 *crescendo*를 통해 성악 선율을 상행시킨 후 *ff*로 40마디 속의 ‘Love’를 곡에서 가장 높은 음(A5)에 배치하여 사랑의 감정을 절정으로 표현함으로써 화자의 감정 표현에 대한 중요도를 드러내고 있다. [악보 14]의 43-48마디를 자세히 살펴보면 리듬과 가사는 다르지만 [악보 13]의 16-19마디와 같은 멜로디를 차용함으로써 곡에 전체적인 통일감을 부여하였다. 슈베르트 등 낭만시대의 작곡가들의 특징과 같은 으뜸음조인 바장조(F Major)를 사용하여 종지 시켰고, 성악 선율에 바장조의 딸림음인 도(C)를 반복적으로 사용하며 물음을 던지는 독백으로 곡을 마무리한다.

[악보 13] “Ah, Love, but a Day!”의 16-21마디

The musical score for measures 16-21 of "Ah, Love, but a Day!" is presented in two systems. The first system covers measures 16-18, and the second system covers measures 19-21. The key signature is one flat (B-flat major), and the time signature is 4/4. The vocal line is in the upper staff, and the piano accompaniment is in the lower staff. The lyrics are: "Sum - mer has stopped, Sum - mer has stopped. Ah, Love,". Performance markings include *dim.*, *rit.*, *pp*, *a tempo*, *f*, *cresc.*, and *ff*. The piano part features a triplet in measure 19 and a *rit.* marking in measure 21. The score ends with a double bar line and repeat signs in the piano part.

[악보 14] “Ah, Love, but a Day!”의 37-48마디

37 good and true, With the chang-ing year? Ah,

40 Love, Look in my eyes, Look in my

44 eyes, Wilt thou change too?

Annotations: 전조, 곡중 최고 고음(A5), 16-19마디의 멜로디 차용

(3) 분석에 의한 연주기법

작곡가가 이 곡을 만들며 주제 선율과 가사를 곡의 도입부분에서 반복하여 배치한 것은 청중을 집중시키려는 의도가 담겨 있으므로, 여기에 느린 템포

의 빠르기를 잘 활용하여 감정을 충실하게 표현할 수 있는 연주를 해야 한다.

[악보 15] “Ah, Love, but a Day!”의 1-10마디

1 *Lento con molto espressione.* *p*
Ah, Love, but a

4 day, And the world has changed! *mf* Ah,

7 Love, but a day, And the world has

pp

Red. * *Red.* *

주제 선율과 가사 반복

17,19마디에 나오는 ‘stopped’ 단어에 대하여 움직임은 주지 않고, 같은 음을 지속하여 단어가 뜻하고 있는 멈춤을 표현하였다. 여기서 성악부의 선율은 긴 박자를 움직이지 않으며 한 음으로 멈춰 있다.

또한, ‘stopped’의 가사를 두 번 반복하며 다른 악상을 지시하여 진행시킨 것을 볼 수 있다. 두 번째 ‘stopped’에 대하여 점점 느려지고, 작아지고, 여리게 표현하고 있는데, 이 구간에서 성악가는 이러한 작곡 특징을 살려 단어 사이사이가 끊어지는 듯 하는 느낌으로 더욱 말하듯이 노래하여 여름이 끝났다는 것을 정확히 표현해야 한다. 그 후 바로 대조되는 분위기로 ‘Love’에 고음을 배치했는데, 이때 성악가는 사랑의 격해진 감정을 쏟아내며 터뜨리듯 연주함으로써 화자의 감정표현에 대한 중요도를 나타야 한다.

[악보 16] “Ah, Love, but a Day!”의 13-21마디

13 The wind has dropped, And the sky's de-ranged; Sum-mer, *f* *sostenuto*

16 Sum-mer has stopped, *dim.* *rit.* *pp* Sum-mer has

19 *a tempo* stopped. *f* Ah, Love.

연주자는 작곡자가 중요한 단어들을 강조하기 위하여 ‘Look’, ‘eyes’와 같은 주요 단어들을 강박에 위치시키며 효과적인 가사 전달을 유도하고 있다는 것을 생각하고, 정확한 음정과 박자를 지키며 가사가 잘 전달될 수 있는 연주를 해야 한다.

[악보 17] “Ah, Love, but a Day!”의 25-33마디

25 *pp* Look in my eyes! Wilt
pp legatissimo con Pedale

28 *dolcissimo* Look in my
 thou change too?

31 eyes! Wilt thou change too? Should I
cresc.

클라이막스에서 주요단어인 ‘Love’를 곡 중 제일 높은 음으로 연주하게 하며 늘임표를 써 놓아서 그 부분은 연주자가 직접 계획하여 원하는 시간만큼 자유롭게 연주 할 수 있게 하였는데, 이때 연주자는 음악적이고 기술적인 재량을 돋보일 수 있는 구간으로 활용할 수 있다. 또한 모든 음에 악센트를 지시하여 하행 진행을 하며 웅장함을 꾸리고 있는 반주부와의 조화를 이루는 연주를 해서 곡을 더욱 효과적으로 표현해야 한다.

[악보 18] “Ah, Love, but a Day!”의 40-43마디

The image shows a musical score for measures 40-43 of the piece "Ah, Love, but a Day!". It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with the lyrics "Love," and "Look in my eyes, Look in my". The piano accompaniment is highly textured, featuring triplets and various dynamics. Performance markings include "sostenuto", "dim.", "rit. e sempre", and "calla voce". There are also "Red." and "*" markings in the piano part.

이 곡은 세 곡 중 연주시간이 제일 길고 연주자에게도 많은 테크닉을 요구하는 곡이지만 앞에서 설명한 곡의 분석을 통해 작곡자가 의도하는 방향으로 원활하게 연주하여야 한다. 특히 가사의 이야기 속에서 살펴 볼 수 있는 시적인 정황 변화와 화자의 감정의 변화를 좀 더 극적으로 표현하기 위하여 조성의 변화를 자주 볼 수 있고, 다양한 다이내믹을 통하여 계속해서 음악의 분위기를 변화시키고 있다. 또한 다양한 화음을 사용해 작곡하여, 연주자나 청중으로 하여금 실제 전조가 이루어지는 횟수보다 더 잦은 전조가 일어나는 것처럼 느끼게 할 수 있다. 이로 인해 이 곡이 다소 어렵고 난해하게 여겨질 수 있지만 비화성음들이 주는 다양한 색채를 드러내며 음악을 더 깊이 있게 표현하는 연주를 해야 한다.

3) 제 3곡 - “I Send My Heart up to Thee! (내 마음 그대에게 띄워 보내리!)”

<Three Browning Songs Op. 44>의 세 번째 곡인 “I Send My Heart up to Thee! (내 마음 그대에게 띄워 보내리!)”의 가사는 로버트 브라우닝의 8부작 서정시 작품인 “<극적 서정시(Dramatic Lyrics, 1842)>”의 4편 중 “In a gondola(곤돌라에서)”를 발췌한 것이다.²²⁾ 이 곡은 한 남성이 자신이 사랑하는 여인을 향한 간절한 마음을 담아 사랑을 보내는 노래로, 곤돌라 위에서 부르는 사랑의 세레나데이다. 이 곡은 세 곡 중 유일하게 변박이 없이 진행하며 반주부에는 대체로 아르페지오기법을 사용하여 선율을 뒷받침 해주어 시의 전달과 가사의 표현력을 중시하며 상대를 향한 벽찬 감정과 넘치는 사랑 고백을 효과적으로 표현하였다. 이 곡의 가사로 사용된 시는 3연 7행으로 이루어졌고, 바다도 건널 정도의 위대한 사랑을 표현하고 있다.

(1) 시의 해석²³⁾

<p>I send my heart up to thee, all my heart In this my singing. For the stars help me, and the sea, and the sea bears part; The very night is clinging Closer to Venice' streets to leave</p>	<p>내 마음을 그대에게 띄워 보내리, 나의 모든 마음을 이 노래에 담아. 별들은 나를 돕고, 그리고 바다가, 바다가 나를 도와주리라; 어둔 밤이 다가오고 있는 베니스의 거리를 지나 한 장소를 떠 나서</p>
--	--

22) 김민지, 『에이미 비치 가곡에 나타난 음악어법 연구』, 중앙대학교 대학원 석사 논문, 2015, p.70.

<p>one space</p> <p>Above me, whence thy face May light my joyous heart to thee, to thee its dwelling-place, thy face May light my joyous heart to thee, My heart to thee its dwelling-place.</p> <p>I send my heart up to thee, All my heart In this my singing.</p>	<p>나를 넘어, 당신의 얼굴이 나의 기쁜 마음을 비취 주리라, 그대가 사는 곳까지, 그대의 얼굴이 나의 기쁜 마음을 비 취주고, 나의 마음이 그대가 사는 곳까지 전 해지리라.</p> <p>내 마음을 그대에게 띄워 보내리, 나의 모든 마음을 이 노래에 담아.</p>
---	---

(2) 악곡분석

이 곡은 총 48마디로 구성되어 있으며, 템포는 *Andante con affetto*(애정을 듬뿍 담아 느리게)로 평온함을 느낄 수 있는 곡이다. 성악 선율이 약박에서 시작하는 특징을 보이며 부드러운 감정을 표현할 수 있는 곡이다. 조성은 내림 라장조(D \flat Major)이고 1연을 노래하는 A부분과, 2-3연을 노래하는 B부분으로 나뉘어 총 2부 형식으로 구성되어 있다. 세 개의 가곡 중 유일하게 변박이 없으며 단조로운 패턴의 조성으로 이루어진 곡이다. 이 곡의 악곡 분석을 다음 [표 7]을 통해 정리해 보았다.

23) 본 논문의 연구자 “안지혜”의 의한 해석

[표 7] “I Send My Heart up to Thee!”의 악곡분석

형태	구성	박자	마디
A	D b (1-9마디) → E (10-15마디) → D b (16-21마디)	9/8	1 - 19
B	D b (16-21마디) → E (22-26마디) → D b (16-48마디)	9/8	20 - 48

곡의 도입부인 2-4마디에서 주제를 제시하며 주제 선율을 다른 음의 높이에서 되풀이하듯 반복하는 음형으로 동형진행하며 곡이 전개된다. 이 곡의 반주부는 대체로 펼친 화음의 아르페지오(arpeggio)형태인 것을 볼 수 있다. 아르페지오 형태 안에서 다양한 리듬을 사용하여 지루하지 않은 진행을 보여준다. 뱃노래에서 많이 사용하는 곤돌라를 닮은 반원형태의 음형을 반주에서 사용하였고, 성악 선율에서도 아치(arch)형태를 이루고 있는 것을 볼 수 있으며 이는 반주부와 조화를 이루게 한다. 전체적으로 곡에 반원형태의 라인이 있어 자연스럽게 흘러가는 듯 하는 느낌을 준다. 1-8마디까지 반주부를 살펴보면 으뜸음인 D b 이 첫 음에서 계속해서 나타나며 베이스가

지속저음처럼 반복된다. 또한 반주부의 동일한 패턴 반복으로 마치 사랑하는 상대에게 간절하게 전하고픈 내 마음을 물결에 흘려, 바람에 띄워 보내는 모습을 연상하게 한다.

[악보 19] "I Send My Heart up to Thee!"의 1-8마디

1 *Andante con affetto.* 주제선율 *p*
 펼친화음 *triquillo* 반원형태의 음형
 지속저음 *pp*
 아치형 성악선율 주제선율 동형진행 아치형 성악선율

3 heart up to thee, all my heart In this my

6 sing - - ing. *mf* For the stars help me, and the sea, and the

smpre con Pedale

'heart', 'thee', 'singing', 'stars'와 같이 중요한 의미를 가진 단어들을 강조하여 표현하기 위해서 한 소절 안에서 가장 긴 박자를 사용해 노래하게 한다. 특히 사랑하는 사람에 대한 화자의 마음을 의미하는 단어 'heart'는 두 번 반복해서 나타나는데 한 소절 속 가장 높은 음(F#5, G#5)을 사용하며 앞에서부터 음형들이 순차적으로 상승해 'heart'에 도달하는 배치를 해서 단어를 더욱 효과적으로 강조하며 화자의 사랑에 대한 애절한 마음을 표현하고 있다. 한 번 더 반복되는 'heart'에서는 상승하기 시작하는 음부터 *crescendo*를 진행하고 있고, 'heart'(G#5)에 *f*의 셈여림을 지시해 높은 음을 크고 길게 연주하게 하는 효과로 화자의 마음을 역동적으로 표현하고 있다.

[악보 20] “I Send My Heart up to Thee!”의 11-16마디

11 *cresc.*
I send my heart up to

13
thee, all my heart In this my

15
sing - - ing. For the stars, the

17마디에서는 7마디와의 동일한 리듬과 가사를 살펴볼 수 있고, 18마디에서는 9마디와의 동일한 리듬과 가사를 살펴 볼 수 있는데 이는 곡의 통일감을 느끼게 해준다.

[악보 22] “I Send My Heart up to Thee!”의 9마디

Musical score for measures 9-10. The vocal line (treble clef) starts with a circled note labeled '이명동음' (isomorphism) above it, with 'spa Db' written below. The lyrics 'bears' are under the second measure. The piano accompaniment (grand staff) features a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. A circled note in the bass line is labeled 'C#'. Dynamics include *pp* and *pp*. A star symbol (*) is at the end of the piano part.

[악보 23] “I Send My Heart up to Thee!”의 25-26마디

Musical score for measures 25-26. The vocal line (treble clef) has lyrics 'bove me, whence thy face' and 'May'. A circled note is labeled '이명동음' (isomorphism) above it, with 'F#' written below. Another circled note is labeled 'Gb'. The piano accompaniment (grand staff) continues with a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand.

28마디의 반주부에서 성악부의 주제 선율인 3-6마디의 성악 선율이 재현되는 것을 볼 수 있다. 이때 성악부에서는 한 음가(A b 5)를 *pp*로 두 마디나 길게 유지하게 하여 반주부에서 연주하고 있는 주제 선율을 돋보이게 한다. 성악부와 반주부에서 주제 선율을 계속하여 반복하는 진행으로 익숙한 선율이 반복하는 효과를 주어 청중들로 하여금 곡에 대한 집중도와 흥미를 유도할 수 있다.

[악보 24] “I Send My Heart up to Thee!”의 27-31마디

27 *molto rit.* *pp*
light my joy - ous heart to thee,
molto rit. *pp* *colla voce* *dolcissimo*
3-6마디 성악선을 재현

29 *cresc.*
to thee its dwell - ing place,
cresc.

32-35마디를 살펴보면 반주 형태의 변화가 일어나는데 이전과는 다른 반주 음형과 반음계적으로 상행하는 선율을 볼 수 있다. 이처럼 상행하는 음형을 사용하여 사랑을 고백하며 설레는 화자의 마음을 표현하였다. 반주의 셈여림이 *p*로 시작해서 *crescendo*를 통해 점점 커지고 빨라지는 악상을 사용하여 고조되는 감정을 반영시켰다. 8분 음표의 사용으로 리듬을 이용해 긴장감을 더욱 극적으로 끌어올리며 *ff*로 힘 있게 클라이막스에 도달하여 강하고 화려하게 장식한다. 36-37마디의 ‘heart’에서 두 마디 이상을 끌어야 하는데, 가장 길고 가장 높은 음(B♭5)을 배치하고 반주부에도 *appassionato*를 지시해 열정적인 분위기를 조성하여 단어가 뜻하고 있는 의미와 화자의 간절한 마음을 강조하여 표현하였다.

[악보 26] “I Send My Heart up to Thee!”의 42-48마디

42 *sempre più tranquillo* *pp*
 주제 선율과 주제 가사 I send my heart up to
 * *And.* * *And.* * *And.* 곡의 도입부와 다른 형태의 빈주

45 *rall.* *p più rit.*
 thee, all my heart In this my sing - - ing.
rall. *p più rit.* *ppp* *

(3) 분석을 통한 연주기법

전주에서는 물이 흐르는 듯 하는 반주형태와 높게 솟아 있는 마디의 마지막 음을 볼 수 있다. 즉, 이것은 곤돌라에서 물결을 바라볼 때에 마치 하늘에 떠있는 별이 물결에 비친 모습을 연상케 한다. 이렇게 아름다운 전주에서 전해지는 분위기를 그대로 이어받아 성악부에서 표현할 수 있어야 한다. 선율은 아치형태를 이루고 있다. 즉, 음정이 높은 음을 향해 상행했다가 다시 하행하는데, 이때 올라갔다 내려가는 음가들이 끊어지지 않게 레가토로 잘 연결하는 연주를 해야 한다.

[악보 27] "I Send My Heart up to Thee!"의 1-8마디

1 *Andante con affetto.*
하늘에 떠있는 별을 묘사 I send my
tranquillo
흐르는 물을 묘사

3 아치형 성악선율
heart up to thee, all my heart In this my
가장 높음을 향해 상행 했다가 하행 가장 높음을 향해 상행 했다가 하행
sempre con Pedale

6 *mf*
sing - - ing. For the stars help me, and the sea, and the

이 곡은 곡의 분위기와 가사가 주는 의미를 효과적으로 표현하기 위해 'stars'에는 하늘에 높게 떠 있는 '별'을 표현하기 위해 상대적으로 높은 음을 사용하였고, 'night'에는 단3화음을 사용하여 단어가 의미하는 '밤'의 정적이고 어두운 색채를 나타냈다. 이러한 가사 그리기 기법들을 잘 이해하고 작곡가의 의도대로 단어가 나타내는 의미와 색채를 음악적으로 잘 드러낼

수 있는 연주를 해야 한다.

[악보 28] “I Send My Heart up to Thee!”의 17-20마디

22마디에서 조성의 변화가 생기고 *pp*의 셈여림으로 성악선율이 진행되는 데, 두잇단음표에 주의하여 차분하게 가사전달을 하며 잔잔한 분위기 속에서 감정표현을 하는 연주를 해야 한다.

[악보 29] “I Send My Heart up to Thee!”의 21-24마디

The musical score consists of two systems. The first system covers measures 21 and 22. The vocal line starts with 'cling - ing' in measure 21 and 'Clo - - ser to Ven - ice' in measure 22. The piano accompaniment features a flowing eighth-note pattern in the right hand and a more rhythmic bass line. A *pp* marking is present in measure 22. The second system covers measures 23 and 24. The vocal line continues with 'streets' in measure 23 and 'to leave one space A -' in measure 24. The piano accompaniment continues with similar textures, including a *cresc.* marking in measure 24 and the instruction *sempre con Pedale* at the bottom.

화자의 격정적인 감정을 표현하는 구간에서는 *crescendo*로 연주하기를 지시하고 있다. 특히, 클라이막스에 곡 중 최고음인 B \flat 을 배치함과 동시에 *ff*의 악상으로 세 마디나 연주하도록 작곡하였는데, 성악가는 분위기를 고조시키며 화자의 마음을 강조하여 표현해야하며 높은 음정과 크게 연주하도록 지시하고 있는 셈여림을 통해서 감정을 쏟아내며 마음속의 담겨있던 외침을 터트리듯이 연주하여 클라이막스를 장식해야 한다.

[악보 30] “I Send My Heart up to Thee!”의 25-26마디

Musical score for measures 25-26. The vocal line (treble clef) has lyrics: "bove me, whence thy face May". The piano accompaniment (grand staff) features a flowing arpeggiated pattern in the right hand and a steady bass line in the left hand. A circled note in the vocal line is highlighted.

[악보 31] “I Send My Heart up to Thee!”의 35-38마디

Musical score for measures 35-38, marked "OSSIA". The vocal line (treble clef) has lyrics: "to thee my heart to thee, my heart to thee its". The piano accompaniment (grand staff) features a dense chordal texture in the right hand and a rhythmic bass line in the left hand. Performance markings include *ff*, *z.*, and *passionato*. A circled note in the vocal line is highlighted.

마지막으로 이 곡의 주제가 되는 선율과 가사인 ‘I Send My Heart up to Thee’를 노래하며 이를 통해 한 번 더 곡의 주제를 강조해서 표현하며 전하고자 하는 메시지를 확실하게 전달해야 한다. 마지막 소절인 ‘All my heart in this my singing’은 차분히 말하듯이, 그리고 사라져가는 분위기로 여운을 남기며 곡을 마무리한다. ‘my singing’을 옥타브를 올린 높은 음가로 연주하는 성악가라면 음의 넓은 도약으로 인하여 *decrescendo*의 분위기를 헤치지 않도록 주의하며 노래해야 한다. 전체적으로 곡에 지시되어 있는 셈여림을

중시하여 연주하는 것이 곡에서 전달하려는 내용을 효과적으로 표현하는 것에 도움이 될 것이다.

[악보 32] “I Send My Heart up to Thee!”의 42-48마디

42 *sempre più tranquillo* *pp*
I send my heart _____ up to

45 *rall.* *più rit.*
thee, _____ all my heart _____ In this my sing - - ing.
rall. *ppp*

III. 결 론

에이미 비치는 미국을 대표하는 여성 작곡가로서 특히 가곡을 사랑하여 미국 예술 가곡 발전에 큰 영향력을 끼쳤다. 본론에서 살펴 본대로 그녀는 보스턴악파에서 일류 작곡가들과 어깨를 나란히 한 최초의 유일한 여성 작곡가였으며, 2007년에 보스턴 팝스가 보스턴의 셸(Hatch Shell)비치에 세운 비석에 새겨진 86명의 작곡가들 중 유일한 여성 작곡가이다.

또한 그녀가 남긴 총 300여 곡의 다양한 작품 중 150여 곡이 가곡 작품으로, 이를 통해 시를 음악화하는 것에 있어 뛰어난 능력을 보여주며 이 장르에 가장 큰 업적을 남겼다.

본 연구에서 다룬 <Three Browning Songs, Op. 44>는 세 시기로 나누어 설명하였던 에이미 비치의 작품 활동 중 가장 전성기를 누린 중기, 즉 1900년에 작곡한 작품으로 서정적이고 선율적인 낭만주의 성향이 드러남과 동시에 모험적인 현대적기법도 사용하여 작곡가 특유의 풍부하고도 화려한 화성의 색채가 돋보인다. 또한 재즈나 흑인영가에서도 영감을 받아, 유럽에서 내려온 전통 이외에 미국 고유의 감각도 음악에서 드러내고 있다.

이 작품은 첫 곡인 “The Year’s at the Spring”과 두 번째 곡인 “Ah, Love, but a Day!”, 마지막으로 “I Send My Heart up to Thee!”까지 총 3곡으로 이루어져 있으며, 가사로 사용한 로버트 브라우닝의 세 개의 시들은 그의 극시 작품 중 발췌한 것이다. 세 개의 시는 각각 전혀 다른 주제를 가지고 있지만 모두 사람들의 내면세계를 관찰하고 애정이나 본성, 감정들을 노래하고 있으며, 그의 낙천적인 성향이 잘 드러나 있다. 로버트 브라우닝의 작시 특징인 극적 독백을 에이미 비치 또한 작가의 의도에 부합할 수 있도록 작품의 특징을 잘 살려서 작곡하였다는 것을 알 수 있다.

에이미 비치는 가사를 표현하는 데 있어 음악적 요소를 매우 세밀하게 사용

하였다. 선율에 있어서는 강조하고자 하는 단어에 맞춰 4도 혹은 5도 도약, 순차진행, 반음계진행 등을 하면서 중간 중간에 박자를 길게 주어 지속음을 만드는 등의 기법을 사용하였다. 또한 짧은 마디 안에서도 셈여림을 많이 바꾸는 등 악상의 변화 또한 적극 활용하였다. 그리고 기본적인 3화음뿐만 아니라 7화음과 9화음, 그리고 증음정 및 증3화음 등 다양한 화음의 활용으로 다채로운 화성적 색채가 돋보인다.

이 작품을 효과적으로 연주하려면, 에이미 비치가 가곡을 작곡할 때 중시했던 시와 선율의 연관성, 그리고 중요한 단어를 강조하여 표현하기 위해 사용했던 작곡기법들을 충분히 연구하고 시의 의미와 작곡 의도를 정확하게 파악하는 것에 바탕을 두어야 한다. 그녀는 다양한 작곡 기법을 사용하였고, 악상기호를 통해 곡의 연주 방향을 섬세하게 지시함으로써 곡의 내용과 감정을 직접적으로 표현하게 하였다. 특히 다이내믹의 변화를 정확히 표현하여야만 곡의 감정을 섬세하게 드러낼 수 있다. 이 작품은 가곡이지만 오페라 아리아만큼 화려하고 극적인 느낌을 주고 있다. 세 곡 모두 옥타브 이상의 넓은 음역을 필요로 하는 곡들로 결코 쉽게 연주 할 수 있는 곡이 아니며, 연주자들에게 많은 테크닉을 요구한다. 곡에 대하여 연주자의 개인적인 해석보다는 악보를 충실히 연구하고 이해하여 작곡가가 악보에 지시하는 것을 충실히 지키며, 작곡가가 의도하는 방향으로 연주하는 것이 중요하다.

이처럼 본 논문에서 에이미 비치의 작곡 활동과 그녀의 대표적인 가곡 작품인 <Three Browning Songs, Op. 44>를 살펴보며 연구해 보았다. 이 연구를 통해서 그녀만의 섬세하고 아름다운 음악적인 특징들을 살펴보며 그녀가 성공한 여성 작곡가로서 역사에 남을 수 있었던 이유를 알게 되었다.

본 연구를 통해 에이미 비치의 저력이 더욱 인정되어 그녀의 다른 작품들과 더불어 다른 여성 작곡가들의 많은 작품들까지도 활발하게 연주되고 연구되기를 소망한다

참고문헌

1. 단행본(국내)

김영수, 『영미 시문학사』, 서울:브레인하우스, 2003.

김용재, 『브라우닝의 인생과 시』, 인문과학논문집, 2001.

마이스터 바바라, 이경숙 옮김 『예술 가곡 개론』 지문사, 2014.

박문정, 『중세부터 낭만시대까지의 여성 음악가에 대한 고찰』 예술 총론, 1995.

이영민, 『낭만주의시대 여성들의 음악활동』, (한국음악학회논문집 음악연구), 1997.

재크 이디스, 배인혜 옮김 『세이렌의 노래(여성 작곡가들의 삶과 음악)』 만복당, 2019.

최희섭, 『영미시 개론』, 서울:도서출판 동인, 1996.

최홍규, 『브라우닝의 명시』 세계출판사, 1999.

Tick Judith, 이미배 역. 『음악에서의 여성(Women in music)』, (한국서양음악회), 2002.

2. 단행본(국외)

Crosby Adams, 『An American Genius of world Renown: Mrs.H.H.A.Beach』, The Etude, 1928.

Mrs. Crosby Adams, 『An American Genius of world Renown:

Mrs.H.H.A.Beach』 , The Etude, 1928.

3. 학술지

이영자, 『서양 음악사 속의 여성 작곡가들(1)』 , 학술 논문, 한양대학교 음악연구소, 1991.

4. 해외 학술지

Block, Adrienne Fried. 『Why Amy Beach Succeeded as a Composer: The Early Years』 , Current musicology, 1983.

5. 학위논문

강유경, 『에이미 비치(Amy Beach) 가곡의 시기별 분석 연구』 , 숙명여자대학교 대학원 석사 논문, 2017.

김민지, 『에이미 비치 가곡에 나타난 음악어법 연구』 , 중앙대학교 대학원 석사 논문, 2015.

문선영, 『낭만주의 시대 사회구조를 통해 본 여성음악가 연구』 , 충남대학교 교육대학원 석사 논문, 2015.

하선민, 『Amy Marcy Cheney Beach의 가곡 Three Browning Songs Op.44를 중심으로 작품분석 및 연주표현방법에 대하여』 , 안동대학교 석사 학위논문, 2019.

6. 박사논문

Kelton, Mary Katherine. 『The songs of Mrs.H.H.A.Beach』 , University of Texas at Austin 박사 논문, 1992.

7. 악보

Boston: Arthur P. Schmidt, 1900. Plate A.P.S. 5138-5140, Public Domain.

ABSTRACT

An Analysis of Amy Beach's Lieds Focused on "Three Browning Songs, Op. 44"

Jihye Ahn

Vocal Music Major

Graduate School of

Sungshin University

Amy Marcy Cheney Beach (1867–1944) was a talented musician who left a name in history of the US music. She was the most successful among the female musicians. She was engaged in music composition actively. Because she composed many liedts among the various genres of music, she was very famous among the vocalists.

The purpose of this study was to review "Three Browning Songs, Op. 44", one of her representative liedts. Specifically, the researcher analyzed this music piece, while reviewing her life, characteristics, background and composing techniques of her works. Besides, the researcher examined Robert Browning's (1812–1889) life and works because his poems were used much for her liedts.

The theme work of this study or "Three Browning Songs, Op. 44" was

one of the works belonging to her middle period works. Here, her composing techniques influenced much by the European Late Romanticism are revealed well. This work is characterized by frequent changes of beats and tempo as well as by chromatic melodic progression, uneasy harmonies, etc. Thus, her intention to more dramatize the poems used as lyrics was conspicuous.

This study analyzed the musical characteristics and lyrics of “Three Browning Songs, Op. 44”, while reviewing the ways how to use her own unique composing techniques and how to express Robert Browning’s narratives’ states of mind musically. It is perceived that this study may well suggest a direction for the vocalists to perform this music work effectively.