

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 이용허락조건 을 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 🖃

2017년 8월 석사학위논문

A. Vivaldi, G. Donizetti, G. Mahler, L. Ronald, E. Satie, S. Rachmaninoff의 졸업연주 프로그램 연구

조선대학교 대학원

음악학과

김 서 진

A. Vivaldi, G. Donizetti, G. Mahler, L. Ronald, E. Satie, S. Rachmaninoff의 졸업연주 프로그램 연구

지도교수 이 한 나

이 논문을 음악학 석사학위신청 논문으로 제출함.

2017년 4월

조선대학교 대학원

음악학과

김 서 진

김서진의 음악학석사학위 논문을 인준함.

심사위원장 조선대학교 교수 박 재 연 인

심사위원 조선대학교 교수 김 지 현 인

심사위원 조선대학교 교수 이 한 나 인

2017년 5월

조선대학교 대학원

77	-1
ᆂ	フレ
$\overline{}$	$\sim$ 1

목 차 ······ii
악 보 목 차 ······iv
초 록vii
ABSTRACT ·····ix
제1장 서 론1
제2장 이론적 배경3
제1절 이탈리아 작곡가 A. Vivaldi와 G. Donizetti 1. 바로크 시대의 성악음악 2. 낭만주의 시대의 성악음악
제2절 독일작곡가 G. Mahler
제3절 영국작곡가 L. Ronald
제4절 프랑스 작곡가 E. Satie
제5절 러시아 작곡가 S. Rachmaninoff
제3장 본 론 10
제 1절 이탈리아 가곡 10
1. Vieni, Vieni, O mio diletto
2. Dille ch'il viver mio
3. Un certo non so che

제 2절 이탈리아 오페라 <don pasquale=""> 20</don>
1. 도니제티의 오페라
2. <don pasquale=""> 줄거리</don>
3. Quel guardo il cavaliere, so anch'io la vir tu magica
제 3절 독일 가곡29
1. Serenade
2. Liest du um Schönheit
3. Ablösung im sommer
제 4절 영국의 연가곡 ·······37
제 5절 프랑스의 연가곡 <ludions> ·························56</ludions>
제 6절 러시아 가곡67
1. олюбила я на печаль свою
2. Здесь хорошо
3. СИРЕНЬ
제 3장 결 론76
참고문헌

악 보 목 차

<악보	1>「Vieni, Vieni, o mio diletto」의 비슷한 진행 ······	11
<악보	2>「Vieni, Vieni, o mio diletto」B부분의 시작과 동형진행	11
<악보	3>「Vieni, Vieni, o mio diletto」짧은거리의 도약 ·····	12
<악보	4>「Dille ch'il viver mio」나란한 장조의 지속음 사용 ······	13
<악보	5>「Dille ch'il viver mio」19-22마디와 27-30마디의 동형진행	14
<악보	6> 「Dille ch'il viver mio」 31-38마디의 상행진행과 동형진행	14
<악보	7>「Dille ch'il viver mio」스케일 진행 ·····	15
<악보	8>「Un certo non so che」 반음진행과 급격한 셈여림의 변화	17
<악보	9>「Un certo non so che」빠르기 변화와 반음진행 ·····	17
<악보	10>「Un certo non so che」 포르잔도 사용과 포르테의 잦은 사용	18
<악보	11>「Un certo non so che」A와 A'부분의 셋잇단음표의 음형의 차이	18
<악보	12> 「Un certo non so che」 셈여림의 변화로 인한 극적인 효과	19
<악보	13>「Quel guardo il cavaliere」여섯잇단음표의 사용	22
<악보	14>「Quel guardo il cavaliere」아르페지오 반주사용	23
<악보	15>「Quel guardo il cavaliere」악구 끝의 꾸밈음 ·····	24
<악보	16>「So an ch'io la vir tù magica」Allegretto부분의 주요선율	24
<악보	17>「So an ch'io la vir tù magica」주요 고음과 스케일	25
<악보	18>「So an ch'io la vir tù magica」셋잇단음표의 연속적인 등장	26
<악보	19>「So an ch'io la vir tù magica」G♭Major 로 전조된 스케일	27
<악보	20>「So an ch'io la vir tù magica」188마디-190마디 생략과	
	196-196마디의 변경	28
<악보	21>「Serenade」악구의 상행 진행 ······	30
<악보	22>「Liebst du um schönheit」잦은 변박과 음형진행	
	최고음 기준으로 하행진행	32
<악보	23>「Liebst du um schönheit」클라이막스 부분과 불안정한 음정	33
<악보	24>「Ablösung im sommer」17-21마디와 27-31마디의 동형진행	35
<악보	25>「Ablösung im sommer」동형진행	35
	26>「prelude」진행되는 선율 ·····	
	27>「prelude」반음계사용 ····	
<악보	28>「prelude」E major 전조와 반주선율 변화 ·····	39
	29>「prelude」A ^b Major 로 전조 및 간주······	
<악보	30> 「prelude」 클라이막스 부분 ······	41

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

<악보 31>	「Down in the forest」제2곡 반주부의 아르페지오 진행	42
<악보 32>	「Down in the forest」레치타티보의 등장 과 반음계사용 ·······	43
<악보 33>	「Down in the forest」B부분과 반주 선율 변화 ······	43
<악보 34>	「Down in the forest」셈여림의 변화와 Diminuendo 사용	44
<악보 35>	「Down in the forest」클라이막스 부분 ·····	44
<악보 36>	「Love, I have won you」전주의 반음계적 화음 사용 ······	46
<악보 37>	「Love, I have won you」베이스의 지속음의 사용·····	46
<악보 38>	「Love, I have won you」아르페지오로 상행진행 ······	47
	「Love, I have won you」 Rallentando 표현	
<악보 40>	「The winds are calling」전주부의 하행진행 ······	49
<악보 41>	「The winds are calling」주제선율의 등장	49
<악보 42>	「The winds are calling」반음계적 진행 사용 ······	50
	「The winds are calling」두 잇단음표 사용	
<악보 44>	「Drift down, drift down」주요선율 ····	52
<악보 45>	「Drift down, drift down」비슷한 진행의 f 와 p 의 셈여림의 차이 $\cdots$ 〔	52
<악보 46>	「Drift down, drift down」지속음과 하행진행 ······	53
<악보 47>	「Drift down, drift down」Falsetto(팔셋토)의 사용	53
<악보 48>	「Drift down, drift down」동형진행	54
<악보 49>	「Air de Rat」주고받는 듯한 반주 음형	56
	「Spleen」셋잇단음표와 8분음표의 사용과 셈여림의 변화 ············	
	「La Grenouille américaine」전주의 진행 ······	
<악보 52>	「La Grenouille américaine」tenuto 및 최고음의 사용	59
<악보 53>	「La Grenouille américaine」지시어 등장	60
	「Air de Poete」반복되는 선율과 반주(	
<악보 55>	「Chanson de Chat」주요 선율 ···································	63
<악보 56>	「олюбила я на печаль свою」 반주선율의 변화(	65
<악보 57>	「олюбила я на печаль свою」동형진행(	65
	「олюбила я на печаль свою」 클라이막스 부분(	
	「олюбила я на печаль свою」전체적인 악곡의 분위기(	
	「Здесь хорошо」 셋잇단음표사용으로 악곡의 분위기 표현 (	
	「Здесь хорошо」클라이막스 부분과 성악성부의 불완전한 종지 … (	
	「сирень」 반주 주요 선율음형	
	「сирень」분위기 변화와 B부분의 등장	
<악보 64>	「сирень」11-14마디의 악상 표현	71

<악보 65> 「сирень」 변박과 클라이막스 ······· 71

초 록

본 논문은 연구자의 석사학위 취득을 위한 졸업연주 프로그램을 중심으로 구성하였다. 이에 따라 다양한 성악연주 프로그램 중 연주악곡을 선택하여 각 작품들에 대한 작곡가들의 생애와 시대적 배경을 알아보았다. 그리고 성악연주에서 필요한 악곡 분석과 표현방법에 대하여 살펴보았다. 이는 본 연구자가 석사학위 과정 동안 악곡을 연주함에 있어서 가곡들의 특성에 대한 분석적 연구가 필요함을 느꼈으며, 더욱이 성악연주에서의 표현은 언어별, 지역별 가곡의 표현방법에 대한 깊은 이해가 수반되어야하기 때문이다. 따라서 졸업연주에서는 다양한 문화권의 언어를 익히고 성악연주를 위해 공부한 5개 나라 즉, 이태리어, 독일어와 영어, 프랑스어, 러시아어의 언어를 중심으로 구성하였다. 그러나 본 연구와 동일한 주제의 악곡으로 화성적 분석, 반주 및 선율분석을 주제로 한 논문은 다수 있었지만, 문화권에 따른 악곡의 표현방법과 연주표현에서는 미흡함을 알게 되었다. 이에 다양한 가곡과 연가곡의 내용 및 악보를 살펴보고 그에 맞는 표현방법에 대하여 연구해야할 필요성을 생각하게 되었다.

본 연구의 목적은 각 악곡을 연주함에 있어서 알아야 할 작곡가들의 가곡 및 아리아의 악보를 분석하여 올바른 표현방법을 살펴보고, 연가곡을 구성하고 있는 각악곡의 특징과 표현방법에 대해 고찰해 보는 것이다.

본 연구의 방법에서는 먼저 졸업연주를 준비하며 실기레슨과 악곡을 연습하는 과정 그리고 섬세하고 올바른 표현방법을 위하여 각 작곡가들의 작품과 선행논문의 검색을 기초로 하였다. 그리고 바로크시대 이탈리아 작곡가 비발디의 가곡들은 단순한 선율에 화성반주가 있는 모노디양식으로 탐색하였으며 가사의 강세에 맞춘리듬표현과 극적인 감정과 아름다운 선율을 성악적인 기법으로 분석하였다.

낭만주의시대에는 이탈리아 작곡가 도니제티의 오페라<Don Pasquale>의 <Quel guardo il cavaliere, So anch'io la vir tu magica>는 극 중 노리나의 활발하고 귀여운 성격이 잘 표현된 아리아이다. 악곡에 제시되어진 리듬과 꾸밈음을 잘 표현하고 이야기를 하는 것과 같이 레치타티보를 충분한 호흡을 사용하여 악곡의 맛을더 할 수 있는 요소를 찾으려 하였다.

후기낭만주의시대의 말러의 가곡은 시에 의한 가곡으로 시의 운율에 맞추어 작 곡이 되었으므로, 악곡의 선율진행과 전조 또는 변박 그리고 독특한 리듬과 반음계

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

진행을 분석하고자 하였다.

20세기 영국작곡가 로날드의 연가곡 <A Cycle of Life>는 삶과 사랑을 사계절로 비유하였다. 총 5곡으로 구성된 연가곡은 삶과 사랑의 시작과 만남과 이별과 죽음을 나타내고자 하였다. 연가곡에서의 특징적인 선율과 리듬, 악곡의 진행을 통하여 각 곡의 분위기와 내용을 알아보고자 한다.

20세기 프랑스작곡가 사티의 연가곡 <Ludions>는 짧고 표현력과 음악성이 돋보이는 연가곡이다. 총 5곡으로 동물의 모습과 눈앞의 상황을 묘사하여 감정을 표현하거나, 조롱하고 비판하는 내용과 당부의 시가 있으며, 재미있게 언어유희를 표현할 수 있는 곡들이다. 각 곡은 독창적인 선율과 리듬, 그리고 재치 있고 의미 있는 가사의 전달이 중요한 음악적 요소라고 생각 된다.

19세기후반 러시아작곡가 라흐마니노프의 가곡은 시를 인용하여 작곡하였다. 가곡의 선율은 시의 내용을 그대로 옮겨놓은 것 같은 감상적이고 낭만적인 것을 알수 있다. 또한 슬프고 비통한 감정과 자연을 묘사한 선율로 긴 호흡을 사용하여 풍부한 감정과 산만하지 않고 여운이 있는 분위기를 표현 할 수 있다.

본 연구에서는 각 작곡가들의 작품의 시대적배경과 특징을 살펴보았고, 실제 성악 연주에 필요한 악보를 분석하여 성악표현의 유의점에 대해 고찰해 보았다. 또한 대학원의 석사학위 과정에서 분석적이며, 탐색적으로 악보를 연구한 내용을 기초로하여 실제 연주 시 악곡 표현에 많은 도움이 되었다. 따라서 본 연구가 성악실기연주자에게 작품들을 연구하고 연주하는 과정에서 실기적인 기법과 악곡표현을 연구를 위하여 유의미한 자료로 활용되기를 기대한다.

ABSTRACT

Graduation Recital Program -A. Vivaldi, G. Donizetti, G. Mahler, L. Ronald, E. Satie, S. Rachmaninoff pivot on Vocal Music.

Kim, SeoJin

Advisor: Prof. Lee, Hanna

Department of Music,

Graduate School of Chosun University

This paper was composed to be based on the program of graduation concert performance for the purpose of master's degree of the researcher.

According to the program, Musical works were chosen from various vocal music programs and the researcher examined each composers' lifetime and historical backgrounds, and essential note analysis, the way of expression also.

It was because the researcher felt the necessity of analytic study for the characteristics of songs needed for the play. Moreover, the expressions of vocal play should contain the deep understanding of the linguistic, regional expressions.

Therefore, In this graduation concert, the program was organized to be focused on five languages like Italy, German, English, French, Russian that the researcher studied for the vocal performance.

There were some precede papers with similar themes about harmonic analysis and music analysis of accompaniment and melody, but a topic about the way of expressions depending on the cultural area were rarely found.

According to this result, the necessity of examination on the contents and musical notes of various songs and song cycles, a study about appropriate ways of expressions were risen.

The main purpose of the study on this paper is to analyze note of songs and

arias of the composers so to be able to look into the accurate expressions for the performance. It is also to make a consideration of features and the way of expressions organizing a melody in a music.

The means for the study was based on the research of precede papers of composers' works for finding out the delicate and accurate way of expressions, and the process of practicing the music and getting lectures for the performance.

The songs of Italian composer Vivaldi which was written in the monodic vocal style with simple melodies and harmonic accompaniment, which was chosen for the play. In his works, The rhythm flows on the accent of the lyrics so the dramatic emotions and beautiful melodies were analysed for the vocal techniques.

In the age of romanticism, the song <Quel guardo il cavaliere, So anch'io la vir tu magica>, one of the numbers in <Don pasquale> in the opera of Donizetti, which is a cute and cheerful Norina's aria that needs good expression of rhythm and ornaments, and a recitative with plenty of breath, was chosen to find other features which could add rich flavor of the music.

The Mahler's lied aria, in the age of latter romanticism, is the song lied by poetry. It was composed according to the rhyme of a poem. so It was chosen to examine the musical progress of the melody and prelude, odd meter, and unique rhythm and chromatic scale.

<A Cycle of Life>, the song cycle of 20C's british composer Ronald, was written by the comparison of the Life and love to four seasons. It consists of five songs referring to the begin of love, the meeting, farewell, and death of life. so the researcher is going to try to find out the context and the atmosphere of the music by the study of significant melodies and rhythm, and the way of musical progression in the song cycle.

<Ludions>, the song cycle of 20C's french composer Satie, is the great song of short but musicality and expressions are outstanding. Five songs in total, it expresses the features of animals and the situation in front, It could be cynical

or critical, or the poetry of request is found. They are songs with a play of words which could be enjoyable. The important musical features of this work is to deliver the witty and meaningful lyrics with intensive melody and rhythm.

The song lied of late 19C's russian composer Rachmaninoff was written by the quotation of poetry. The melody of song is emotional and romantic just as the story of poet itself. It also has a melody of sadness and grief emotions and tunes of the beauty of nature portrait. It has a long respiration that are able to express the abundant emotions and the feeling of lingering atmosphere.

In this study, the researcher closely examined the features and historical backgrounds of each musical works and made a consideration for the way of rich expressions through the note analysis for the actual performance, It was meaningfully helpful to study those notes which were based on the practice in the course of master's degree in the graduate school.

Therefore, I expect that this research to be utilized as a meaningful data among the vocal artists for the practical techniques and musical expressions in the progress of examination and performance.

제 1장 서 론

이 논문은 연구자의 석사학위 취득을 위한 졸업연주 프로그램을 중심으로 구성하였다. 각 작품에서는 작곡가와 그들의 생애 그리고 시대적 배경을 알아보고 또한 성악연주에서 필요한 악곡분석과 표현방법에 대하여 고찰해 보았다.

선행연구에서는 성악곡들에 대한 분석이 화성적 분석, 악곡분석을 주제로 한 논문은 많이 있었다. 그러나 실제연주에서는 악곡을 이해하고 음악의 시대와 양식에 따른 어법을 알 수 있는 딕션이나 표현방법에 대한 것도 필요함을 알 수 있다. 더불어 다양한 가곡에서는 일반가곡과 연가곡의 표현에 따른 차이 그리고 가사의 내용 및 악곡 탐색을 통한 연구는 완성도 높은 연주를 위해 필요한 작업이다.

이에 따라 선행연구를 중심으로 악곡을 탐색하여 실제 연주 역량을 높일 수 있는 방법을 찾기 위해 노력하였다. 그리고 연구의 내용은 본 연구자가 석사학위 과정에서 공부한 내용을 중심으로 악곡을 선택하였는데, 이는 다양한 문화권의 음악을 습득하는데 도움이 되었다. 즉 다양한 시대별 성악곡을 중심으로 졸업연주에서는 5개 나라의 언어를 중심으로 이태리어, 독일어와 영어, 프랑스어, 러시아어로 구성하였다.

먼저, 이탈리아어의 가곡으로는 다음과 같다. 바로크시대의 이탈리아에서 활동한 작곡가 안토니오 비발디(Antonio Vivaldi, 1678-1741)의 <오라, 오라, 그리운이여 (Vieni, Vieni, o mio diletto)>, <나의 나날이 끝날 것이라고 말하리(Dille ch'il viver mio)>, <무엇인지 몰라도(Un certo non so che)>이다. 이 세곡의 악곡분석과 시대적 어법에 따른 성악표현의 유의점에 대하여 알아보고자 한다. 또한, 낭만주의시대 이탈리아 작곡가 가에타노 도니제티(Gaetano Donizetti, 1866-1925)가 18 43년 작곡한 오페라
*Don Pasquale>에서 극 중 노리나(Norina)가 부르는 아리아 '신사처럼 보이는(Quel guardo il cavaliere)-나도 알아요, 마술의 힘을(So anch'io la virtu magica)의 성악표현의 유의점에 관하여 고찰해 보고자한다.

두 번째로는 독일작곡가의 작품이다. 후기 낭만주의시대의 독일작곡가 구스타프 말러(Gustav Mahler, 1860-1911)의 가곡작품 중에서 <세레나데(Serenade)>, <아름 다움을 사랑하라(Liebst du um Schönheit)>, <여름에 헤어짐(Ablösung im somme r)>등의 악곡에 대하여 살펴보았다.

세 번째는 영미가곡으로 20세기 영국작곡가 랜든 로날드(Landon Ronald, 1873-1

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

938)의 연가곡 <A cycle of life>이다. 이 연가곡은 삶과 사랑을 사계절로 비유하여 <전주곡 (prelude)>, <숲길에서(Down in the Forest>, <사랑, 당신을 얻었네(L ove, I have won you)>, <바람이 부른다(The winds are calling)>, <눈이 내린다 (Drift down , drift down)>로 구성되었다.

네 번째로 프랑스 작곡가의 작품인데 20세기 프랑스작곡가 에릭 사티(Erik Satie, 1866-1925)가 작곡한 연가곡 <잠수인형(Ludions)>에 대해 살펴보고자한다. 이 연가곡은 <쥐의 노래(Air de Rat)>, <우울(Spleen)>, <미국 개구리 (La Grenouille Americaine)>, <시인의 노래(Air de Poete)>, <고양이의 노래(Chanson de Chat)>로 총 5곡으로, 악곡분석과 곡의 성악표현의 유의점을 알아보고자 한다.

다섯 번째는 러시아어의 곡으로 19세기 후기 러시아작곡가 세르게이 라흐마니노 프(Sergei Rachmaninoff, 1873-1943)의 작품이다. 이 가곡작품들은 <슬프게도 나는 사랑하게 되었네(олюбила я на печаль свою)>, <여기가 좋아(Здесь хорош о)>, <라일락(СИРЕНЬ)>이며 이 세곡의 악곡분석과 성악표현의 유의점을 살펴보았다.

본 연구의 목적은 졸업연주 프로그램 중에서 5개 나라의 언어와 시대별로 구성된 작곡가들의 가곡 및 아리아의 악보를 분석하여 올바른 성악표현의 유의점을 알아보고, 연가곡을 구성하는 각 곡의 특징과 성악표현의 유의점에 대해 고찰해 봄으로써 성악연주자의 표현력 향상에 도움이 되고자 하는 것이다.

제 2장. 이론적 배경

제1절 이탈리아 작곡가 A. Vivaldi와 G. Donizetti

1) 바로크 시대의 성악음악

18세기 바로크 시대의 지배계급들은 예술후원으로써 세력과 부를 과시하였다1). 이는 당시 음악가들은 지배계급에 소속이 되어 후원을 받으며 활동하였음을 알 수 있다. 또 한 소속되어진 곳은 기존 곡의 활용보다는 끊임없이 새로운 곡이 요구하였는데, 이로 인해 바로크시대의 작곡가들은 다양한 장르의 많은 작품을 남기게 되었다.

바로크 시대의 음악적 특징은 화성의 장 단조 체계가 발전되었고, 저음선율을 끊김 없이 지속하는 반주양식인 계속저음이 있었다. 또한 바로크 시대의 대표적인 모노디 양식은 하나의 선율에 간단한 화성반주가 붙는 짜임새이다. 이는 가사의 유연한 리듬을 따르며, 선율은 단순하지만 가사를 분명히 전달하는 양식으로 시의 운율에 맞추어 내용의 극적인 감정을 화려한 음악적 장식으로 분명히 하여 효과적으로 표현하였다. 모노디양식은 바로크시대의 성악음악의 발전에 기초가 되어서 오페라, 칸타타, 오라토리오가 새롭게 등장하였다. 2)

바로크시대의 오페라는 이탈리아를 중심으로 빠르게 확산되었다. 피렌체에서 시작된 오페라는 모노디양식의 아리아, 마드리갈로 구성되었다.3) 로마로 확산이 된오페라는 이야기처럼 읊조리며 노래하는 레치타티보와 성악가들의 기량을 보여주는 아리아가 확연히 나뉘어졌다.4) 무역을 통해 부를 축적한 귀족이 많은 베네치아는 새로운 오페라의 중심지가 되고 오페라가 상업화가 되면서 사람들의 관심을 끌기 위해 화려한 장면을 연출하고 높은음을 잘 내고 기교가 뛰어난 카스트라토를 기용하였다.5) 또한 나폴리에서는 오페라에 가사붙이는 방식이나 아리아 형식이 양

¹⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』 서울: 음악세계. 2011, 140.

²⁾ 박미경, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문1』 서울: 심설당. 2009, 198-200, 222.

³⁾ 박미경, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문1』 서울: 심설당. 2009, 203.

⁴⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』 서울: 음악세계. 2011, 159.

⁵⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』 서울: 음악세계, 2011, 160,

スグロウェ CHOSUN UNIVERSITY

식화가 되어서 확산이 되었다6). 이탈리아뿐만 아니라 프랑스, 영국, 독일에서도 각지역의 특색에 맞게 오페라가 작곡이 되었고, 종교음악인 칸타타, 오라토리오도 많이 작곡이 되었다. 특히 안토니오 비발디는 (Antonio Vivaldi, 1678-1741)는 일생동안일했던 베네치아의 피에타 오스페달레(Pieta Ospedale)의 목적을 위해 새로운 오라토리오와 협주곡을 작곡하였고 이는 엄청난 수의 작품을 남기게 하였다. 또한 비발디는 오페라 작곡가로써도 40여개의 오페라를 작곡하였고 이탈리아와 유럽도시에서도 오페라작곡가로써 비발디의 명성은 잘 알려져 있다.7)

2) 낭만주의시대의 성악음악

18세기 음악가들은 귀족이나 왕의 후원을 받는 소속된 음악가였지만 19세기 음 악가들은 경제적인 부분에서는 스스로 책임졌고, 소속되지 않은 자유로운 음악가가 되었다. 이러한 상황은 19세기 낭만주의시대 음악을 다이나믹한 표현을 하고, 음역 이 보다 확장되었으며, 풍부한 화음과 불안정한 화음의 사용으로 긴장을 몰고 가는 극적인 형식이 사용되게 하였다.8) 또한 유럽의 정치적 상황과 산업화로 인해 중산 층은 부를 축적할 수 있게 되었고, 음악을 통하여 귀족계층과 동등한 교양인으로 행세하였다. 이 시기는 산업화로 인해 도시에 인구가 몰리게 되었고, 오페라극장, 연주회장 등이 설립되는 변화를 맞이하였다. 이는 오페라가 누구나 즐길 수 있는 대중적인 오락으로 되었음을 알 수 있다. 19세기 오페라는 재미있는 이야기구성과 무대효과, 의상, 발레, 대본, 아름다운선율 등이 화려하고 조화로운 구성으로 대중 의 인기를 끌었다. 9) 특히, 이태리 오페라는 복잡하게 얽힌 남녀 간의 사랑이야기 를 주요 소재로 삼았는데 서정적이고 아름다운선율을 가진 아리아가 오페라의 중 심이 되었다. 예를 들어 죠아키노 로시니(Gioacchino Rossini 1792-1868)의≪세비 야의 이발사≫(Il barbiere di Siviglia 1816) 와 지아코모 푸치니(Giacomo Puccini, 1858-1924)의 ≪라보엠≫(La boeme 1896)등과 같은 오페라의 내용을 보면 알 수 있다.

아름다운 목소리로 기교를 보여줄 수 있는 성악의 노래연주 방법인 벨칸토창법

⁶⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』 서울: 음악세계. 2011, 163.

⁷⁾ 박미경, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문1』서울: 심설당. 2009, 253.

⁸⁾ 권송택, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』서울: 심설당. 2009,111-113 요약.

⁹⁾ 권송택, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』 서울: 심설당. 2009, 127.

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

은 오페라의 아리아를 화려하고 돋보이게 하였으며, 이는 이태리 오페라의 큰 특징이 되었다.10) 또한 레치타티보와 아리아의 구분을 관현악 에피소드나 합창을 통하여 이야기의 연속성을 만들었고, 음악은 쉼 없이 진행하여 오페라의 전체적인 통일성을 만들었다.11) 이는 로시니와 벨리니 그리고 도니제티와 베르디, 푸치니의 작품을 통해 알 수 있다. 특히 도니제티는 70편이 넘는 오페라를 작곡하였고, 오라토리오, 칸타타, 종교곡, 관현악곡, 실내악곡, 피아노곡, 가곡 등 다수의 작품을 작곡하였으며 그 중에서도 오페라에 두각을 나타내었다.12)

제 2절 독일 작곡가 G. Mahler

19세기 독일리트(Lied)는 피아노의 개량과 독일의 서정 시문학의 영향을 받아 발 전 하게 되었다. 새롭게 개량된 피아노는 이전 시대에 비하여 새로운 페달기법의 변화로 풍부하고 포근한 음색을 낼 수 있었다. 피아노의 이러한 변화는 성악반주에 서 이상적인 반주를 할 수 있었다. 그리고 요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832)와 하인리히 하이네(Heinruch Heine,1797-1856)등의 서정적 이고 감성적인 시는 새로운 낭만가곡이 탄생하는데 영향을 주기도 하였다.13) 예를 들어 괴테의 시로 프란츠 페터 슈베르트(Franz Peter Schubert 1797-1828)가 다수 의 가곡을 작곡하였던 것을 보면 알 수 있다. 슈베르트 이후로는 성악선율과 반주 선율이 동등한 입장으로 수준이 발전하게 되었다. 이후 피아노 반주에도 시의 내용 을 반영하여 시의 분위기과 배경, 가사를 잘 살려 리트를 작곡 하게 되었다. 피아 노는 단순한 반주가 아닌 하나의 역할로서 성악연주와 동등한 인식을 갖게 하기도 하였다. 또한 여러개의 가곡이 하나로 묶여 작품을 이루는 연가곡(Song Cycle)이 많이 만들어졌다.¹⁴⁾ 이는 슈베르트의 연가곡 ≪겨울나그네≫ (Winter reise Op.89) 와 로베르트 슈만 (Robert Schumann, 1810-1856)의 연가곡≪시인의 사랑≫(Dichte rliebe Op.48)을 대표적인 예로 볼 수 있다. 이렇게 가곡의 범위가 커짐에 따라 19 세기 중반부터는 자연스럽게 연주회장에서도 무대가 확장되었고, 리트 작곡가들은

¹⁰⁾ 권송택, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』 서울: 심설당. 2009, 129.

¹¹⁾ 권송택, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』 서울: 심설당. 2009, 128.

¹²⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』 서울: 음악세계. 2011, 508.

¹³⁾ 권송택, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』 서울: 심설당. 2009, 123.

¹⁴⁾ 권송택, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』 서울: 심설당. 2009, 188.

더 많은 청중들을 위해 피아노에서 벗어나 다른 악기들은 첨가하게 되었다. 이러한 경향 때문에 가곡의 반주를 오케스트라 반주로 편곡하기도 하였다.¹⁵⁾

특히 19세기말과 20세기 초 말러는 44개의 가곡을 작곡하였는데 그의 가곡은 오 케스트라반주로 이루어진 가곡이 많으며 음악적으로 풍부하고, 악곡에서는 가사의 섬세한 묘사가 이루어지도록 작곡 하였다.16)

제 3절 영국 작곡가 L. Ronald

후기낭만주의 시대는 현대음악어법으로 넘어가는 시대이며 독일에 말러와 리하르트 슈트라우스(Richard Strauss, 1864-1949)에 이르러 성악곡에서도 절정을 이루었다. 악곡의 조성이 무너지고, 대부분의 음악은 표제를 가진 것이며, 음악적 표현이 강화되고 과장되어 극적이며, 이전보다 더 확장이 된 새로운 음향과 화성적인실험처럼 느껴지는 이국적인 소재¹⁷⁾ 사용을 하였다. 후기 낭만주의음악은 20세기에서 중요한 역할을 한 독일의 표현주의 음악으로 확장되었다. 19세기에 독일 음악전통으로부터 벗어나 자국의 민요나 전통적인 민속요소에 흥미를 갖고 이들을 발견하는 민족주의 음악이 시작되었기 때문이다.18)

후기낭만주의시대의 음악적 어법은 20세기로 이어졌고, 20세기 초에는 물질문명의 급격한 발달과 전기의 발명 등으로 라디오가 생기고, 축음기가 발명되면서 음악이 양적으로 확대가 되었다. 또한, 1918년 전쟁이 종결된 후 사람들은 전쟁의 참상에 힘들어 하였고, 1945년 제 2차 세계대전이 종결할 때 까지 전 세계적으로 많은 기능을 상실한 혼란스러운 시대가 되었다. 이러한 이유로 다양한 실험을 통해 무조음악, 음렬음악, 전자음악, 우연성음악, 신고전주의, 미니멀리즘과 같은 새로운 음악이 나오게 되는 계기가 되었다. 19)

영국에서도 20세기가 되면서 물질문명의 발달과 다양한 악기 등의 발달로 음악의 양적 확대가 되었고, 음악학에 대한 연구도 활발하게 되었다. 영국 작곡가들은

¹⁵⁾ 권송택, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』 서울: 심설당. 2009, 188.

¹⁶⁾ 권송택, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』 서울: 심설당. 2009, 192.

¹⁷⁾ 독일, 프랑스, 이탈리아가 아닌 다른 민족의 특성을 음악적요소로 사용하는 것을 의미한.

¹⁸⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』 서울: 음악세계. 2011, 569.

¹⁹⁾ 이석원, 『새 들으며 배우는 서양음악사 본문2』 서울: 심설당. 2009, 235.

현대음악으로 변화를 주기보다는 낭만적 흐름을 고수하였다. 20) 그러나 영국에서도 민족주의는 있었지만 독일어권의 낭만적인 선율과 감상주의적 정서가 있었으며, 자 유로운 연가곡양식이 많이 작곡이 되어졌다. 대표적 작곡가로 랜던 로날드이 있다.

제 4절 프랑스 작곡가 E. Satie

20세기 프랑스에 가장 영향력 있던 작곡가는 클로드 아실 드뷔시(Claude Achille Debussy 1862-1918)로 그의 음악은 프랑스 인상주의 화법에 비유가 된다. 인상주의(Impressionism)는 기존의 기능화성적 작법대신 불협화음과 병행화음, 병행진행, 교회선법, 온음음계, 5음음계 등을 사용하였으며, 정교하고 섬세한 리듬과 관현악의색채를 통해 사물의 순간적인 인상을 음향감각적으로 표현하려 하였다²¹⁾ 예를 들어 드뷔시의 《달빛》(Claire de lune, 1890) 이나 라벨(Maurice Joseph Ravel, 1875-1937)의 《물의유회》(Jeux d'eau, 1901)가 있다. 드뷔시와 라벨로 대표되는 인상주의 음악은 프랑스에서 활동하는 작곡가들에게 큰 영향을 주었고, 프랑스뿐만아니라 다른 나라에게도 영향을 미쳤다.

그러나 이 시기에 인상주의 음악과는 다른 음악을 지향하는 에릭 사티가 있었다. 그의 음악세계는 무절제한 감정표출을 반대하고, 절제된 음악을 작곡하였으며, 조 성이 형성되기 전의 중세음악으로 돌아가 단성성가 선법에 기초한 음악을 작곡하 였다. '바싹 마른태아', '개를 위한 엉성한 진짜 전주곡'과 같은 기이한 곡 제목을 사 용하였다. 또한 곡의 중간에 해학적인 지시어를 제시하며 그의 재치를 볼 수 있었 다. 또한, 전동타자기, 비행기소리, 권총 등을 사용하여 작곡을 하여 소음을 음악으 로 만드는 독특한 작곡가이다. ²²⁾

²⁰⁾ 문경수, 『성악문헌(영미가곡 편)』, 세종출판사, 1997, 89-90.

²¹⁾ 서울대학교 서양음악연구소(편). 『Dictionary of music』, 서울: 도서출판 음악세계, 2001, 190.

²²⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』서울: 음악세계, 2011, 609-611.

제 5절 러시아 작곡가 S. Rachmaninoff

19세기 러시아에도 민족주의 음악에 대한 관심이 생긴다. 러시아 서정가곡인 로 망스(Romance)가 있는데,²³⁾ 러시아의 농민의 피폐한 생활과 러시아 민중의 정서를 있는 그대로 토로하듯이 낭송하는 방식으로 표현한 무소르크스키(Modest Mussorg sky,1839-1881) 작품에서 시작된다.²⁴⁾ 러시아의 대표적인 작곡가인 차이코프스키 (Pyotr Tchaikovsky, 1840-1893)는 선율의 아름다움이 돋보이는 가곡을 작곡하였으며, 선율의 아름다움과 낭송적인 어조가 가미된 러시아 가곡의 전통은 20세기 라흐마니노프에게 나타날 수 있었다.

19세기말과 20세기 중반까지의 러시아 음악은 페테르 부르그를 중심으로 하는 급진적인 세력들과 모스크바에서 기반을 굳힌 보수적 세력사이로 나뉜다²⁵⁾. 라흐마니노프는 모스크바 음악원이라는 교육적 환경과 피아니스트라는 직업, 귀족신분이란 배경으로 보수적 성향을 띄게 되었다.²⁶⁾

그의 가곡은 러시아가곡사에 있어 후기에 속하는데, 감상적이고 낭만적인 열정, 길게 유지되는 선율선, 풍부하고 감각적인 화성 등이 그의 가곡에서 나타난다.²⁷⁾ 라흐마니노프는 19세기 러시아 낭만주의 시인들의 시를 작품에 인용하였고, 그 외 프랑스, 독일 시인의 시도 사용했지만 항상 러시아어로 번역하였다.

라흐마니노프의 독창곡은 생전에 출판된 곡이 71곡이였으며, 그가 죽은 뒤 러시아에서 출판된 작품전집에 나타난 것으로는 83곡에 달한다²⁸⁾. 그의 가곡들은 1917년 미국으로 망명하기 전에 모두 쓰였다. 초기 3개의 작품 Op.4(1890-1893)와 Op.8(1893), Op.14(1896)은 차이코프스키에게 직접적으로 영향을 받았으며, 로망스의 유형에서 거의 벗어나지 못했다. 중기의 2개의 작품 Op.21(1902) 과 Op.26(1906)은 이질적인 조합이면서도 섬세함이 뚜렷하게 드러나는 것이다. 후기의 작품은

²³⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』 서울: 음악세계,2011 572.

²⁴⁾ 민은기, 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』 서울: 음악세계, 2011 .572.

²⁵⁾ 이윤태. 『세르게이 라흐마니노프의 가곡 Six Songs of Opus 8. 연구 및 분석적 고찰』, 추계예술대학교 대학원 석사학위 논문, 2006, 50-51.

²⁶⁾ 중앙일보사, 『음악의 유산 러시아와 프랑스 음악』서울: 중앙일보사, 1986, 176.

²⁷⁾ 김애연. 「S. 라흐마니노프의 가곡 연구」, 동덕여자대학교 대학원 박사학위 논문, 2010, 22.

²⁸⁾ 임지연. 「Сергей Рахманинов의 가곡 「Сонь」, 「Сирень」, 「Здесь хорошо」, 「Не пой」, 「красавиц」에 관한 연구」, 부산대학교 대학원 석사학위논문, 2012, 24.

Op.34(1912)와 Op.38(1916)은 빈 음악가들로부터 영향을 받았으며, 혁신적인 2개의 곡을 담고 있으며 마지막작품은 Op.38의 6곡은 소프라노 니나코세츠(NIna Koshetz)에게 헌정되었다. ²⁹⁾

²⁹⁾ 김애연. 「S. 라흐마니노프의 가곡 연구」, 동덕여자대학교 대학원 박사학위 논 문, 2010. 23.

제 3장 본 론

제 1절 이탈리아 가곡

1. Vieni, Vieni, o mio diletto (오라, 오라, 오 나의 사랑)

가. 가사내용

Veini, Veini O mio dilleto che il mio core tutto affetto gia t'aspetta e ognor ti chia ma

il mio core tutto affetto il mio core tutto affetto gia t'aspetta e gia ti chiama, ti chiama 오라, 오라, 오! 나의 사랑 나의 마음은 모두 사랑으로 가득하다. 항상 기다리며 영원히 당신을 부르겠다.

나의 마음은 모두 사랑으로 가득하다. 항상 기다리며 영원히 당신을 부르겠다

나. 악곡분석

이 곡의 시는 작자 미상으로 12/8박자이고, b minor의 조성을 가지고 있다. Adagio(매우 느리게)로 총 12마디이고, 6마디이후와 12마디이후에 도돌이표가 있어, A-A'-B-B'의 형식이 될 수 있다. 전주가 없이 바로 시작하기 때문에 아르페지오30) 반주가 필요하다. 반주선율은 성악 선율을 같이 포함하고 있으며, 화성위주의 반주이다. 3-4마디에서 약간의 변형이 된 동형진행이 있다. <악보 1>

³⁰⁾ Arpeggio(아르페지오) 펼침화음이라 말하기도하며, 화음을 이루는 각 음들을 한꺼 번에 소리 내지 않고 펼쳐서 한음씩 내도록 한 화음.

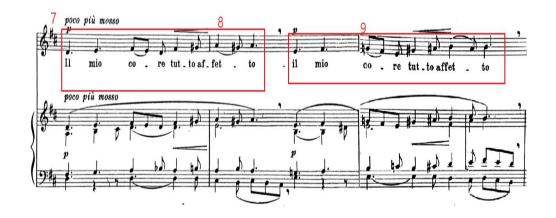

<악보 1>「Vieni, Vieni, o mio diletto」의 비슷한 진행

7마디에서 B부분이 시작되는데, 이때 piu mosso(조금 더 빠르게)로 악곡의 빠르기가 A부분과 다르게 진행된다. 7-9마디에 리듬의 동형진행이 있는데 A부분과 같이 B부분에서도 동형진행을 볼 수 있어서 악곡의 전체적인 통일성이 보인다. <악보 2>

<악보 2>「Vieni, Vieni, o mio diletto」B부분의 시작과 동형진행

다. 성악표현의 유의점

<막보 2>와 같이 B부분의 시작은 poco piu mosso로 조금 빠른 템포가 되며, A 부분과 다르게 더 낮은 음역은 D음으로 시작되기 때문에 딕션을 정확하게 하여 음정과 악구의 연결에 유의한다. 짧은 거리의 도약이 많이 나오며 이때 딕션의 자음을 호흡으로 연결하고 음정을 조심한다. <악보 3>

<악보 3>「Vieni, Vieni, o mio diletto」짧은 거리의 도약

2. Dille ch'il viver mio (나의 나날이 끝날 것이라고 그녀에게 말하리)

가. 가사내용

Dille ch'il viver mio
Col suo bel nome io chiudero
Poi dagli elisi ombra dolente
Pieto si baci le rechero

나의 나날이 끝날 것이라고 그녀에게 말하리 그녀의 사랑스런 이름을 내입술에 가지리

그리고 낙원에서

그녀에게 경견한 입맞춤을 보내리.

나. 악곡분석

이 곡은 d minor이고 3/8박자의 곡으로 시는 작자 미상이다. Larghetto(약간 느리게)의 빠르기로 A-B의 형식이고, 총 65마디로 15마디 전주와 12마디의 후주가 있으며, 30마디와 53마디에 도돌이표가 있다. 주요선율이 보이는 전주가 나오는데 d단조로 시작하여 4마디에서 나란한 장조인 F장조를 사용하여 6마디까지 지속음이 나온다. 이는 19-22마디에서도 등장한다. <악보 4>

<악보 4> 「Dille ch'il viver mio」 나란한 장조의 지속음 사용

19-22마디와 27-30마디의 동형진행으로 셈여림을 다르게 표현한다. 이때 27-30마디는 데크레센도(decresc.)를 하여 곡의 셈여림으로 19-22마디와 차이를 보여준다. <악보 5>

<악보 5> 「Dille ch'il viver mio」 19-22마디와 27-30마디의 동형진행

B형식이 31마디에서 시작되는데 31마디 첫 박이 C음, 33마디 첫 박이 D음, 35마디 첫 박이 E음, 37박이 첫 박이 F음, 39마디 첫 박이 G음으로 한다. 즉, 선율의 진행이 C-D-E-F-G음으로 상행진행이 되면서 poco crese.로 셈여림은 p의 세기에서 f의세기로 진행된다. 이때 31-38마디는 동형진행이 보인다. <악보 6>

<악보 6>「Dille ch'il viver mio」31-38마디의 상행진행과 동형진행

다. 성악표현의 유의점

<막보 6>에서 31-34마디와 35-38마디를 각각 하나의 악구로 생각하고, 상행하는 음정이 플랫(þ)되지 않도록 유의한다. 또한 40-45마디를 하나의 악구로 생각하고, 호흡이 부족하지 않게 상행-하행하는 음정에 유의하여야한다. <악보 7>

<악보 7> 「Dille ch'il viver mio」 스케일 진행

3. Un certo non so che (무엇인지 몰라도)

가. 가사내용

Un certo non so che 무엇인지 몰라도 mi giunge e passa il cor 마음에 스치네, mi giunge e passa il cor 마음에스치네, 모통도아니요

e pur dolor non e, dolor non e 고통도아니요, 고통도아니요

Un certo non so che 무엇인지몰라도
Un certo non so che 무엇인지몰라도
non so che mi passa il cor, 마음에 스쳐가네
e pur dolor non e, 고통도 아니요,

e pur dolor non e 고통은 아니네

Se questo fosse amor? 이것이 사랑이면? nel suo vorace ardor 사랑의 불길속에 nel suo vorace ardor 사랑의 불길속에

gia posi incauta, posi il pie 이미 빠졌네, 빠졌네!

나. 악곡분석

이 곡에서는 a minor의 조성을 가진 2/4박자의 Con moto ed affettuoso (빠르게 그리고 풍부하게 감정을 넣어서)의 지시어가 있고, A-B-A'의 형식이다. 0-4마디는 전주부로 Con delicatezza(섬세하게)로 E음의 큰 도약이 있다. 성악선율의 6마디 2박부터 a tempo(원래박자로)로 곡의 속도가 빨라지며 E음에서 A음까지의 반음진행을 한다. 그리고 8-10마디도 반음진행을 하여서 p세기에서 f세기로 강조되고, 10마디에서 f세기에서 p세기로 급격한 변화를 통해 악상의 극적인 진행이 된다. <악보 8>

<악보 8>「Un certo non so che」 반음진행과 급격한 셈여림의 변화

31-48마디까지는 B부분으로 31마디부터는 'Lento(느리게)'로 A음에서 E음으로 반음으로 하행 진행을 하고, 34마디에 a tempo(원래 빠르기)로 돌아온다.<악보 9>

<악보 9>「Un certo non so che」빠르기 변화와 반음진행

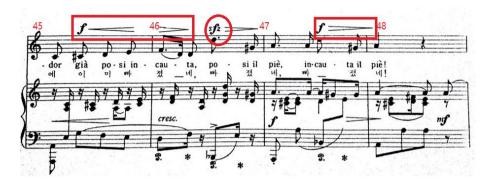

A부분과 달리 B부분은 16분음표의 사용이 많고, 음의 도약이 많으며, 46마디에서 sforzato (특히 강하게)와 f의 강한 세기가 나온다. <악보 10>

<악보 10>「Un certo non so che」 포르잔도 사용과 포르테의 잦은 사용

A'부분의 50-69마디와 A부분의 4-23마디와 같고. 70마디의 셋잇단음표의 음형은 A부분 24마디와 다르다. 24마디에서는 한 박에서 A-G#-A의 가운데 음이 내려가는 ∨형이다. 그리고 70마디에서는 A-C-B의 가운데 음이 양옆의 음보다 더 높은 ∧형으로 진행된다. A와 A'부분의 다른 점이다. <악보 11>

<악보 11>「Un certo non so che」A와 A'부분의 셋잇단음표의 음형의 차이

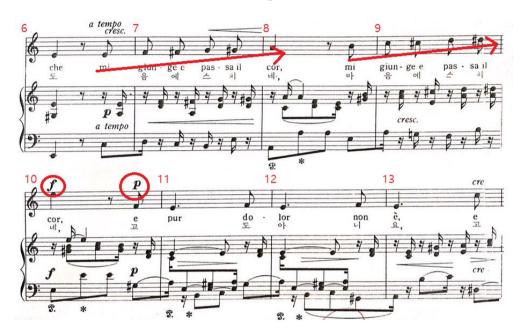

다. 성악표현의 유의점

6마디에서 a tempo가 되며 6-9마디에서 반음으로 상행진행한 후 10마디에서 급격히 변화하는 셈여림이 보인다. 반음으로 상행할 때 크레센도를 하여 악곡의 극적인 효과를 보여준다. 또한 10마디의 악상기호의 변화에 유의하여서 11마디부터의 저음진행에 긴장감을 보여준다. <악보12>

<악보 12>「Un certo non so che」셈여림의 변화로 인한 극적인 효과

제 2절. 이탈리아 오페라 <Don Pasquale>

1. 도니제티의 오페라

19세기 초기 이탈리아 오페라는 복잡한 사랑 이야기를 바탕으로 서정적이고 낭만적인 선율의 화려하고 아름다운 기교의 아리아가 중심이었다. 도니제티는 이러한 이탈리아 전통을 중시하였고, 레치타티보에서 긴장감과 극적 감각을 포함하고, 등장인물의 심리상태와 감정, 상황 재현 등을 세심하게 나타내었다. 도니제티의 다양한 장르중에서도 오페라에 두각을 나타내었다. 1832년 당시 최고의 극작가 스크리브(Augustin Eugene Scribe, 1791-1861)의 대본으로 떠돌이 약장수의 가짜 사랑의묘약으로 인해 일어나는 해프닝을 그린 희가극인 오페라 부파 <사랑의 묘약(L'elisir d'amore)>를 발표하며 성공을 거둔다. 사랑의묘약 오페라는 로시니의 세빌리아의 이발사 (Il Barbiere di Siviglia) 와 함께 가장 큰 사랑을 받는 희가극이되었다. 이후에 당시 유행하던 뛰어난 소프라노들의 기교를 과시하기 위한 장면인광란의 장면이 삽입된 <람메르무어의 루치아 (Lucia di Lammermoor,1835)>를 나폴리에서 발표하여 크게 성공을 거두었다. 1843년에 그의 최후의 명작 오페라 부파< 돈 파스콸레(Don Pasquale)>는 밀라노에서 초연되었다.

2. <Don Pasquale>의 줄거리

이 오페라의 대본은 루피니(G.Ruffini)와 작곡자(G.Donizetti)의 협작이며, 초연은 1843년 1월 3일 파리에서 이루어 졌다. 전곡의 구성은 3막으로 이루어졌으며, 배경은 19세기 초 로마이다. 이 오페라의 등장인물은 독신인 늙은 거부 돈 파스콸레 (Don Pasquale)와 그의 조카이나 상속자 에르네스토 (Ernesto), 파스콸레의 친구이자 의사인 말라테스타(Malatesta) 그리고 젊은과부인 노리나 (Norina)와 공증인이 등장한다.

오페라의 줄거리는 로마에 있는 늙은 독신의 거부 돈 파스콸레의 집에서 벌어지는 일이다. 파스콸레는 자기가 골라준 처녀를 택하지 않고, 하필이면 젊은 과부인 노리나를 아내로 맞이하느냐 내용으로 조카 에르네스토에게 불만을 토로하고

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

있다. 그는 에르네스토가 자신의 말을 거역하고 노리나와 결혼하겠다면 유산을 물려줄 수 없다고 선언한다. 그리고 자신이 직접 장가를 들어 아들을 낳을 것이며, 그 아들에게 모든 재산을 상속하겠다고 으름장을 놓는다. 이때 의사 말라테스타가 등장하여 천사와 같이 아름다운 자기의 누이동생 애기를 한다. 그러자 늙은 홀아비 파스콸레는 쌍수를 들고 환영하고, 에르네스토는 이 노인네가 단단히 노망이 들었다고 생각하면서도 큰일이다 싶어 낙담한다. 이후 노리나의 방으로, 노리나가 로맨틱한 소설을 큰소리로 읽고 있다. 이때 그녀의 연인인 에르네스토로부터 온 절망의편지를 받고 의아해 하면서 그 편지를 말라테스타에게 보여준다. 물론 말라테스타는 처음부터 연인들의 편이였다. 노리나를 수녀원에 있는 자기의 누이동생으로 가장시켜 파스콸레와 함께 지내며 그를 격의 있게 대하는 척 하면서 줄곧 조롱하고바가지를 긁으라고 이른다. 그러면 파스콸레가 무척 괴로워 할테고 그때 생각해 주는 척, 당신의 삶이 행복하기 위해서 과부 노리나와 에르네스토의 결혼을 허락하라고 추궁하는 것으로 자신들의 계획을 세운다. 두 사람은 즐겁게 예비 연습까지 하지만 이 계획을 알지 못하는 에르네스토 때문에 마음이 걸린다.

파스콸레는 신부가 오기를 기다린다. 이후 말라테스타가 커다란 베일을 쓴 노리나와 함께 도착한다. 신부는 무척 수줍움을 타고, 파스콸레는 그녀의 우아하고 정숙함에 매료된다. 파스콸레는 공증인에게 자신의 재산 절반을 내놓겠다고 서명한다. 이때 그녀의 얼굴을 알아본 에르네스토가 깜짝 놀란다. 그리고 그녀는 결혼 서약서에 서명을 끝내자마자 기다렸다는 듯이 잔소리를 늘어놓기 시작한다. 거기다가파스콸레가 조금만 곁에 다가와도 질색을 할뿐만 아니라, 에르네스토와 함께 물건을 사러 가겠다고 요구하며, 그녀는 하인들의 임금까지 두 배로 올려준다. 파스콸레는 지금껏 노리나가 하는 대로 내버려 두었지만 이제 더 이상 견딜 수 없다고한다.

파스콸레는 청구서 뭉치를 보면서 괴로워한다. 방 곳곳에는 노리나가 무작정 사 놓은 물건들로 온통 어지럽혀져 있지만 하인들이 계속해서 가구들을 옮겨 나른다. 사치스러운 복장을 하고서 노리나가 등장하는데 그녀는 남편에게 오늘 저녁은 극장에 가기로 결정했다며 통보하고는 가로막는 그의 뺨을 때린다. "이혼"이라고 소리치며 분개하는 파스콸레를 남겨두고 나가면서, 그녀는 오늘밤 정원에서 만나자는 약속이 적힌 에르네스토의 쪽지를 슬쩍 떨어뜨린다. 그것을 발견한 파스콸레는 말라테스타를 부른다. 두 연인들이 만나기로한 정원에서 노리나를 향해 에르네스토가

아주 아름답게 세레나데를 들려준다. 파스콸레가 의사와 함께 지켜보다가 격분하며 그는 모든 것을 맡기고 말라테스타는 에르네스토를 불러 노리나의 결혼을 허락하고 지참금도 주겠다고 말한다. 이후 상황설명과 화해를 하고 노리나와 에르네스토 는 무릎을 꿇고 파스콸레에게 용서를 빌자. 그는 기꺼이 이들을 용서한다. 31)

3. Quel guardo il cavaliere, So an ch'io la vir tù magica (기사의 뜨거운 눈길, 나도 그 마법의 힘을 알아요)

가. 악곡분석

제 1막 2장에서 노리나가 처음으로 부르는 아리아로, 조성은 G Major이며, 6/8박자로 Andante로 걸음걸이 빠르기로 느리게 시작한다.

<악보 13>「Quel guardo il cavaliere」여섯잇단음표의 사용

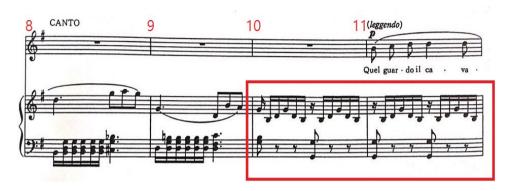
전주부에서 여섯잇단음표의 사용 <악보 13>으로 화려한 음색이 등장하는데, 곡의 화려하고 밝은 분위기와 극중 노리나의 성격이 잘 보여지는 부분이다. 10마디부터는 반주 선율에 변형이 생기고, 11마디에서는 leggendo(독서)가 지시되어 있다. 사랑의 관한 책을 읽는 노리나의 아리아이다. <악보 14>

³¹⁾ 김정태, 『명작오페라해설』 서울: 삼호뮤직 1977, 60-62 에서 해설을 발췌.

<악보 14>「Quel guardo il cavaliere」 아르페지오 반주사용

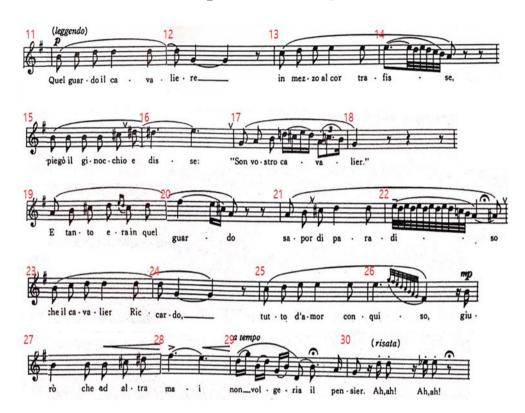

10마디의 반주에서 8/6박자를 2박자계열로 하여 진행을 하며, 곡을 시작한다. Andante부분에서는 14마디의 32분음표가 등장하여 짧은 스케일이 나오고, 17마디에서는 셋잇단음표가 보인다. 22마디에는 트릴형태의 스케일이 나오고, 26마디에서도 14마디와 같이 32분음표로 짧은 스케일이 나온다. 그래서 스케일, 트릴, 셋잇단음표처럼 음정을 꾸며주고, 화려해지는 부분을 한 악구의 끝으로 본다면, Andante부분은 총 5개의 악구가 나오며, 한 악구는 음정의 길이가 길어지는 부분과 음정을 꾸며주는 부분으로 이루졌다고 볼 수 있다. <악보 15> Andante부분의 마지막 악구인 27-30마디는 앞과 다른 진행으로 29마디에서는 상행과 하행이 섞여진 진행으로 Andante부분이 마무리되어 진다. 30마디는 risata(웃음)로 지시어가 보인다. <악보 15>

<악보 15> 「Quel guardo il cavaliere」 악구 끝의 꾸밈음

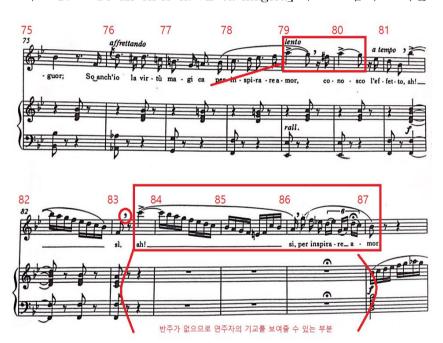

Allegretto부분은 So anch'io la vir tu magica (나도 그 마법의 힘을 알아요) 이며, B^bMajor로 전조가 되고, 2/4박으로 앞 분위기와 확연히 다르게 변한다. 간주32-35마디에서 꾸밈음과 점 8분음표와 16음표가 나오는 리듬진행이 중요한 주요선율이 나온다. <악보 16>

<악보 16>「So an ch'io la vir tù magica」Allegretto부분의 주요선율

Allegretto부분은 A-A'-B-A-A'-C형식으로 A부분의 성악선율의 꾸밈음과 리듬진행이 중요하다. rallentando와 a tempo가 자주 등장하며 곡의 빠르기에 변화가 있다. 78마디의 상행진행을 통하여 소리를 보여줄 수 있는 고음 부분이 나오는데, 79마디에서 Lento(느리게)의 지시어가 있고 79-80마디의 고음이 나와서 연주자의 기량을 보여줄 수 있다. 그리고 81마디에서 a tempo가 있고 81-82마디의 고음과 빠른 스케일이 등장한다. 이때 84-86마디까지 반주선율은 없는데 이는 성악가의 고음과 스케일의 기교를 보여줄 수 있는 부분이다. <악보17>

<악보 17> 「So an ch'io la vir tù magica」 주요 고음과 스케일

86마디 여섯잇단음표와 페르마타(Fermata)의 등장으로 고음과 스케일부분의 화려한 악구진행을 마무리한다.

B부분은 셋잇단음표의 연속적인 진행으로 레치타티보처럼 악곡을 진행한다. 원어발음의 정확하게 한다. <악보 18>

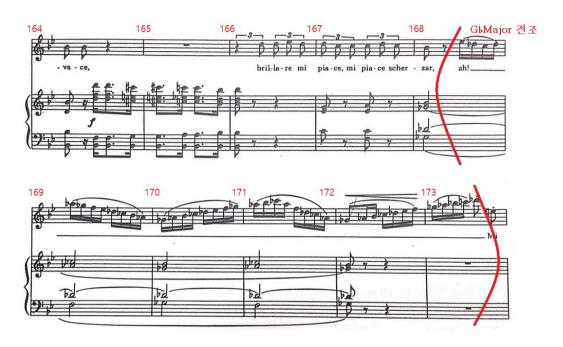
<악보 18> 「So an ch'io la vir tù magica」 셋잇단음표의 연속적인 등장

121마디에서 다시 A부분이 시작되며 160마디부터 C부분으로 G^bMajor로 전조 가 되어 6마디의 스케일이 나온다. <악보 19>

<악보 19> 「So an ch'io la vir tù magica」 G Major 로 전조된 스케일

173마디 2박에서 다시 $B^{\flat}$ Major로 바뀌며, 174마디 이후부터는 반주선율의 진행이 8분음표의 연속적인 진행이 있다.

나. 성악표현의 유의점

<악보 15>의 마지막 악구인 27-30마디의 마지막에 risata(웃음)의 지시어가 있는데 실제 연주시 악곡의 분위기에 어울리게 웃음 보여준다. 또한, 악곡의 전체적으로 rallentando(점점느리게)와 a tempo가 자주 등장하는데 곡의 빠르기가 느려지지않게 유의 하여야한다. 186마디부터 성악가의 기량을 보여줄 수 있고, 이 악곡의절정부분을 보여주기 위해 다른 성악가들의 연주를 참조하여 악곡을 변경하여 졸업연주프로그램을 하였다. 188-190마디를 생략하고 195마디와 196마디의 음정을 올려서 악곡을 끝냈다. <악보 20>

<악보 20>「So an ch'io la vir tù magica」188마디-190마디 생략과 196-196마디의 변경

제 3절 독일 가곡

1. Serenade(세레나데)

가. 가사내용

Ist's dein wille, süsse Maid, Meinem heissen Liebesstreben Erst im Tode Raum zu geben, O, da wart' ich lange Zeit!

Soll ich deine Gunst geniessen Erst nach meinem Erdengange, Währt mein Leben allzulange! Mag es gleich im Nu zerfliessen! Mag es gleich im Nu zerfliessen!

Ist's dein wille, süsse Maid, Erst im Tode Raum zu geben, O, das ist gar lange Zeit, Gar zu lange Zeit! 사랑스러운 그대, 나의 사랑을 받아 준다면, 나의 정열적인 구애를 당신에게로 오직 죽음이 있을 뿐 오. 나는 오랫동안 기다려야만 하네!

내가 당신의 사랑을 얻을 수 있다면, 이 땅에서 나의 짧은 생명이 오래 오래 지속되리라, 나의 생명이여 이 순간에 사라지옵소서!

당신에게 사랑의 의사가 있다면 오직 죽음이 있을뿐 저 먼 옛날에 먼 옛날에!

나. 악곡분석

이 가곡은 Don Juan 으로부터 Triso de Molina 의 시에 의한 가사 이며, 3/4박자이고, 조성은 D Major 이다. Leicht fliessend (smoothly gliding) 부드럽게 미끄러지듯의 지시어가 있고 총 39 마디로 A-A'-A''의 형식이다. A부분은 1-13마디이며 조성은 D Major이다. A'부분은 14-25마디이며 17마디부터 21마디까지 F Major로 전조가 되고, 다시 D Major로 다시 돌아온다. A''부분은 26-39마디이며 32마디에서 E^b Major로 전조가 되어, 36마디에서 다시 D Major가 되고 악곡이 끝난다.

Soll ich

<악보 21>「Serenade」악구의 상행 진행

위 악보와 같이 A부분의 음형을 보자면 6마디의 D음, 8마디의 E음, 10마디의F음, 12마디의 G음으로 상행진행이 되고 있다. 이 기준 음을 기준으로 $\land$ 형태의 음형이 나온다. <악보 21> 15-25마디의 A'부분도 역시 전조가 되지만 A의 음형과 같이 진행을 하고 있다. A"부분에서도 앞과 같은 음형으로 진행이 된다.

다. 성악표현의 유의점

<막보 21>에서처럼 악곡에서 ^음형이 보인다. 이때 11-13마디처럼 한 악구의 최고음 기점으로 크레센도(cresc.)와 데크레센도(decresc.)를 하여 셈여림을 통한 성 악적인 표현을 할 수 있다.

2. Liebst du um Schönheit (아름다움을 사랑하리)

가. 가사내용

Liebst du um schönheit,
O nicht liebe!
Liebe die sonne,
sie trägt ein gold'nes Haar!
Liebst du um Jugend,
o nicht mich liebe!
Liebe den Frühling,
der jung ist jedes jahr!

날 사랑말고 아름다움만을 사랑하셔요. 금빛 머리칼 같은 햇빛을 사랑하셔요. 날 사랑말고 젊음만을 사랑하셔요. 볶은 영원히 젊은 것이랍니다.

Liebst du um Schätze,
o nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau,
sie hat viel Perlen klar!
Liebst du um Liebe,
o ja mich liebe!
Liebe mich immer,
dich lieb' ich immer, immerdar!

날 사랑말고 보물만을 사랑하셔요. 빛나는 진주를 가진 인어를 사랑하셔요. 날 사랑한다면 사랑만을 위해 사랑하셔요. 나를 사랑해주세요. 나도 그대를 영원히 사랑하리 영원히!

나. 악곡분석

이 곡은 1902년에 작곡이 되었으며, 말러의 연가곡 인 뤼케르트의 시의 의한 5개의 가곡에 속한 곡으로 조성은 $E^{\flat}$ Major이다. 박자는 3/4박자이다. 하지만 곡 전체를 통해서 17번 박자가 변한다. 이곡은 Con tenerezza(부드럽게)이며 곡의 형식은 A-A'-7주-A-B-후주이다.

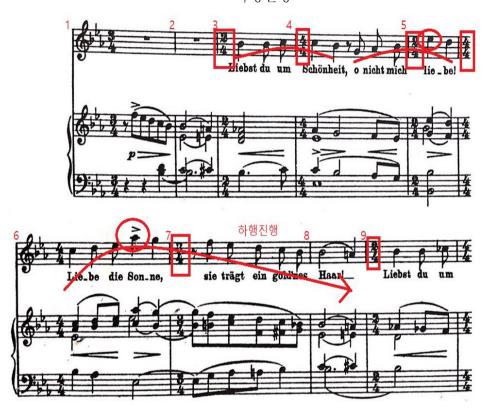
A부분에서 3-8마디는 C Major이며 반주부에서는 3/4박자이지만 3마디부터는 한마디씩 2/4 -4/4 -2/4로 박자가 변하며, 6-8마디는 4/4-3/4박으로 변박이 된다. 3-4마디 2박자에서 작은 상행-하행진행이 있고, 4마디 3박부터 5마디에서 이전보다 큰

상행-하행진행이 나오며, 6마디에서 큰 상행으로 3박자에서 $A^{\flat}$ 음에 강조를 주며 이를 기점으로 7-8마디를 거쳐 하행 진행한다. <약보 22>

<악보 22>「Liebst du um schönheit」 잦은 변박과 음형진행 최고음 기준으로 하행진행

A'부분의 9-14마디에는 G^b장조로 조성이 변하고 2/4-4/4-3/4-4/4로 박자가 변한다. 15-16마디의 간주는 Gb과 Eb이 함께 나오면서 Eb조성이 변화하며, B부분의 23-31마디는 2/4-4/4-3/4-4/4로 박자가 변하고 23-24마디의 상행과 하행을 통하여25마디의 A^b음을 이전의 박자보다 길게 유지하며 26-27마디에서 한음씩 강조하며하행 진행을 한다. 그리고 28마디에서 A^b음을 강조를 한 이후 29-30마디의 하행진행 한다. 곡은 Eb조성의 제 6음인 C음으로 성악선율은 불안정하게 끝난다. 후주부분인 32에서 34마디는 4/4박자 E^b장조로 악곡이 끝난다.<악보 23>

<악보 23>「Liebst du um schönheit」클라이막스 부분과 불안정한 음정

다. 성악표현의 유의점

<막보 22>와 <막보23>에서 볼 수 있듯이 음형의 상행-하행진행이 많은 곡이다. 특히 <악보 23>에서는 한 악구 안에서의 최고음 기점으로 크레센도와 데크레센도 를 하여 성악적인 호흡사용의 표현을 해준다. 또한 총 33마디 안에서 17번 박자가 변하므로 곡의 속도가 느려지지 않게 유의 하여야한다.

3. Ablösung im sommer (여름에 헤어짐)

가. 가사내용

Ku- Kuk hat sich zu Tode gefallen

Tode gefallen

an einer grünen Weiden!

Weiden! Weiden!

Ku-kuk ist todt! Ku-kuk ist todt!

Hat sich zu Tod' gefallen

Wer soll uns denn den Sommer lang

Die Zeit und Weil' vertreiben?

Ku-kuk, Ku-kuk

Wer soll uns denn den Sommer lang

Die Zeit und Weil' vertreiben?

Ei! Das soll thun Frau Nachtigall!

Die sitzt auf grünem Zweige!

Die kleine, feine NAchtigall,

Die liebe, süsse Nachtigall!

Sie singt und springt,

ist all'zeit froh,

Wenn andre Vögel schweigen!

Wir warten auf Frau Nachtigall

Die wohnt im grünen Hage,

Und wenn der Ku-kuk zu Ende ist,

Dann fängt sie an zu schlagen!

뻐꾸기는 죽고 말았다.

푸른목장에서 죽어갔다.

목장에서, 목장에서

뻐꾸기는 죽었다. 뻐꾸기는 죽었다.

이제는 누가 우리에게

여름의 긴 시간을 보내게 해줄것인가.

뻐꾹. 뻐꾹

이제는 누가 우리에게

여름의 긴시간을 보내게 해줄것인가.?

오, 꾀꼬리님 좀 해 주세요.

꾀꼬리는 푸른 가지에 앉아 있었다.

귀엽고 훌륭한 꾀꼬리야.

꾀꼬리는 봄,

어느때나 즐겁게 노래를 부른다.

다른 새들이 조용할 때에는

노래를 부른다.

우리는 기다리라 꾀꼬리가 울 때 까지

꾀꼬리는 푸른 산골짜기에서 살고 있

다.

뻐꾸기가 노래를 그치면

꾀꼬리는 노래를 부를 것이다.

나. 악곡분석

A-B 형식과 2/4박자, b^bminor의 조성으로 Mit humor. humorously(익살스럽게)의 지시어로 2마디의 독특한 전주가 있다. 전체악곡의 반주선율이 베이스는 8분음 표를 스타카토로 진행한다. 17마디부터는 possierlich(앙증맞게)의 지시어가 있고, 17-21마디의 하행 진행이 27-31마디와 같다.<악보 24>

<악보 24>「Ablösung im sommer」17-21마디와 27-31마디의 동형진행

32마디부터는 B^b Major로 조성이 변하고 한 이음줄의 길이도 길어진다. <악보 25>의 35-38마디의 이음줄을 보면 알 수 있다. 또한. 36-38마디와 51-53마디는 동 형진행을 하고 <악보 25> 58-66마디의 후주는 다시 원조로 돌아와 악곡을 마친다.

<악보 25>「Ablösung im sommer」동형진행

다. 성악표현의 유의점

반주선율의 베이스가 8분음표가 계속 스타카토로 나와서 곡의 분위기를 전달하고 있다. 악곡의 가사가 빠르게 진행되기 때문에 딕션을 정확히 한다. <악보 25>에서 보이듯이 한 이음줄이 길어지면서 곡을 legato하여 진행하고, 동형진행에서 다른 셈여림으로 성악표현을 해준다.

제 4절 영국 작곡가 랜든 로날드 <A Cycle of Life>

Landon Ronald의 연가곡 <A Cycle of Life>

랜든 로날드의 연가곡 <A Cycle of life -삶의 순환>은 헤롤드 심슨(Harold Simpson,1872-1944)의 시에 불여진 곡이다. 이곡은 「전주곡(prelude)」,「숲길에서 -봄(Down in the Forest)」,「사랑, 당신을 얻었네-여름(Love, I have won you)」, 「바람이 부른다-가을(The winds are calling)」,「눈이 내린다-겨울(Drift down, drift down)」로 구성되어 있으며, 사랑과 삶에 관한 내용을 사계절에 비유하여 작곡하였다. 이 연가곡은 전통적 작곡기법을 사용하여, 더 친근함을 느끼게 하였고, 가사에 알맞은 서정적 멜로디와, 각곡의 표현적 언어와 주제를 살려 화성과 반주선율의 다이나믹한 변화를 보여준다. 32)

1. 제 1곡 < Prelude> 전주곡

가. 가사내용

Life, With here a smile with there a tear relentless river
Moves from day to day from year to year
Nor lingers ever.
Love up on its banks imploring stands
In anguish calling
Stands with yearning eyes and outstretched hands
And soft tears falling

삶은 때론 미소로
때론 눈물로
냉혹한 강과 같이
날과 날을 이어
해와 해를 이어
결코 멈추지 않는다.
사랑은 그 강둑 위에서서
고뇌를 애원하며
고통을 부르며
그리움의 눈으로 바라보고
넓게 벌린 두 팔로 애원하고

삶에 부드러운 눈물을 흘리며 서있다

32) 박해은. 「Program Annotation : 졸업연주 프로그램을 중심으로 한 J.S.Bach, L.Ronald, S.V.Rachmaninoff, G.Bizet 의 성악 작품 해설」, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 2016, 12.

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

Life, thy ways are long thy end is dark And we, unknowing Whence it was we came, or why embark or wither going Live and love a while, And pray at last To reep our sowing

삶, 그 길은 멀고 그 끝은 어둡다 그리고 우리는 알 수 없다 우리가 어디에서 왔는지 왜 인생이란 배에 오르는 것인지 또 어디로 가는 것인지 삶 과 사랑은 잠시 동안 우리는 우리가 뿌린 것을 거두기를 기도 한다

나. 악곡분석

A-B-A'의 구성으로 8-15마디는 A부분, 20-27마디는 B부분, 34-51마디는 A'부분으로 볼 수 있으며, 곡의 조성은 A^bMajor에서 E Major로 전조된 후 A^bMajor로돌아온다. 박자는 4/4박자이며, Very broadly(매우 폭넓게)로 지시어가 나온다. 1-7마디는 전주부로 반주선율의 매우 화려하다. 전주가 다양한 음정이 나오고, #의 세기로 연주되어서 극적이고 웅장하다. 가사가 시작하면서 성악선율은 정적으로 2박반이 유지되는데, 이때 반주가 상행하는 선율이 나와 정적이지 않고 악곡의 계속되는 진행이 보인다. <악보 26>

<악보 26> 「prelude」 진행되는 선율

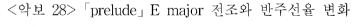

16마디-19마디의 간주에서는 반음계가 사용되면서 조성이 파괴되는 부분은 20세기 음악의 특징으로 볼 수 있다.<악보 27>

<악보 27>「prelude」반음계사용

20마디부터는 B부분으로 새로운 선율진행을 볼 수 있다. 아르페지오로 펼쳐졌던 반주선율이 화성반주로 바뀌어 비교적 촘촘해지고 웅장하며, 새로운 성악선율을 뒷받침 해주고 있다. 24-27마디는 E Major로 전조가 된다. <악보28>

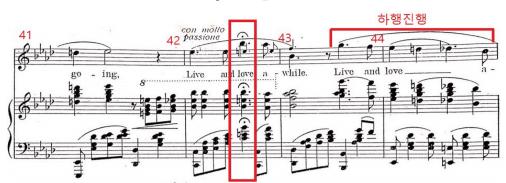
28-29마디는 다시 원조로 이어지는 연결구 역할이며, 크레센도가 되어 극적인 표현을 한다. 이후 반주선율이 화려하고 웅장하게 나오며, 32마디에서는 ##가 나오면서 다이나믹하게 표현이 된다. 34마디에서 Tempo primo, Ma Molto grandioso (처음 빠르기로, 더 웅장하게)로 A'부분이 나온다. <악보 29>

<악보 29>「prelude」A bMajor 로 전조 및 간주

42마디의 클라이막스 부분이 나오게 된다. con molto passione(더 열정적으로)로 지시어가 있고, 주요 시어인 'Love'가 나오는 3박에서 최고음을 페르마타(Fermata)를 해주어 강조를 한다. 43-44마디에서 하행진행을 한다. <악보 30>

<악보 30>「prelude」클라이막스 부분

다. 성악표현의 유의점

<막보 26>에서 볼 수 있듯이 성악선율이 유지될 때 호흡을 충분히 하여서 표현을 할 수 있다. 또한 B부분에서 가사의 전달에 유념하여 딕션을 정확히 한다. <막보 30>에서 볼 수 있듯이 악곡의 절정부분에서 연주자의 기량을 보여주고, 44마디는 한음씩 강조하면서 하행 진행한다.

2. 제 2곡 <Down in the Forest> 숲길에서 -봄

가. 가사내용

Down in the Forest something stirred
So faint that I scarcely herd:
But forest leapt at the sound,
Like a good ship homeward bound.

Down In the forest something stirred
It was only the note of a bird.
now in the morning of life I stand
And I long for the touch
of your hands;
I am here, I am here at your door,
Oh love, we will wait no more!

Down in the forest something stirred,

It was only the note of a bird.

숲속에서 무언가 움직이네 그 소리가 희미하게 들리네, 그러나 숲은 봄이 오는 소리에 흥분하네 마치 집으로 향하는 배처럼

숲속에서 무언가 움직이네 그것은 단지 새의 울음소리 였을 뿐. 지금, 삶의 아침에 나는 서있네 그리고 오랜 당신의 손길을 갈망하네, 나는 여기에 있어요. 나는 여기 당신 앞에 있어요. 오 사랑이여! 우리 더 이상 기다리지 말아요

숲속에 무언가 움직이네 그것은 단지 새의 울음소리였을 뿐.

나. 악곡분석

이 곡의 전체적인 구성은 A-B-A'의 형식으로 조성은 E Major-C* Major-E Major이다. 박자는 4/4박자이며 Andante con moto (느리게 그러나 활기차게)이다. 1-4마디는 전주로 왼손반주는 아르페지오로 화음을 펼쳐서 상행한 후 머무르며, 오른손 반주는 음정이 위아래로 움직이는 VVVV 형태의 음형이 나온다. <악보 31>

<악보 31>「Down in the forest」2곡 반주부의 아르페지오 진행

5마디부터 성악선율이 시작된다. 16마디에서 반주 선율이 유지되고 17마디에 반주선율이 없어지면, 이 곡의 특징인 레치타티보가 나오며, 가사를 강조하여 주다. 19마디에서는 반음계 화성이 나온다. <악보 32>

<악보 32>「Down in the forest」레치타티보의 등장과 반음계사용

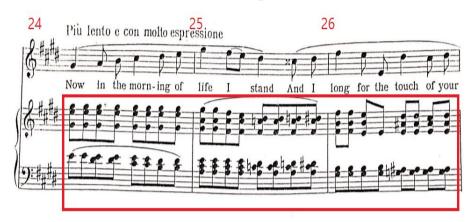

25-36마디는 B부분으로 Più lento e con molto espressione(더 느리게 그리고 매우 감정적으로)이다. 반주의 선율이 아르페지오에서 연속적인 화성반주가 나오며 한마디에 8분음표가 8번나온다. 이는 악곡의 분위기가 고조되었음을 알 수 있다. <악보 33>

<악보 33>「Down in the forest」B부분과 반주 선율 변화

30마디에 appassionato molto (더 열정적인)의 표현이 나오며 31마디의 최상음 인 A음이 나온다. 33마디의 'No more!'을 f세기로 한다. 34마디부터 반주 선율은 f 로 시작하여 41마디까지 diminuendo(점점 약하게)로 고조된 악곡의 분위기는 P로 줄여준다.<악보 34>

<악보 34>「Down in the forest」셈여림의 변화와 Diminuendo 사용

다. 성악표현의 유의점

<악보 32>와 같이 가곡에 레치타티보가 등장하는 것이 이 곡의 특징이다. 그리고 연주자의 기량이 돋보이는 부분이다. 30-32마디는 클라이막스 구간으로 Appass ionato molto (더욱 열정적으로)가 지시되어 있다. 페르마타(♠)가 있어 음의 길이를 2~3배 늘려서 연주한다. <악보 35>

<악보35>「Down in the forest」클라이막스 부분

3. 제 3곡 < Love, I have won you > 사랑, 당신을 얻었네 -여름

가. 가사내용

Love, I have won you and held you in a life-long quickening dream;
When the meadows sprang fair

with flowers

And the river was all agleam.

사랑, 내가 원했던 그대를 나는 얻었죠. 인생에서 빨리지나간 꿈이죠. 들에는 아름다운 꽃이 만발했고, 강물은 빛이 났었죠

따뜻한 햇살이 우리를 감쌌고,

Warm shone the sunlight around us,
And clear were the skies above,
Till the stars peeped forth
in the twilight,
And the moon rose pale with love.

높은 하늘은 청명했죠. 여전히 별들은 반짝이고, 달빛은 사랑스럽게 빛났었죠.

Love, I have won you and held you,
Life has no more to give,
Then come to me here
in the sunshine,
It is summer,
Ah! let us live!

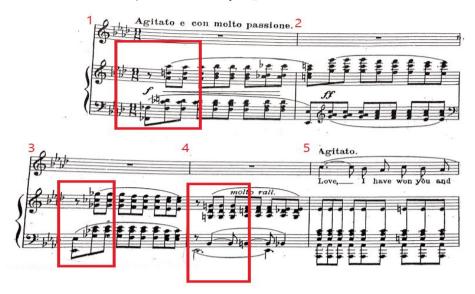
사랑, 내가 원하던
그대를 나는 얻었죠.
삶은 더 이상 나에게 줄 것이 없죠
그러나 햇살속의 나에게로 돌아와요
이것은 여름이죠.
우리 함께해요.

나. 악곡분석

이 곡의 형식은 A-A'-A"의 형식으로 조성은 A'Major 이며 b'minor로 전조된 후 다시 A'Major로 돌아온다. 총 35마디이며, 8/9박자이다. Agitato e con passion e(홍분해서 그리고 열정적으로)의 지시어가 있으며, 8분음표의 3연 음보 사용으로 지시어의 표현을 할 수 있다. 전주가 시작되는 1마디에서부터 반음계적화음이 등장하고 폭넓은 음역대가 나오는 화성반주가 연속적으로 나온다. <악보 36>

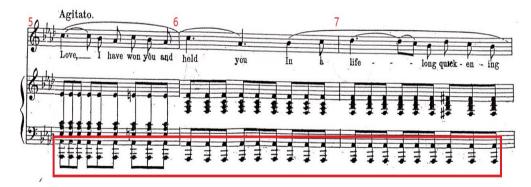

<악보 36>「Love, I have won you」전주의 반음계적 화음 사용

4마디에서 rallentando하고 5마디부터는 이전의 박자로 돌아가 다시 급격하게 (Agitato)표현한다. 또한 7마디까지는 베이스의 음정이 지속된다. <악보 37>

<악보 37>「Love, I have won you」베이스의 지속음의 사용

13마디부터는 A' 부분으로 b^bminor로 전조가 된다. 25마디의 #제기로 26마디에 A^b음이 지속이 되며, 왼손반주는 아르페지오로 상행진행을 하여 더 극적의 느낌을 표현한다. 27마디에서 한음씩 강조하여 하행진행을 하는데, 성악선율도 강조하여준다. <악보 38>

<악보 38>「Love, I have won you」 아르페지오로 상행진행

다. 성악표현의 유의점

전체적인 악곡이 8분음표의 연속적인 등장으로 역동적인 표현을 한다. 19마디에 rall.지시되어 있지만 원래 속도로 21마디까지 한 악구로 생각하여 표현하고 22마디전에 rall.하여 A"부분을 시작하였다. <악보 39>

<악보 39>「Love, I have won you」Rallentando 표현

제 4곡<The winds are calling>바람이 부른다 - 가을

가. 가사내용

The winds are calling, calling, And the friendly voices die; The rain is falling, falling, From out a frowning sky; Then let us say it quickly you and I, Goodbye!

If aught that I have told you
Should bring a moment's pain,
Love, I will take and hold you
With in my arms again;
And press you closely to my heart
Before we part.
Then let us say it quickly
you and I, Goodbye!

바람이 부르네, 부르네 그리고 다정한 목소리는 사라져가네 빗방울은 떨어지네, 떨어지네, 찌푸린 하늘로부터 당신과 나는 빠르게 작별인사를 나누어요 안녕!

만약 내가 당신에게 했던 말 중에 순간의 아픔을 주었다면 사랑, 나는 당신을 붙잡을 거예요. 그리고 다시 안아 줄 꺼예요. 그리고 우리가 헤어지기 전에 당신과 나는 빠르게 작별인사를 나누어요 안녕!

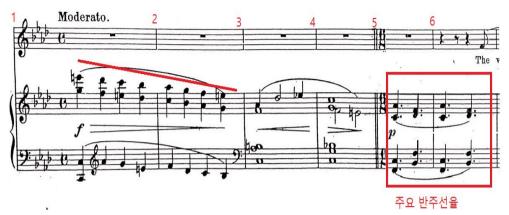
나. 악곡분석

이 곡은 f minor의 조성이며, 전주에서는 4/4박자이지만 전체적으로는 6/8박자이다. A-A'형식이다. 1-4마디는 처음 전주이며 Moderato(보통 빠르기)의 빠르기이다. 1-2마디의 하행선율 후 3-4마디의 유지되는 베이스 선율이 나온다. 5마디에 4/4박자는 6/8박자로 변하고 5-6마디에 한마디에 점4분음표가 두 번나오는 주요반주선율이 나온다. <악보 40>

<악보 40>「The winds are calling」전주부의 하행진행

5마디에서 6/8박자가 되고 Andante doloroso (느리며, 슬프게)의 지시어가 있다. 6-8마디의 선율은 이 곡의 주제선율이다. 이후 약간의 변형이 되어 주제선율은 계속 등장한다. 9마디에서 ♪♪리듬과 두 잇단음표³³⁾의 리듬의 차이를 볼 수 있다. <악보 41>

<악보 41> 「The winds are calling」 주제선율의 등장

^{33) 3}등분할 음표를 2등분한 것.

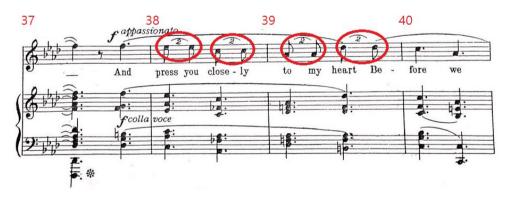
A'의 부분에서 28-30마디를 통하여 주요선율이 나오고 33-35마디에서는 반음계적으로 진행이 나온다. <악보 42>

<악보 42>「The winds are calling」반음계적 진행 사용

37-42마디는 악곡의 절정 부분이며, f가 나오며, Appassionato (열정적인)으로 지시가 있다. 두 잇단음표가 나와서 이전의 점4분음표의 진행과 다른 리듬진행으로 음정과 가사를 강조하면서 하행한다.<악보 43>

<악보 43>「The winds are calling」두 잇단음표 사용

다. 성악표현의 유의점

연가곡 중 유일하게 단조 조성을 가지고 있으며, 음역대가 높지 않아 낭송적어조로 표현한다. <악보 41>와 <악보 43>과 같이 두 박자계열의 6/8박자와 두 잇단음표의 리듬의 차이에 유의한다.

5. 제 5곡 <Drift down , drift down> 눈이내린다 - 겨울

가. 가사내용

Drift down, drift down from the skies Little white snowflakes falling fast Like sleep that falls on tired eyes To bring us peace at last Little white snowflakes falling fast

Fall soft, fall soft on my love Little white snowflakes drifting down, Messengers from the skies above On the winds of passion blown

Drift down, drift down from the skies Little white snowflakes falling fast Like sleep that falls on tired eyes To bring us peace at last Drift down, drift down from the skies Little white snowflakes falling fast 내린네. 내린네 하늘에서 작고 하얀눈송이 빠르게 떨어지네 피곤한 두 눈위에 내려앉는 잠처럼 우리에게 평화를 가져다 주네 작고 하얀 눈송이 빠르게 떨어지네

사뿐사뿐 나의 사랑위에 작고 하얀 눈송이 빠르게 떨어지네 하늘에서 오는 전령 불어오는 열정의 바람과 함께

내린네. 내린네 하늘에서
작고 하얀눈송이 빠르게 떨어지네
피곤한 두 눈위에 내려앉는 잠처럼
우리에게 평화를 가져다주네
내린네. 내린네 하늘에서
작고 하얀 눈송이 빠르게 떨어지네

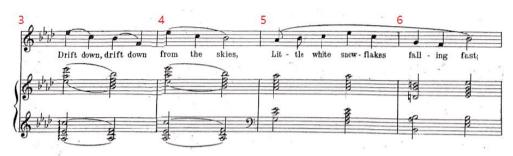
나. 악곡분석

이 곡은 A-B-A'의 형식을 가지고 있으며, 2/2박자이며, A^bMajor조성이며, B부분에서 C Major로 전조가 된 후, 다시 A^bMajor로 돌아온다. 3-6마디는 이곡의 주요 선율이다. <악보 44>

<악보 44>「Drift down, drift down」주요선율

7-8마디와 9-10마디는 동형진행으로 7-8마디는 *f*의 세기로 한다면 9-10마디는 *p*의 세기로 하여 7-8마디와 9-10마디의 셈여림의 대조적인 진행을 한다. 10마디의 3.4박을 rallentando하여 주요선율을 마무리 한다. <악보 45>

<악보 45>「Drift down, drift down」비슷한 진행의 f와 p의 셈여림의 차이

19마디부터는 B부분이며 C Major로 전조가 된다. A부분과 다른 선율이 등장하고, 35-39마디에서 G음이 지속되는데 반주가 하행진행 한다. 35마디부터 성악선율은 p의 세기에서 f의 세기로 점점 커지고, 37마디에서부터 셈여림은 줄어드는데, 36마디부터의 반주 선율은 고음에서부터 차분히 하행진행을 하면서 $A^{\flat}$ Major로 돌아온다. <악보 46>

<악보 46>「Drift down, drift down」지속음과 하행진행

40마디에서부터 주요 선율이 나오며 50-51마디에서 'snow'에 pp의 세기로 페르마타가 붙어져있어 강조를 하는데 이때 연주자는 Falsetto(팔셋토)³⁴⁾를 사용하여 pp로 표현한다.<악보 47>

<악보 47> 「Drift down, drift down」Falsetto(팔셋토)의 사용

52마디에서 다시 성악 선율이 하행하면서 <악보 47>이후 긴 지속음으로 악곡이 끝난다.

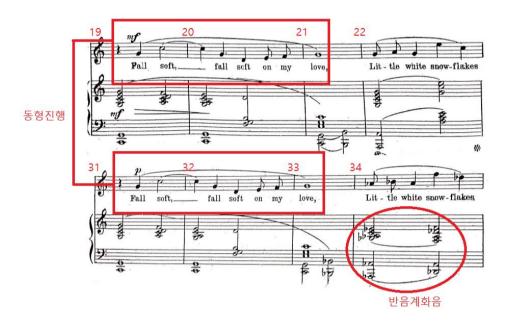
³⁴⁾ 팔셋토란 사람 목소리의 가장 높은 음역으로 전통적으로 성인남성의 두성을 나타내는 뜻으로 쓰인다.

다. 성악표현의 유의점

<막보 44>의 주요 선율이 많이 나오는 곡으로 하행하는 선율이 많아 연주 시음정을 조심해야한다. 19-22마디와 31-34마디가 동형진행으로 각각 셈여림이 mf와 p로 표현해야한다. <악보 48>전체적으로 동형진행이 많이 나와 각 부분 셈여림으로 대조 할 수 있다.

<악보 48>「Drift down, drift down」동형진행

제 5절 프랑스 작곡가 에릭사티 <Ludions>

Erik Satie의 연가곡

잠수인형(Ludions, 1923)의 제목을 가진 연가곡은 1923년 12월에 구성된 음악회에서 초연된 곡으로 에릭 사티의 사망 2년 전에 쓴 마지막 가곡이다. 이곡은파르그 (Leon Paul Fargue,1876-1947)의 시를 사용하였으며, 짧지만 생기가 넘치는 경쾌한 리듬와 특이한 유머와 아이러니한 음악적 특성들이 잘 나타 있는 개성 있는 5곡으로 된 연가곡이다. 이 연가곡은 쥐의 노래(Air de Rat), 우울(Spleen), 미국개구리(La Grenouille Americaine), 시인의노래 (Air de Poete), 고양이의 노래 (Chanson de Chat)로 되어있다.

1. 제 1곡 <Air de Rat> 쥐의 노래

제 1곡 쥐의 노래는 애완용 쥐의 노는 모습을 표현한 파라그의 시 '쥐의노래'를 가사로 하고 있으며, 쥐의 노는 모습을 언어 유회³⁵⁾적인 모습을 사용하면서 리듬감 있게 표현하였다.

가. 가사내용

Abi, Abirounère
Qui que tu n'étais don?
Une blanche monère,
Un jo, Un joli goulifon
Un œil, Un œil à son pépère
Un jo, Un joli goulifon

아비, 아비루네르 너가아니면 누구? 하얀 단세포 동물 어여, 어여쁜 이상하게 생긴 까만 인형 눈, 그의 아빠의 눈 어여, 어여쁜 이상하게 생긴 까만인형

³⁵⁾ 즐겁게 놀며 장난함

나. 악곡분석

총 22마디의 짧은 곡으로 2/4박자이며, G Major이다 Tranquille(조용하게)의 지시어가 있는 곡이다. 반주선율은 첫 박에 왼손의 무거운 반박의 음과 두 번째 박에서 오른손의 반박의 음이 주고받는 선율이 나온다.<악보 49>

<악보 49>「Air de Rat」주고받는 듯 한 반주 음형

다. 성악표현의 유의점

짧은 가곡으로 연주자의 발성적인 고음을 내거나 기교를 보여주기에는 짧은 곡이지만 반음계적인 진행으로 음정을 정확히 알아야 한다.

2. 제 2곡 <Spleen> 우울

제 2곡 우울은 시인 파르그의 우울한 감정을 표현한 시로 눈앞에서 펼쳐지는 상황을 묘사적으로 표현 하였으며, 가슴속에 일어나는 불안함 감정은 파도가 치는 위험한 곳 즉, 위험함과 불안함을 나타내는 상징어인 바다로 표현하였다.36)

가. 가사내용

Dans un vieux square où l'océan Du mauvais temps met son séant Sur un banc triste aux veux de pluie

C'est d'une blonde

Rosse et gironde

Que tu t'ennuies

Dans ce cabaret du Néant

Qu'est notre vie?

오래된 광장에서 바다는 나쁜 날씨에 엉덩이를

비가 보이는 슬픈의자 위에 놓는다.

금발의

심술궂고 아름다운 여인이 없어

네가 쓸쓸해 하는 것은 네앙의 카바레에서

삶은 우리의 무엇인가?

나. 악곡분석

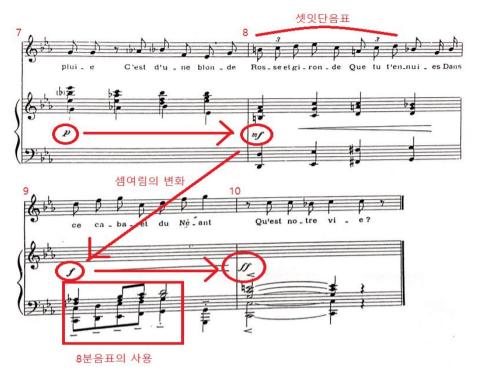
총 10마디로 되어 있는 4/4박자의 E^b Major의 조성이지만 중간에 c minor조성이보이는 Modéré(보통빠르기)의 곡이다. 반주선율에서는 2분음표와 4분음표사용이 많으며, 성악선율에서는 8분음표사용이 많고, 3도위주의 도약이 있다. 짧은 악구로 호흡은 여유롭게 사용하고, 8마디에 등장하는 셋잇단음표의 표현에 주의한다. 9마디에서 성악선율의 최고음이 나온 후 10마디에서 악곡이 끝난다. <악보 50>

³⁶⁾ 김현이. 「Erik Satie의 「잠수인형(Lueions)」 분석연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 2008, 36.

<악보 50>「Spleen」셋잇단음표와 8분음표의 사용과 셈여림의 변화

다. 성악표현의 유의점

전주 이후 성악선율이 시작할 때 전주의 박자를 그대로 유지하여 곡을 시작한다. 박자의 강세와 셋잇단음표에 주의하고, 원어 발음을 정확하게 하여 가사전달을 한 다. 한 악구를 길게 생각하여 충분히 호흡을 하여 고음까지 유지하고 마지막은 강 한 셈여림으로 악곡을 마친다.

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

3. 제 3곡 < La Grenouille Americaine > 미국 개구리

제 3곡 미국개구리는 물질만능주의를 비꼬는 내용의 파르그의 시 '미국개구리'를 가사로 사용하고 있으며, 제 1곡 '쥐의 노래'처럼 동물을 소재로 한 시이다.

가. 가사내용

La Grenouille américaine 미국 개구리가
Me regarde par-dessus 나를 바라본다
Ses bésicles de futaine. 그의 화려한 안경 너머로.
Ses yeux sont des grogs massus 그의 눈은 툭 튀어나와 있다
Dépourvus de jolitaine. 귀여움없이.

Je pense à Casadesus 나는 카자드쉬스를 생각한다 음악을 만들지 않았던 Qui n'a pas fait de musique 이 사랑스러운 광경에서 Sur cette scène d'amour Dont le parfum nostalgique 향수에 젖은 향기는 Sort d'une boîte d'Armour. 사랑의 상자로부터 흘러오는데. Argus de table, tu gardes 식탁의 아르고스인 너는 지킨다 두꺼비 방글로르의 영혼을 L'âme du crapaud Vanglor O bouillon qui me regardes 오 나를 보는 거품이여 너의 금빛 안경을 쓰고 A vec tes lunettes d'or.

나. 악곡분석

<Ludions> '잠수인형' 5곡의 연가곡 중에 가장 긴 곡이며, 2/4박자이고, A[♭]Majo r이며 Mouvt de Marche(행진곡풍으로)의 지시어가 있다. 1-8마디의 전주에서는 붓 점과 당김음의 리듬사용과 스타카토의 진행을 반복한다.<악보 51> 8마디의 반주선 율이 끝나면 악곡의 빠르기를 유지하여 성악선율이 나온다.

<악보 51>「La Grenouille américaine」전주의 진행

이 곡의 형식을 전주-A-B-C부분으로 나눈다면 A부분은 8-20마디로, 8-12마디에는 이음줄이 없는 8분음표로 진행되며, B부분은 21-32마디이다. C부분은 Moins vite(빠르지 않게) 지시어가 나오며, 37-38마디에서는 성악선율에 16분음표를 tenuto³⁷⁾하여 표현한다. 40마디에서 최고음으로 강하게 악곡이 끝난다. <악보 52>

<악보 52> 「La Grenouille américaine」 tenuto 및 최고음의 사용

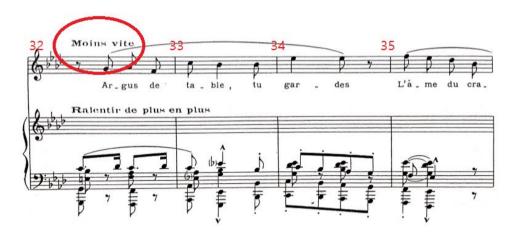
³⁷⁾ 음의 길이를 충분히 유지하는 것.

다. 성악표현의 유의점

가사와 음정이 많고 빠르게 진행된다. A, B, C부분은 각각 다르게 표현이 되며 특히, C부분의 시작인 32마디에는 지시어가 등장하여 빠르기에 변화가 있다.<악보 53>

<악보 53>「La Grenouille américaine」지시어 등장

4 .제 4곡 <Air de Poete> 시인의 노래

제 4곡은 현실을 반영하지 못하는 시를 쓰는 시인이 되지 않기를 바라는 파르그의 시 "시인의 노래"를 가사로 하고 있으며, 무게감이 있는 선율이 있는 곡이다.

가. 가사내용

Au Pays de Papouaise J'ai caressé la Pouasie. La grâce que je vous souhaite C'est de n'être pas Papouète. 파푸아³⁸⁾의 나라에서 나는 푸아지³⁹⁾를 어루만진다.. 내가 너에게 바라는 은총은 파푸아사람이 되지 않는 것이다.

나. 악곡분석

이 곡은 4/4박자로, f minor로 5곡 중 유일하게 단조를 가지고 있으며, Grave(웅장하게)의 지시어가 있다. 이 곡은 처음 전주에서부터 tenuto와 f의 세기가 나오며, 웅장하고 느리게 진행된다. 3-4마디에서 나오는 성악선율의 형태를 약간만 변형하여 계속 반복하여 사용하고 있으며, 반주형태 또한 계속 반복 되고 있다.<악보54> 10마디에서 화성반주를 통하여 마무리한다.

<악보 54>「Air de Poete」 반복되는 선율과 반주

³⁸⁾ 현실을 반영하지 못하는 시.

³⁹⁾ 현실을 반영하는 시

다. 성악표현의 유의점

이 곡은 정적인 화음 반주로 진행 한다. 시에서 함축하고 있는 의미 전달에 중점을 주고 있는 곡이다. 낭송적어조로 레치타티보와 같은 곡으로 원어 발음을 정확히한다.

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

5. 제 5곡 <Chanson de Chat> 고양이의 노래

제 5곡은 어린 아이들이 말을 하면서 생기는 실수에 대해 이야기 하고 있는 파르그의 시 '고양이샹송'을 가사로 하고 있는 곡으로, 어린 아이들의 말실수에 대한 것으로 일부러 언어를 반복하고 변형시켜 표현하였다.

가. 가사내용

Il est une bebête 그것은 짐승

Ti Li petit n'en fant, Tirelan 어린 짐승, 티르랑

C'est une byronette 작은 바이론

La beste à sa moman, Tirelan 엄마의 짐승, 티르랑

Le peu Tinan faon 어린 새끼

C'est un ti blan-blanc 그것은 블랑 블랑

Un petit potasson? 귀여운 포타송

C'est mon goret, 그것은 나의 새끼 돼지

C'est mon pourçon 그것은 나의 돼지

Mon petit potasson. 나의 귀여움 포타송.

Il saut sur la fenêtre 창문을 넘어

Et groume du museau, Tirelo 주둥이로 살펴보고, 티르로

Pas qu'il voit sur la crête 산에서 새들의 형상을

S'découper les oiseaux, Tirelo 드러나는걸 보았다. 티르로

Le petit n'en faut어린 짐승은 안돼C'est un ti blo-blo그것은 블로 블로

Un petit Potação 고 것은 글로 글로 귀여운 포타시오

C'est mon goret, 나의 새끼 돼지

C'est mon pourceau 나의 돼지

Mon petit potasseau. 나의 귀여운 포타소.

나. 악곡분석

이 곡은 2/4박자이며, B[♭]Major로 Gaiement(즐겁게)지시어가 있고, 1마디와 20마디에 **%**(segno)가있어 반복되는 유절가곡이다. 반주형태는 ♪ ↑ ♪ ↑ ┃ ♪ ↑ ♪ ↑ ♪ ↑ ♪ ↑ ▶ ↑ 나복되고 성악선율은 ♪ ♪ ♪ ♪ ┃ ┃ ♪ ♪ ○ 반복되어 나온다.<악보 55> 20마디에 **%**가 나오면서 2절을 반복한다.

반복되는 반주형태

<악보 55>「Chanson de Chat」주요 선율

다. 성악표현의 유의점

가사가 많은 유절 가곡 형식이기 때문에 정확하세 가사를 발음하여야 한다. 또한 가사가 많아서 호흡의 진행이 어려운 부분이 있으니 유의하여야하고, 정확한 박자와 리듬을 익혀서 산만하지 않게 하여서 언어유회가 중점이 되는 부분에서 호흡이 부족하지 않게 한다.

제 6절 러시아 작곡가 라흐마니노프

1. олюбила я на печаль свою (슬프게도 나는 사랑하게 되었네)

가, 가사내용

Сиротинушку бесталаного. Уж такая доля мне выпала. Разлучили нас люди снльные; 강력한 사람들은 우리에게서 Увезли его,сдали в рекруты... 그를 멀리 군인으로서 데려가고 И солдаткой я,одинокой я, Знать в чужой избе и состареюсь. 나는 다른 사람인 것처럼 보이고 Уж такая доля мне выпала А!

나는 나의 슬픔과 사랑에 빠졌네 불행한 고아와 같이 이런 나의 불행한 운명이여 군인의 아내로서 홀로 그렇게 늙어갈 것이네 아,이런 나의 운명이여!

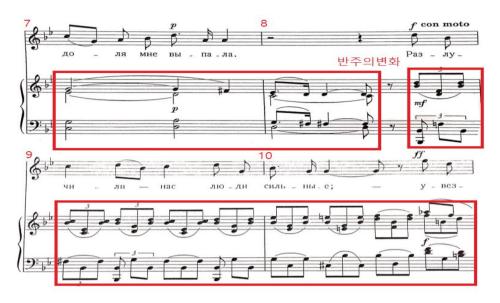
나, 악곡분석

작품번호 Op. 8, NO. 4곡으로 셰프첸코(Taras Hrvhorovyc Shevchenko)의 시에 붙인 노래로 1983년에 작곡되었다. 조성은 g minor이며 4/4박자, Adagio sostenuto(느리면서 침착하게)로 표현한다. 8마디 4박자부터 반주부가 셋잇단음표로 진행이 되면서 con moto (활기차게)로 이전빠르기보다 좀 더 빠르게 진행된다. <악보 56>

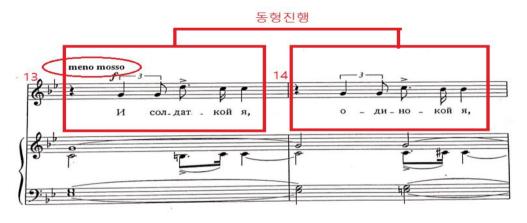

<악보 56>「олюбила я на печаль свою」 반주선율의 변화

13마디에서 meno mosso (보다 느리게)로 악곡 분위기가 변화된다. 13마디와 14 마디는 동형진행이며, 성악선율에 f세기가 있다. <악보 57>

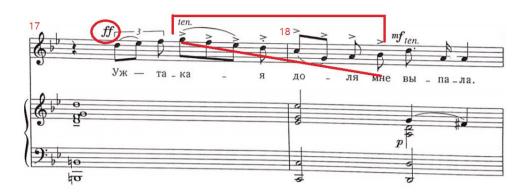
<악보 57>「олюбила я на печаль свою」동형진행

반주선율의 16마디 4박과 17마디의 1박이 f의세기로 강하게 나오며, 이를 받아성악선율을 f의 세기를 통해 악곡의 분위기표현을 극대화한다. 17마디에서 최고음인 G음에서 선율이 하행하며 tenuto 한다. <악보 58>

<악보 58>「олюбила я на печаль свою」 클라이막스 부분

다. 성악표현의 유의점

강한 셈여림이 자주 등장하며, 이는 충분한 호흡을 사용하여 성악표현을 한다. 또한 악곡의 분위기의 변화에 유의하여 연주한다. 이 곡의 19마디에서 다시 주요 선율이 등장하며 전체적인 악곡의 분위기를 알 수 있다. <악보 59>

<악보 59>「олюбила я на печаль свою」 전체적인 악곡의 분위기

2. Здесь хорошо (여기가 좋아)

가. 가사내용

Здесь хорошо 얼마나 평화로운가

Взгляни вдали 저 먼곳을 보라

Огнём горит река 불꽃처럼 강물은 빛나며

Цветным ковром луга легли 들판은 온통 꽃으로 물들어 있다네

Белеют облака 가벼운 구름들 만이 떠다니며

Здесь нет людей 인적도 없고

Здесь тишина 침묵만이 흐르는

Здесь только Бог да я 이곳은 오직 하나님과 나

Цветы да старая сосна 꽃들 -노송들

Да ты мечта моя 그리고 당신, 나의 꿈뿐이라오!

나. 악곡분석

이 곡은 작품번호 Op. 21, No. 7곡으로 G. Galima의 시에 붙여진 곡으로 1902년에 작곡이 되었다. 4/4박자로 Moderato의 빠르기이며 A Major이다. A-B의 형식으로 반주선율은 셋잇단음표와 화음반주이다. <악보 60>

<악보 60>「Здесь хорошо」 셋잇단음표사용으로 악곡의 분위기 표현

9마디에서 반주의 선율은 아르페지오로 바뀐다. 14-16마디에서 큰 도약으로 최고음인 B음이 나오는 클라이막스 부분으로 pp의 약한 세기 이지만 고음으로 인해 자연스럽게 강조가 되며, 16마디에서 성악성부의 종지가 I도 화음의 제 3음으로 끝나며 불안정하게 성악선율이 끝난다. 하지만 이후 17-22마디의 긴 후주가 있다. <악보 61>

<악보 61>「Здесь хорошо」 클라이막스 부분과 성악성부의 불완전한 종지

다. 성악표현의 유의점

약함 셈여림이 자주 등장하는 곡으로 음정의 큰 도약이 없다. 낭송적 어조로 정확한 가사 전달을 위해 원어 발음 또한 정확히 하고, 이후에 나오는 높은 b^2 음을 pp세기로 하는 연주자의 기교가 보이는 악곡이다.

3. CUPEHb (라일락)

가. 가사내용

По утру на заре
По росистой траве
Я пойду свежим утром дышать
И в душистую тень
Где теснится сирень
Я пойду свое счастье искать

В жизни счастье одно
Мне найти суждено
И то счастье в сирени живёт
На зелёных ветвях
На душистых кистях
Моё бедное счастье цветёт

이른아침 동틀 무렵 이슬맺힌 잔디에서 신선한 공기를 마실거야 라일락이 무성하게 드리운 향기로운 그늘아래서 나의 행복을 찾을거야

내인생에서 찾을수 있는 단하나의 행복은 라일락 그늘아래에 머무르고 있어 싱그러운 나뭇가지에 온통향기뿐 나의 소박한 행복은 꽃으로부터 온다네

나. 악곡분석

작품번호 Op. 21, No. 5곡으로 9/4박자, Allegretto의 빠르기로 A-B의 형식을 가지고 있다. 이 노래는 베케토바(Ekaterina Andreyena Bekatova, 1855-1892)의 시에 의한 것으로서 자연을 노래하는 시를 가사로 하고 있다. 반주선율에 ♪가 한마디에 18개가 있으면 상행-하행을 반복한다. <악보 62>

<악보 62> 「сирень」 반주 주요 선율음형

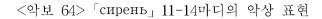
10마디 간주에서부터 분위기가 바뀌게 되는데 반주선율의 음정의 간격이 좁아지면서 B부분이 시작된다. <악보 63>

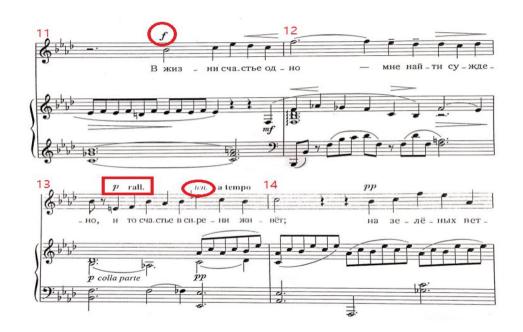
<악보 63>「сирень」분위기 변화와 В부분의 등장

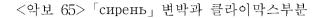
11마디 4박에서 f의 강한 세기가 나오면서 곡의 분위기가 변화한다. 12마디의 F음에 강세를 준 후 13마디 쉼표 기준으로 p의 세기로 rall.로 느려지면서 정확한 원어 가사 발음과 함께 악상을 표현한다. <악보 64>

13마디 7박자에서부터 주요 반주음형이 다시 나타나며, 16마디에서 6/4박자로 변박이 되며 G음을 강조하면서 17마디에 다시 9/4박자로 돌아온다. <악보 65>

다. 성악표현의 유의점

성악선율의 음정의 간격이 넓지 않고, 높은 고음이 나오거나 강한 표현이 없는 곡이다. <악보 64>의 13마디는 이곡의 절정부분으로 rallentando와 tenuto하여 성악표현을 해준다.

제 3장 결 론

지금까지 본 연구자의 석사학위 취득을 위한 프로그램의 곡목들의 가사내용과 악곡분석을 통해 성악표현의 유의점에 관하여 살펴보았다.

먼저 바로크시대 이탈리아 작곡가 비발디의 가곡작품은 충분한 호흡으로 딕션의 자음을 연결하여 악구와 악구를 연결하여준다. 또한, 셈여림의 변화로 악상의 표현을 하고 동형진행이 있으면서 전체적인 악곡의 통일성이 보여진다. 그리고 음정을 꾸며주는 트릴과 스케일이 있다. 가사의 억양에 따라 리듬이 진행되기 때문에 정확한 발음과 딕션의 강세를 통해 음악적 표현을 더 효과적으로 할 수가 있다.

낭만주의시대 이탈리아 작곡가 도니제티의 오페라<Don Pasquale> 아리아 <Que l guardo il cavaliere, so anch'io la vir tu magica>는 제시되어있는 리듬과 꾸밈음을 잘 표현해야 극중 로지나의 화려한 성격과 장난기가 가득한 모습을 표현할 수 있다. Andante부분은 악구의 끝에 화려한 기교가 있고 Allegretto부분은 주요선율에서 꾸밈음과 당김음을 잘 표현해야 하며 고음과 빠른 스케일은 연주자의 기량을 보여줄 수 있다.

후기낭만주의 독일 작곡가 말러의 가곡작품은 시를 인용하여 작곡되었다. 시의연(聯)에 따라 비슷한 음형이 나오며 곡의 동형진행이 나오며 전조나 변박을 통하여 시의 연의 차이를 표현하였다. 반음계를 사용하여 독특한 음향과 리듬진행이 있었다.

20세기 영국작곡가 로날드의 연가곡 <A Cycle of Life>는 헤롤드 심슨의 시에 붙여진 삶과 사랑에 관한 내용을 사계절에 비유한 총 5곡의 연가곡이다. 인생을 묘사한 전주곡과 사계절의 모습을 묘사 한 작품이다. 반음계화성을 사용하여 조성을 파괴하기도 하였으며, 가곡에 레치타티보가 있는 현대음악의 모습도 있지만 익숙한진행과 서정적 멜로디, 화성과 반주선율의 다이나믹한 변화도 보여준다.

20세기 프랑스 작곡가 사티는 파르그의 시를 인용하여 연가곡 <Ludions>작곡하였다. 총 5곡으로 짧고 독특한 연가곡이다. 동물의 모습과 눈앞의 상황을 묘사하며 자신의 감정을 표현하거나, 조롱하고 비판하는 내용과 당부의 시가 있으며, 언어유회를 재미있게 표현한 곡들이다. 각 곡의 독특한 리듬과 선율은 연주자의 발성적기교는 보여줄 수 없지만, 시의 가사 전달과 악곡의 분위기와 내용을 표현하여 연

A CHOSUN UNIVERSITY

주자의 음악성을 보여줄 수 있는 곡이다.

후기낭만주의 러시아 작곡가 라흐마니노프의 가곡작품은 시를 인용하여 작곡하였다. 가곡작품은 시의 내용을 음악의 선율과 리듬으로 표현하였고, 시의 분위기를 그대로 옮겨 놓은 듯한 악곡의 분위기와 감상적인 표현이 돋보인다. 악곡의 절정부분에서는 rallentando와 tenuto가 등장하여 연주자의 음악성과 기량을 볼 수 있다.

본 연구에서는 각 작곡가들의 작품의 시대적 배경과 특징을 살펴보았고, 실제성악 연주에 필요한 악보를 분석하여 성악표현의 유의점에 대해 고찰해 보았다. 또한 대학원의 석사학위 과정에서 분석적이며, 탐색적으로 악보를 연구한 내용을 기초로 하여 실제 연주 시 악곡 표현에 많은 도움이 되었다. 따라서 본 연구가 성악실기 연주자에게 작품들을 연구하고 연주하는 과정에서 실기적인 기법과 악곡표현을 연구를 위하여 유의미한 자료로 활용되기를 기대한다.

참 고 문 헌

단행본

김정태. 『명작오페라해설』, 서울: 삼호뮤직, 1977.

권송택 외 3인. 『들으며 배우는 서양음악사 본문2』, 서울: 심설당, 1993.

민은기. 『서양음악사 피타고라스부터 재즈까지』, 파주: 음악세계, 2013.

박미경 외 2인. 『들으며 배우는 서양음악사 본문1』, 서울: 심설당, 1993.

서울대학교 서양음악연구소(편). 『Dictionary of music』. 서울: 도서출판 음악세계, 2001.

Ardoin. J. 『마리아칼라스 오페라를 노래하는 방법』, 소순용 역, 서울: 일송미 디어, 1999.

학위논문

- 김수민. 「Gustav Mahler의 「Ruckert 시에 의한 5가지 가곡」에 대한 연구」, 국민대학교 대학원 석사학위 논문, 2015.
- 김애연. 「S. 라흐마니노프의 가곡 연구」, 동덕여자대학교 대학원 박사학위 논문, 2010.
- 김현이. 「Erik Satie의 「잠수인형(Lueions)」 분석연구」, 이화여자대학교 대학 원 석사학위 논문, 2008.
- 박지언. 「Landon Ronald의 연가곡《A Cycle of Life》연구」, 울산대학교 대학원 석사학위 논문, 2011.
- 박해은. 「Program Annotation: 졸업연주 프로그램을 중심으로 한 J.S.Bach, L.Ronald, S.V.Rachmaninoff, G.Bizet의 성악 작품 해설」, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 2016.
- 양혜경. 「졸업연주회 프로그램을 중심으로 한 A. Vivaldi, H. Purcell, C. Gounod, G. Mahler, G. Donizetti의 성악작품에 대한 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 1990.

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

이윤대. 「세르게이 라흐마니노프의 가곡 Six Songs of Opus 8. 연구 및 분석적 고찰」, 추계예술대학교 대학원 석사학위 논문, 2006.

임지연. 「Сергей Рахманинов의 가곡 「Сонъ」, 「Сирень」, 「Здесь х орошо」, 「Не пой」, 「красавиц」에 관한 연구」, 부산대학교 대학 원 석사학위논문, 2012.

조혜진. 「Erik Satie의 연가곡 <Ludions>에 대한 분석: 시와 음악의 관계를 중심으로 」, 숙명여자대학교 대학원 석사학위 논문, 2008.

인터넷 사이트

리트.

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1089837&cid=40942&categor yId=33005 [2017년 2월 14일 접속]

유희.

http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=29803400

[2017년 5월 26일 접속]

인상주의.

http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view &MAS_IDX=101013000902446

[2017년 4월 17일 접속]

Quel guardo il cavaliere.

https://www.youtube.com/watch?v=P1u28o1jisc

[2017년 1월 7일 접속]

악 보

Mahler, G. *Mahler 33 songs*(이규순 편). 서울: 태림출판사, 2013.

Satie, E. Eric Satie melodies et chansons for voice and piano. Paris: Salabert Editions, 1923.

Ronald, L. A cycle of life. London: Enoch & Sons Ltd, 1927.

Vivaldi, A. *Vivaldi 4 arias for voice and piano*. New York: International Music Company, 1959.

