

碩士學位論文

R. Schumann의 연가곡
〈Frauenliebe und Leben〉 op.42에 관한 소고

指導教授 金 晶 姬

제주대학교 중앙도서관
JEJU NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY

濟州大學校 教育大學院

音樂教育專攻

李 知 炫

2000年 8月

R. Schumann의 연가곡
〈Frauenliebe und Leben〉 op.42에 관한 소고

指導教授 金 晶 姬

이 論文을 教育學 碩士學位論文으로 提出함.

2000年 6月 日

濟州大學校 教育大學院 音樂教育專攻

JEJU NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY

提出者 李 知 炫

李知炫의 教育學 碩士學位論文을 認准함.

2000年 7月 日

審査委員長	전	지	현
審査委員	박	순	방
審査委員	김	정	희

[국문 초록]

R. Schumann의 연가곡
<Frauenliebe und Leben> op.42에 관한 소고

이 지 현

제주대학교 교육대학원 음악교육 전공
지도교수 김정희

본 연구는 R. Schumann이 작품세계를 이해하는데 있어서 그의 절정기 성악작품인 연가곡 <Frauenliebe und Leben>을 고찰하였다.

연구 범위와 방법에 있어서는 먼저 R. Schumann의 Op.42 <Frauenliebe und Leben>의 전 8곡에 관하여 채문헌을 조사·연구 하였으며, 연가곡의 특징을 알아보았다. 연구 방법에 있어서는 이론적 배경으로 1) 독일 낭만주의 음악과 접근으로 2) <Frauenliebe und Leben> Op.42의 작품 배경 및 작품 분석 순으로 연구하였다.

본 연구자가 독일 낭만파시대의 작곡가 R. Schumann의 연가곡 <Frauenliebe und Leben>에 대하여 1곡부터 8곡까지 분석·연구한 결과를 다음과 같이 요약하였다.

첫째, 노래와 반주의 일체감은 다른 가곡에서도 볼 수 있는 것이지만 그의 작품에서는 매우 강하게 나타남을 알 수 있다. 즉, 노래는 그 자체로서의 표현만이 아니라 성악적인 의미를 부여함으로써 노래와 반주를 연결시켜 준다.

연가곡 <Frauenliebe und Leben>의 곡들은 특히 반주 형식이 매우 절제되어 있으며 반주가 성악적인 부분을 뒷받침해 주면서 통일되어 있다.

반면에 선율은 R. Schumann이 일반적인 작품보다도 한층 더 풍부하게 표현되어 있어 열광적이지는 않더라도 유연하며 감수성이 풍부한 그의 여성적인 면을 엿볼 수 있다. 이것은 또한 비교적 단순한 반주 형식과 서로 어울려서 여자의 사랑에 대한 감정의 폭은 부족하지만 한층 더 우아한 정취로 전해 주고 있다. R. Schumann은 “나는 생활한 것만 노래한다”는 R. Schumann의 언어에서처럼 표현되며 일체감을 느끼듯이 아름다운 통일감을 준다.

둘째, R. Schumann은 선율 하나 하나를 이미지에 맞추어 표현했음을 알 수 있다. 밝은 표현이나 찬미하는 듯한 가사에는 상행 도약 선율을 사용하며, 곡의 절정 부분에서는 높은 음의 사용과 순차적인 상행진행으로 표현한다.

셋째, 사랑과 시와 음악을 한데 어울리게 하며, 선율은 가사내용을 한층 깊이 있게 표현하고, 피아노 반주는 독립적인 성격을 잃지 않으면서도 전체적인 분위기를 통일감 있게 표현한다. R. Schumann의 공헌은 이러하듯 연가곡 전체를 하나의 작품으로 묶을 수 있는 방법을 제시해 주는데 있다.

19세기 낭만주의를 빛낸 R. Schumann의 연가곡 <Frauenliebe und Leben> op.42를, 본 연구자가 논문으로 채택하여 분석·연구한 후, 여러 면에서 이해되어지는 <Frauenliebe und Leben> op.42의 재해석을 시도하게 되었으며, 본 연구자 외에 음악을 공부하는 음악인에게 특히 성악도들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다.

목 차

I. 서론	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 연구 범위와 방법	4
II. 본론	5
1. 낭만주의 성악음악	5
2. R. Schumann의 음악세계	6
3. 연가곡 <Frauenliebe und Leben> op.42의 분석	13
III. 결론	48
[참고 문헌]	50
[Abstract]	52

제주대학교 중앙도서관
JEJU NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY

I. 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가곡은 가장 대중성을 지닌 성악 형식의 하나이다. 특히 가사와 음악이 자연스럽게 잘 어울리는 독일의 낭만시대 가곡은 훌륭한 예술적 가치를 지니고 있어 현재에도 많이 연주되고 감상된다.

낭만시대의 가곡인 Lied는 훌륭한 예술적 가치를 지니고 있다. Lied는 교회에서 시작하였지만, 12세기 초 이후부터 교회를 탈피하여 세속 음악으로 발전해 왔다. Lied는 초기에는 통속적(通俗的)인 것이었지만 18세기말 고전주의(古典主義)에 대한 하나의 반항(反抗)으로서 새로운 경향(傾向) 즉, 낭만주의가 나타나면서¹⁾ 차츰 예술적으로 승화(昇華)되었다. 특히 Schubert(1797~1828), Schumann(1810~1856), Brahms (1823~1897), Wolf(1860~1903), R. Strauss(1864~1949)와 같은 낭만주의 작곡가로 이어지면서 절정기를 이루었다.

19세기 초 Schubert는 시와 음악의 융합이라는 Lied의 본질적인 특성으로 발전을 시키고자 하였으며, 그 후 R. Schumann이 예술가곡을 한층 더 높은 차원으로 올려놓았고, Brahms, Wolf, R. Strauss에 의해 계속 발전되었다.²⁾

필자가 R. Schumann의 연가곡 <Frauenliebe und Leben> op.42를 선정한 것은 Schumann 가곡이 시적이고 감미로워서, 우리의 마음속에 파고들

---

1) 헨리 핀크 저 명곡의 역사와 작곡가 삼호출판사 1986 p133.

2) D J Grout. A History of Western Music. 서우석 역 서울 심철당 1988. p377~380.

어 성악을 공부하는 사람은 물론, 일반인들에게 널리 사랑을 받고 있기 때문이다. 문학적 예술가인 R. Schumann은 연가곡집 <Frauenliebe und Leben. 여인의 사랑과 생애> op.42, <Liederkreis. 가곡집> op.39, <Dicherliebe. 시인의 사랑> op.48과 같은 연가곡과 가곡을 약 250곡쯤 남겨놓고 있다. 그가 특히 사랑한 시인은 샤미소, 하이네, 아이헨도르프 등 거의 같은 시대 사람이었다.³⁾ R. Schumann에게 있어서 <시적>이라는 말은 <음악적>이란 말과 동의어였으며, 음악의 본질이었고, 그에게 있어서 예술적인 개화는 반드시 시적인 것이 아니면 안 되었다. 시적인 본질이란 바로 이상적 차원의 세계, 평범하지 않은 고상한 일면, 또는 낭만적 정신 세계를 추구하는 궁극적인 목표인 환상의 세계로 탈출하는 것들이었다. 바하나 모차르트, 베토벤의 음악도 역시 대부분이 이상주의적인 특성을 가지고 있으나, 이들 고전적 이상주의와 낭만주의적 이상주의는 매우 다른 점이 있다. R. Schumann의 낭만주의는 극히 개성적이기 때문에 베버, 멘델스존, 쇼팽, 리스트, 마르슈너와는 아주 판이하게 달랐다. R. Schumann이 가장 관심을 두었던 것은 베버나 멘델스존의 경우에서처럼 자연이나 풍경 묘사나, 혹은 요정 세계의 환상이 아니며, 또한 쇼팽이 가졌던 독특한 소리의 환상도 아니다. 그가 가장 관심을 기울인 것은 오히려 시적인 감흥의 고양, 젊음의 충만, 그리고 낭만주의적 예술의 정신적인 서정성이었다. 간단히 말해서 그는 낭만주의 감정의 윤곽이나 외면보다는 그 내면에 더 많은 관심을 가지고 있었다.

독주곡에서 선보인 그의 기호는 그대로 가곡에 반영되어 있다. R. Schumann은 여러 개의 연작 가곡을 작곡했는데, 우선 잘 알려진 <Dicherliebe>(1844)가 있고, 프랑스 태생의 독일인 샤미소의 연작시에 곡을 붙인 <Frauenliebe und Leben>(1843)이 대표작으로 남아 있다. <Frauenliebe und Leben>은

---

3) Cloud Lostang. 독일음악(서울;삼호출판사. 1986)

서사적인 면에서 ‘시인의 사랑’보다 간결하고 압축된 면을 보인다. 그 이유는 시인의 사랑은 66곡의 방대한 하이네의 시집에서 16개를 추려내 만든 곡인데 반해, 여인의 사랑과 생애는 샤미소의 시 가운데 마지막 한 개를 제외하고는 모두 음악으로 살려낸 작품이기 때문이다.

이 곡에는 R. Schumann이 구사한 가곡 작법의 스타일이 고스란히 담겨 있다. 그 이유는 그의 낭만적 음악의 특성이 문학적인 것에서 유래되어 또 그것을 형식으로 하고 있기 때문이다. R. Schumann이 다른 작곡가들과는 달리 그의 가곡 작품에서 중요하게 다루었던 것은 시 속에 숨겨진 정신과 분위기, 또한 음악적 표현의 섬세함, 반주부의 중시 등이며, Schubert의 전통을 한 걸음 더 발전시킴으로써 높은 수준을 나타내고 있다. 그는 결코 단순한 공상과 정열에 찬 음악가가 아니며, 철학과 문학에도 깊은 인식을 가진 지성인이다.⁴⁾

성악을 공부하는 이들은 가곡을 필수적으로 접하게 된다. 좋은 연주자는 작곡자와 그의 작품을 바르게 해석하여 연주하여야 한다. 그러기 위해서는 작품의 시대적 배경, 작곡가에 대한 이해, 그리고 올바른 작품 분석을 위한 끊임없는 연구가 필요하다. 낭만주의 Lied와 R. Schumann이 작품세계를 이해하는데 있어서 그의 절정기 성악작품인 연가곡 <Frauenliebe und Leben>을 고찰하는 것은 매우 의의가 있을 것이다. 또한 연구 분석을 통해서 R. Schumann 가곡을 이해함으로써 본인을 포함한 성악인들에게 작곡자의 의도에 보다 가깝고 훌륭한 연주를 할 수 있도록 도움을 줄 수 있기를 바란다.

---

4) 音樂 思潮史. 후고 라히텐트리트 한명희 역 범조사. 1981 p.304

2. 연구 범위와 방법

R. Schumann의 op.42 “Frauenliebe und Leben”의 전 8곡에 관하여 諸論文을 조사·연구하였으며, 연가곡이 지닌 특징을 알아보았다.

연구 방법에 있어서는 이론적 배경으로 1) 독일 낭만주의 음악과 R. Schumann의 음악 세계를 살펴보고, 작품의 이론적 접근으로 2) <Frauenliebe und Leben> op.42의 작품배경 및 작품 분석 순으로 연구하고자 한다.

Ⅱ. 본 론

1. 낭만주의 성악음악

“낭만적(romantic)”이라는 말은 중세의 한 영웅적인 사람의 이야기를 내용으로 한 시(詩)의 모어(母語)였던 로망스語(Romance languages)의 “romance”에서 유래하였다.⁵⁾

일반적인 의미에서 모든 예술은 낭만주의적인 것이라고 말할 수 있다.⁶⁾ 18세기 독일의 예술가곡은 선율이 민요처럼 자연스러우며 감정적 양식으로 서 한 음절에 한 음표만을 붙이는 장절(章節) 형식⁷⁾이었으나, 19세기 낭만주의 Lied는 같은 음형으로 시의 각절(各節)을 반주하는 유절(有節) 가곡형식(strophic form) 음악과 시 사이에 새롭고 아주 친밀한 결합을 성취한 예술가곡이었으며, 가곡형식에 있어서도 시의 개념이나 분위기에 따라 달라지는 시의 각절에 다른 음악이 붙게 되는 통절(通節) 형식(through-composed form)으로 나눌 수 있다.⁸⁾

슈베르트는 시와 음악의 융합을 통해 Lied의 새로운 발전을 꾀하였고, 이후 R. Schumann, Brahms, Wolf, R. Strauss에 의하여 예술적으로 발전하였다. 19세기는 음악을 시적(詩的)으로 표현함과 동시에 시를 음악적인 것으로 표현하려 했다. 이렇게 해서 시와 음악의 결합이라는 새로운 낭만주의

---

5) 이홍수 저 음악여행. 세광출판사 1996 p171.

6) D. J. Grout History of Western Music 서울 세광출판사 1980. p.373

7) D. J. Grout op cit p.325.

8) Hugh M. Miller. History of Music 최동선 역. 현대출판사 1996 p 183.

적 사상이 독일 Lied의 미학적 기초가 되었다.⁹⁾

18세기 Lied의 반주는 가능한 단순하게 작곡되어 성악 성부에 완전히 종속¹⁰⁾되었는데 반해, 19세기 독일 Lied의 반주는 단순한 성악성부의 보조적 반주에서 벗어나 화성적이고 선율적인 느낌을 주어 성악성부와 곡을 완성시키는 중요한 위치를 차지하게 되었다.

첫째, 피아노 반주는 성악에다 화성적이며 가락적인 보조를 한다.

둘째, 반주는 시의 절과 행 사이에 간주를 삽입하여 시적 형식을 돋보이게 한다.

셋째, 반주는 가사의 분위기와 의미를 화성적, 리듬적으로 고조시키며, 또 성악 성부(Voice Part)와 관계없이 독자적인 가락으로 그것들을 고조시키는 때도 있다.¹¹⁾

오페라 이외에도 몇 개의 뛰어난 성악 작품이 창작되었다. 그 중에서 오라토리오와 합창곡에는 별로 무게를 두지 않았으나, 예술가곡은 가장 중시되었던 분야로 독일이 주도적인 역할¹²⁾을 했다.

2. R. Schumann의 음악세계

1) 음악적 생애

작곡을 한다는 것이 그토록 힘들고 고통스러운 일일까. 역사에 이름을 남긴

9) H. Leichtentritt. 음악의 역사와 사상 서울;학문사. 1981. p.267

10) D. J. Grout. op.cit. p.325.

11) Hugh M. Miller. op.cit. p 167.

12) H. M. Miller 저. 편집국 역. 서양음악사. 세광음악출판사. 1989 p 176.

작곡가 가운데는 정신질환으로 생을 마감한 사람이 너무도 많다. R. Schumann 역시 정신병원에서 세상을 떠났다. 정신질환으로 고통을 겪은 음악가들 중에서도 R. Schumann은 대표적인 인물로 사람들 입에 오르내리며 그런 불행이 마치 낭만주의 시대 예술가의 전형적인 모습인양 비쳐지기도 한다.¹³⁾

R. Schumann은 1810년 독일의 츠비카우(Zwickau)에서 태어난 음악가로, 독일 낭만주의 음악의 대표적인 작곡가이다. 그는 서점을 경영하던 부모 밑에서 태어나 그 영향으로 어려서부터 책을 많이 읽었고 문학을 가까이 하였으며 고등학교까지의 교육을 받았다. 음악 공부는 8세 때 피아노를 배우면서 시작하였다. 9세 때에 작곡을 시작하였으며, 14세 때에는 상당한 연주력을 갖춘 피아니스트가 되었다.¹⁴⁾ 그러나 본격적인 음악교육을 받은 것은 아니었다.

1828년에 그는 어머니의 희망에 의하여 라이프찌히(Leipzig)대학 법과에 입학 하였으나 법학보다는 음악에 더 관심을 기울여 그 곳에서 많은 음악인을 알게 되었고, 유명한 피아니스트 비이크의 가르침을 받았다. 1830년 하이델베르크(Heidelberg)대학으로 옮긴 후 어머니를 설득하여 음악가가 되기로 작정, 피아노곡 작곡에도 적극적으로 손대기 시작했다. 이 당시 파가니니의 바이올린 연주를 듣고 크게 감격하여 피아니스트가 될 것을 굳게 결심하고 급속하게 숙달되고자 한 나머지, 자기류(磁氣類)의 장치를 달면서까지 손가락 연습을 하였다. 그러나 이러한 무리한 연습으로 마침내 오른손 넷째 손가락을 다쳐 회복 불능의 상태가 되었다. 그는 크게 절망하였다.

그러나 그의 타고난 음악에 대한 정열은 그를 실의(失意)에서 벗어날 수 있게 하였다. 악기연주를 할 수 없었던 그는 작곡을 전공하기로 하고 지휘자 도른(Heinrich Dorn)에게서 이론(理論)을 배우고 바하의 작품을 열심히 연구하였다. R. Schumann의 작품에 바하의 영향이 짙게 흐르고 있는 것은

---

13) 신동헌 저. 재미있는 음악사이야기 서울미디어. p.239

14) 이홍수 저. 음악여행. 새광음악출판사. 1995. p.207.

이러한 결과 때문이다.

R. Schumann은 또한 음악평론(音樂評論)도 시작, 1832년에 쇼팽(Frédéric François Chopin, 1810~1849)을 소개한 유명한 평론을 발표하였고, 1834년에는 잡지 <신음악시보(Neue Zeitschrift für Musik)>를 창간, 그 주필(主筆)이 되어 독일 음악의 전통과 진정한 낭만주의적인 음악을 옹호(擁護)하여 건필(健筆)을 휘둘렀다. 이 잡지는 오늘날까지 속간(續刊)되고 있다.

작곡 초기부터 그는 의욕적으로 작품활동을 하여 피아노 곡은 일부 인사들로부터 주목을 받았다. 그 즈음 프리켄 남작의 딸 에르네스티네에게 실연당하였다. 이 체험을 바탕으로 그는 명작 피아노 독주곡 <Carneval(사육제)> op.9(1834~1835)와 <Etudes symphoniques(교향적 연습곡)> op.13(1834)을 얻었다. 이 때 멘델스존이 라이프찌히에 있었기 때문에 깊은 관계가 맺어졌다. 그 후 1836년 클라라(Clara Wieca, 1819~1896, 당시 17세)와 사랑에 빠졌다. 이 사랑은 온 유럽을 뒤흔들 정도로 떠들석한 로맨스였다. 그의 스승은 이들의 사랑을 맹렬하게 반대하였다. 그는 결혼 승낙을 얻기 위해 클라라 아버지에게 소송을 제기하였다.

그는 끝내 순수했고 그해 9월 12일 R. Schumann과 클라라는 결혼식을 거행했다. 완고한 스승, 완고한 아버지의 축복도 없는 쓸쓸한 결혼식이었다.

R. Schumann은 결혼을 전후해서 가곡집 <Dichterliebe>, <Frauenliebe und Leben>등 주옥같은 작품을 잇달아 내놓았다. R. Schumann의 가곡에서는 1840년의 작품을 대표적으로 보아도 무방하다. 이듬해에는 교향곡(交響曲)에까지 손을 뻗어서 교향곡 제1번 <Spring(봄)>을 완성, 멘델스존의 따뜻한 애정과 성의 넘치는 지휘로 게반트하우스(Gewandhaus)에서 초연(初演)을 하여 대성공을 기록하였다.¹⁵⁾

---

15) 박용구 저. 불멸의 음악가. 일지사. 1985 p 70

이 시기의 피아노곡이나 가곡에는 R. Schumann의 진면목(眞面目)이 뚜렷하다. 특히 1840년 이전의 피아노곡은 낭만파의 피아노 음악 세계에 대단한 영향을 주었다.

거기에는 바하, 모차르트(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756~1791), 베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770~1827), 슈베르트, 멘델스존, 쇼팽, 파가니니 등으로부터 받은 기법적(技法的) 영향도 찾아 볼 수 있으나, 완전히 R. Schumann의 사상과 개성이 넘쳐있다.

R. Schumann은 피아노 음악에서의 페달(pedal)의 중요성을 강조하였다. 또한 그의 음악에서는 피아노가 슈베르트 이상으로 중요한 역할을 하고 있음도 큰 특징이다. 어려서부터 많은 독서를 한 그는 특히 문학을 애호하여 가곡에서는 슈베르트보다도 더 시의 기분을 존중하였다.

R. Schumann 부부의 행복한 결혼 생활도 겨우 4년만에 검은 그림자가 어른거리기 시작했다. 신경 장애가 심해지면서 멘델스존이 창설한 음악 학교에서 작곡과 피아노를 가르쳤으나, 별로 나가지도 못하고 1844년 드레스덴(Dresden)에서 정양(靜養)하면서 힐러(Ferdinand Hiller, 1811~1855), 바그너(Wilhelm Richard Wagner, 1813~1883) 등과 사귀었다.¹⁶⁾

1848년 병이 약간 회복되어 다시 작곡을 전개했으며 1850년 뒤셀도르프(Dusseldorf)에 지휘자로 갔으나, 끝내 정신착란증이 재발되었다. 그 후 R. Schumann은 2년 여를 폐인으로서의 비참하게 보내다가 1856년 7월 29일 46세를 일기로 삶을 마쳤다. 그는 본(Bonn)에 묻혔다.

R. Schumann의 음악은 로맨티즘(romantism)을 넘어 무소르그스키와 클로드 드뷔시를 예언했으며 그 선구자가 된 사람이다.

R. Schumann의 예술창작은 모두 3기로 나눌 수 있다.

---

16) 이병두 저 세계음악사, 국민음악연구회 1973. p.211

제1기는 1829~1839년의 10년 간으로 주로 피아노 피스(piece)를 많이 쓴 청소년기이다. 정규적 훈련과 지도를 받지 않았기 때문에 R. Schumann의 이 시기의 작품은 아직 미숙함을 보여준다. 형식은 단편적이며 때로는 균형을 잃고 스타일은 주관적이어서 묘한 느낌을 주기도 한다. 그러나 이 시기는 가공적으로 완숙된 작품보다 참다운 R. Schumann을 느낄 수 있어서 생명력과 풍부한 변화에 아름다움과 신선함을 발견할 수 있다. R. Schumann의 이 시기의 작품은 큰 자유로움과 일반적으로 느끼기 쉬운 환상적 기질을 보인다.

제2기는 1840년부터 대표할만한 가곡들이 활발히 작곡된 1849년까지의 시기이다. 이 시기에 그는 피아노 음악도 활발히 창작하였는데, 작품세계는 추상적이고 극히 주관적이었다. 여기에 서정적인 시의 힘을 빌어서 선율적으로, 화성적으로 자유롭고 새로운 색채를 가미하여 한층 힘차고 뚜렷하게 창작곡을 썼다.

제3기는 1849년 이후로 작품이 가곡에서 교향곡(symphony)과 실내악곡(chamber music)으로 점차 방향을 바꾼 시기이다. 이 시기에 작곡된 작품은 병석에서 작곡한 시기이기 때문인지 일반적으로 제1, 2기보다 질적 수준이 저하된 것으로 평가된다.

R. Schumann의 작품들은 소품들이 많은 것이 특징이다. 피아노의 소곡, 서정적인 가곡으로부터 교향곡, oratorio, opera, missa 등 모든 장르에 이르는 활동이 한 시기에 이루어졌다. 흔히 R. Schumann은 고전적인 균형을 유지하고 있던 Schubert보다는 자연스럽게 흘러 넘치는 기력을 갖고 있지 못하다고 평가한다. 그러나 Schumann의 가곡에 나타나는 풍부한 서정성과 화성적인 특징은 낭만주의의 전형적이라 할 수 있다. 슈만의 곡은 범위가 넓고 안정되어 숨들릴 사이를 주지 않으며 특유의 강렬한 개성을 나타낸다.¹⁷⁾

---

17) Denise Stiven. 성악문헌. 서울 삼호출판사 1986. p.91.

2) R. Schumann 가곡의 특징

R. Schumann의 가곡은 제1기에서 제3기에 걸쳐 지속적으로 작곡되었는데, 특히 제2기에 해당하는 1840년에는 실제적인 사랑의 경험이 주로 작곡의 동기가 되었고, 제3기에 해당하는 1849년 이후의 작품으로 Duseldorff의 orchestra 지휘자 생활 중 여가를 이용하여 작곡한 것이다. 제3기는 정신병 발생직전이므로 제2기에 비하여 질적으로 떨어진다고 할 수 있는데 창작력이 쇠퇴했기 때문으로 보인다. R. Schumann의 가곡 작곡을 연도별로 살펴보면 1827년에 4곡, 1828년에 7곡, 1829~1838년에 32곡을 작곡하였다. 1840년에는 무려138곡이나 되는 많은 작품을 썼으며, 1841~1850년에 69곡을 작곡하였다. 1840년에 138곡을 작곡한 점을 보아 1840년은 가곡에 귀중한 시간임을 알 수 있다.¹⁸⁾ 본 고에서 살펴보고자 하는 <여인의 사랑과 생애>도 이 시기에 씌어진 것이다. R. Schumann의 가곡의 특징을 보면, 먼저 문학적이며, 시적인 면이다. 예술가곡이란 시와 음악의 결합으로 이루어지는 예술분야이기 때문에 작곡가의 문학성은 대단히 중요한 것이라 할 수 있다. 그의 풍부한 문학적 재능은 음악적 표현에 있어 단순한 모방적이고 유형적인 것에 그치지 않고 자기의 내면적 깊은 감정을 그의 가곡과 피아노곡에 뚜렷이 나타나고 있는 것이다.¹⁹⁾

R. Schumann의 가곡은 시를 다루는 방법의 미묘한 아름다움과 피아노의 절묘한 활용이 서로 상승된, 참으로 독자적인 세계를 구축하였다. 가곡의 작곡으로는 슈베르트의 뒤를 이은 뛰어난 R. Schumann은 슈베르트의 영향을 받았지만, 그와 매우 다르다. 서정적인 면과 화성의 색채라는 면에서 볼 때 슈베르트는 낭만적이기는 하지만, 항상 고전파의 청량(淸涼)함과 안정성(安定性) 유지하는 반면에, R. Schumann은 형식의 답답한 엄격성(嚴格性)

18) Blam. Eric Groves Dictionary. vol.VII. p.633~637

19) 음악대사전. 서울. 국민음악회. 1969. p 26

을 완전히 탈피한 가곡을 썼다는데 있다.²⁰⁾

R. Schumann 가곡은 강렬한 개성을 풍기는 작품으로 보는 것이 옳으며, 주로 성악부와 피아노부에서 상호 결합된 점이 특징이라 할 수 있다. 악구(phrase)의 중간에 나타나는 성악부는 때로 심원(深遠)한 깊이를 나타내며 더욱 빈번히 작곡 반주가 끝나기 전에 노래가 끝나게 하며, 나머지 성부는 피아노로 처리하게 된다.

R. Schumann의 리듬(rhythm)은 여러 모로 마음을 써서 음율(音律)을 처리했지만 대단히 단순하며, 화성(harmony)은 대단히 개성적인데, 때로 놀라운 표현을 나타냈으며, 때로는 부드러우면서도 엄격하게, 또 고풍(古風)적인 방법을 사용한다.

그는 반음계(半音階)의 수식적(修飾的) 표현을 크게 사용하지는 않았으나, 비교적 선율을 급변시켜 은은한 원격조(遠隔調)에의 조(調)바꿈으로 바꾸는 것을 즐겨했다. 그리고 온음계적(全音階的) 불협화음(不協和音)과 동형진행(同型進行, sequence)은 R. Schumann이 바하의 음악을 애호(愛好)함으로서 생긴 결과라고 할 수 있다.²¹⁾

Lied에 있어서 노래성부는 반주와 긴밀한 관계를 갖게 되는데, 이 시대에 있어서 반주는 선율(旋律)과 똑같이 조화를 이루면서 심리적(心理的)인 것까지 표현한 일종의 주석(註釋)이었다.²²⁾

그리고 R. Schumann 가곡의 특징은 melody의 진행과 형식에 있어 선율이 형식보다는 서정적 melody에 치중하고 있다. 주선율과 그 주선율에서 변형된 선율을 반복함으로써 선율의 통일성을 만들고 있고 선율 처리는 단

---

20) Evelyn Reuter. La Melodie et le Lied. 프랑스 가곡과 독일가곡 국민음악연구회. 1976. p92

21) Denis Stiven 저. 세계음악총서 14. 성악문헌 삼호출판사. 1990 p.91.

22) Alfred Einstein(1947) Music in the Romantie Era
(New York : W W Norton & Company. Inc. p 35)

순하고도 분명하게 되어 있다.²³⁾

R. Schumann 가곡은 모든 의미에서 낭만적이다. 현저한 색채는 때때로 성악파트보다 중요한 의미를 지니고 피아노가 전면(全面)에 나타나는 점이다. 피아노의 전주, 간주, 후주는 자주 길어지는 경향이 있다.²⁴⁾

3. 연가곡 <Frauenliebe und Leben> op.42의 분석

Frauenliebe und Leben는 1840년 샤미소(Chamisso)의 시에 의하여 R. Schumann이 작곡한 8곡으로 이루어진 연가곡집이다. 이 시는 하나의 표제적인 줄거리를 가지고 있는데 그 내용은 한 여인이 처녀 시절에 한 남성을 알게 되어 사랑을 하고 결혼을 하여서 어머니가 되는 즐거움을 알았고, 나중에는 남편과 사별하게 되어 미망인이 되는 쓸쓸한 여자의 일생을 나타내는 글인데 그의 부인 클라라의 생애와 너무나 비슷하여 아이러니컬하다.

전체적인 구성에서 진정한 의미의 연가곡에 속하며 연가곡 전반에 걸친 통일된 정감을 표현하고 있다. 내용은 남자에 대한 순종과 순수한 사랑을 밑바탕으로 하고, 음역은 낮아서 Mezzo soprano의 음역으로 알맞다.²⁵⁾

제1곡부터 3곡까지는 그이를 처음 본 순간부터 결혼에 이르기까지 과정을 노래한 곡이며, 4곡부터 5곡까지는 결혼을 그리고 6곡과 7곡은 출산해서 어머니가 된 기쁨을 노래했으며, 8곡은 홀로 된 여성의 생애를 담고 있다.

---

23) 서우선·문호근, 서양음악사(서울·수문당), 1978 p.160

24) H M Miller 저 편집국 역 서양음악사 세광음악출판사, 1989 p.178.

25) Oehmann, Reclams, Lied fuhrev(stuttgart:1973). p.366

1) 제1곡 <Seit ich ihn gesehen> 그 이를 본 후로
제1곡은 순진한 처녀의 첫 사랑의 번민을 표현한 곡이다.

(1) 시의 내용

Seit ich ihn gesehen, glaub'ich blind zu sein;
wo ich hin nur blikke, seh'ich ihn allein;
wie im wachen Traume schwebtsein Bild mir vor,
taucht aus tiefstem Dunkel heller, heller nur empor
그 이 본 후부터 눈먼 것 같네
아무 곳에서나 그 이만 보네
꿈에서 깨나듯 그의 모습 보네
어두움 속에서 밝게 밝게 빛나네.

Sonst ist lichtund farblos alles um mich her,
nach der Schwestern Spiele nicht begeh'ich mehr,
möchte lieber weinen, still im Kämmerlein;
seit ich ihn gesehen, glaub'ich blind zu sein.
모든 일들 빛을 잃어 버렸네.
노는 것도 이제 싫어졌다오.
나는 울고싶고 골방에 혼자
그 이 본 후부터 눈먼 것 같아.

(2) 악곡의 구조

① 조성 : Bb major

② 박자 : 3/4박자. larghetto

③ 주요리듬 : ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ |

④ 형식 : 반복되는 두도막 형식

A(1~16) + A'(17~36마디)

<악보 1>

Op. 42.

Larghetto. *p*

B^b; I IV V₇ I IV V₇ I VI

VI// IV// II V₇// II-6 V₂

낮은 음정에서 순차 진행하여 1마디에서 7마디까지는 조용한 여인의 심리 상태를 표현, 반주부나 리듬 그리고 음정으로 하여 표현 방법도 수줍은 소녀의 심리를 잘 나타내어 주는 짧은 피아노 전주로 시작된다. 2마디 “ihn(그를)”에서는 긴 음과 상대적으로 높은 G음을 사용하여 사모하는 이를 강조하고 있다.

5소절에는 “ihn”에서는 장조에서 단조성을 띤 긴 리듬을 사용하고 있다.

6~7마디에서 “seh'ich ihn allein(나는 오직 그만을 떠올리게 된다)”라는 부분에서 불협화음은 초조한 소녀의 마음을 가장시키며 ritardando로 간절 한 마음을 나타낸다.

7마디에서 8마디 첫 박이 Bb에서 Eb 도약 진행은 “wachen(깨어있다)”를

적절히 나타내어 준다.

<악보 2>

23 ritard. *mf* a *p*

gehr' ich mehr, möch-te lie - ber wei - nen, still im Kam - mer -

ritard *mf* *p*

V_2^1 I_6 V_3^1 I II_7 V_2^1 V_3^1 I

a' 30

lein, - seit ich ihn ge - se - hen, glaub'ich blind zu

$c;V$ I IV B^b I V

8마디에서 15마디까지 고조된 느낌으로 절정을 이루다가 15마디 종반부에서는 음을 하행시킴으로써 불안한 마음을 추슬러 보려는 여인의 상태를 잘 묘사 한 것 같다. 22~23마디에서 “nicht begeh’ich mehr(이제 더 이상 흥미가 없다)”에서는 악센트와 ritardando로 노래하고 23~27마디까지 “möchte lieber weinen still im Kämmerlein(차라리 골방에서 아무도 모르는 채 울고 싶다)”에서는 melody가 반복되며 고조된 느낌으로 이 곡의 절정을 이루고 있다.

<악보 3>

The image shows a musical score for a piece titled 'blind'. It consists of two systems of music. The first system includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has the lyrics: 'sein, seit ich ihn ge - se - hen, glaub' ich blind zu'. The piano accompaniment features a complex texture with many sixteenth notes. Below the piano part, the chord progression is indicated as: c;V, I, IV, B^b, I, V. The second system continues the piano accompaniment with the word 'sein' written above the first few notes. The chord progression for this system is: VI, I, IV, V₇, I, IV, V₇, I. A watermark for 'JEJU NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY' is visible in the background of the second system.

30소절의 “blind”는 높은음을 사용하여 “장님”이라는 부분을 강조했으며 후주 부분에서는 처음과 같이 잦은 쉼표로 끊어지는 듯한 반주는 시인이 나타내고자 하는 부분이 잘 표현되어지고 있다.

2) 제2곡 <Er, der Herrlichste von allen> 가장 훌륭한 그 님

제2곡은 사랑하는 이를 걱정적으로 찬미하는 밝은 빛이 보이면서도 반면 자기로서는 그에게 선택될 가망이 없어 보이는 절망감을 느끼기로 하면서 다시 칭찬하는 명랑한 가락으로 변하는 곡이다.

(1) 시의 내용

Er, der Herrlichste von allen,
wie so milde, wie so gut!
Holde Lippen, klares Auge,
heller Sinn und fester Mut.
So wie dort in blauer Tiefe,
hell und herrlich jener Stern,
가장 훌륭하신 그 님
온화하고 좋은 분
그의 입술 그의 두 눈
슬기롭고 용감해
저쪽 깊은 곳까지도
밝고 밝은 별처럼 그는 나의 세계를 밝고 밝게 멀리도
also Er an meinem Himmel,
hell und herrlich, hehr und fern.
Wandle, wandle deinen Bahnen,
nur betrachten deinen Schein,
nur in Demut ihn betrachten,
selig nur und traurig sein!
당신 따라 길을 걷고
당신을 바라보며
겸손하게 노력하며
슬프지만 만족해
기도 소리 들리지 않나요.
당신 행복 위한 것 몰라줘도 괜찮아요.

Höre nicht mein stilles Beten,
deinem Glücke nur geweiht;
darfst mich, neid're Magd, nicht kennen
hoher Stern der Herrlichkeit,
hoher Stern der Herrlichkeit!

Nur die Würdigste von allen
영광에 찬 별이여 영광에 찬 별이여
가장 존귀한 이 만이 당신 행복 얻겠네.
또한 축복을 하리라 여러 만 번을
기쁘면서 눈물 흘려
행복 행복하여라
나의 마음 부서져도

darf beglücken deine Wahl,
Und ich will die Hohe segnen.
viele tausend Mal.

Will mich freuen dann und weinen,
selig, selig bin ich dann,
sollte mir das Herz auch brechen,
brich, o Herz, was liegt daran?
아 내 맘 부서져도 가장 훌륭하신 그 님
온화하고 좋은 분
그의 입술 그의 두 눈
슬기롭고 용감해
온화하고 좋은 분

(2) 악곡의 구조

- ① 조성 : Eb major
- ② 박자 : 4/4박자. *ihnig, lebhaft*(마음을 담아서, 생기 있게)
- ③ 주요리듬 : ♩ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
- ④ 형식 : A - B - A - C - A 론도 형식

<악보 4>

Innig, lebhaft. *mp*

Er, der Herrlichste von al - len, wie so

mp *p*

E^b; I I II₅ V₅/V

5

mil - de, wie so gut! Hol - de Lip - pen, kla - res

V₇ I I V₇ I

Au - ge, hel - ler Sinn und fe - ster Mut.

V₆ I VI II₇ V *

소녀의 뛰는 마음을 나타내주는 I도 화음 반복의 반주로 시작되며 “Er, der Herrlichste von allen(모든 사람 가운데 가장 훌륭한 그 사람)”에서는 부점으로 구성되어 음이 약동하는 마음을 밝게 나타내고 있으며 5~6마디가 “Holde Lippen, klares Auge(사랑스러운 입술, 해 맑은 눈동자)”라는 가사에서 도약 선율로 상대방의 멋진 모습을 상상하고 있는 것을 forte로 표현한다.

<악보 5>

16

herr - lich, hehr und fern

E♭; VI V₇/V V V₂ I₆

이 곡의 반주에서 많이 볼 수 있는 것으로서 멜로디를 다시 반주부가 받거나 주거나 하는 것이 특이하게 보인다.

<악보 6>

26

trach - ten, se - lig nur und trau - rig sein!

V₇/III III V₇ 반주부의 순차적 하행

27~28 마디에서는 ritardando와 piano의 순차적인 하행에 의해 긴장감이 이완되는데 행복의 감정을 지속하고 음미하는 듯한 분위기다.

<악보 7>

56 *mf* *mp* 불협화음

Er, der Herrlichste von al len, wie so mil - de, wie so

c:I F V $E_b; V_3^4/V$ V7

57마디부터는 가사가 처음과 같지만 처음과는 다르게 불협화음으로 노래 되므로 더욱 조심스러움, 부끄러움을 지니고 있는 듯 표현되고 있다.

<악보 8>

68 *ritard.* 반음계 반음계

후주 부분에서 ritardando로 마음을 다시 가라 앉히고 있으며, 반음계적

선율은 생각을 정리하고 있음을 암시하고 있다.

3) 제3곡 <Ich kann's nicht fassen, nicht glauben> 나는 이해할 수 있어요
제3곡은 사랑하는 이의 사랑이 확인되자 여성이 기쁨을 노래한 곡이다.

(1) 시의 내용

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben,
es hat ein Traum mich berückt;
wie hätt'es doch unter allen
mich Arme erhöht und beglückt?

Mir war's, er habe gesprochen;

“ich bin auf ewig dein,”

믿을 수 없어요.

정말 꿈에서 속았나봐

그 많은 사람 속에서

저에게 행복 주셨네

나에게 말씀하셨죠

“너 영원하리라”

mir war's ich träume noch immer,

es kann ja nimmer so sein,

es kann ja nimmer so sein.

O laß im Traume mich sterben,

아직도 꿈속 같아라 그럴 리가 있나요, 그럴 리가 있나요.

이 꿈속에서 죽고파 그 가슴에 파묻혀

무한한 행복 속에서 죽음을 맛보고파라

gewieget an seiner Brust,

den seligen Tod mich schlürfen

In Tränen unendlicher Lust.

믿을 수 없어요 정말 꿈에서 속았나봐

그 많은 사람 속에서 저에게 행복 주셨네

믿을 수 없어요 정말 꿈에서 속았나봐.

(2) 악곡의 구조

① 조성 : C minor

② 박자 : 3/8박자. mit leidenschaft(정열을 가지고)

③ 주요리듬 : ♩ ♩ | ♩ ♩ | ♩ ♩ |

④ 형식 : A(1~15) + A'(16~35) + A'(36~51) + A(52~86) 두도막

형식

Mit Leidenschaft. [5]

<악보 9>

Ich kann's nicht fas-sen, nicht glau-ben, es hat ein Traum mich be - rückt,

wie hat'er doch un - ter al - len mich Ar-me er - hoht und be - glückt?

c; L | V₂ 순차적 상승 | IV | I₅^s | IV₅⁶

V | | VI | IV | V₇ |

- 24 -   도약적 하행

Etwas langsamer. *ritard.*

Mir wars, er ha-be ge - spro-chen „ich bin auf e - wig dein.“ mir

I IV E^b V₇ I V V

14마디의 “erhöht und beglückt”에서는 감격한 마음을 오래 간직하듯 ritardando로 표현된다.

16마디에서는 느린 템포로 바뀌면서 그 사람이 한 달콤한 말을 떠올리는 여성의 심리를 잘 나타내고 있다.

<악보 10>

34 *ritard.* *f*

nimmer so sein O laß im Traume mich ster - ben, ge - wie-get an sei-ner

ritard.

||₆ cminor → E^bMajor I I IV I⁶₄

30~40마디에서는 C minor에서 Eb로 바뀌면서 관계조의 사용으로 곡의 산뜻한 느낌을 볼 수 있다. 49마디에서 Adagio로 느려지는데 이 부분은 연인에 대한 끝없는 생각에 젖어 있음을 표현하기 위함이다.

<악보 11>

glaub - en, es hat ein Traum mich be - rückt

||7 ||7 I₄ V₇ F V I I

으뜸음 해결 장3도

76마디 이후의 부분에서는 rit, fermata의 사용과 노래의 마지막 종지 “berückt”에서 으뜸음으로 해결되는 것은 노래의 내용을 뒷받침해주는 큰 역할을 하고 있다. 마지막 세 마디에서 장3화음으로의 변화는 기쁜 마음을 더해 줄뿐이다.

4) 제4곡 <Du Ring an mienem Finger> 나의 손에 끼워진 반지
제4곡은 약혼 반지를 처음 낀 처녀의 즐거운 마음을 조용히 차분하게 아름답게 노래한 곡이다.

(1) 시의 내용

Du Ring an meinem Finger,
mein goldenes Ringelein
ich drücke dich fromm an die Lippen,
dich fromm an die Lippein,
an das Herze mein.

Ich hatt' ihn ausgeträumet,
내 손에 낀 반지여 나의 작은 금반지여
난 정성스러이 입 맞춰
마음 다해 네 개입 맞추리라.
내 어린 시절 꿈은 평화롭고 아름답고
모두 사라져 버렸네
쓸쓸하고 넓은 세상

der Kindheit fredlich schönen Traum,
ich fand allein mich,
verloren Im öden unendlichen Raum.

Du Ring an meinem Finger,
da hast du mich erst belehrt,
hast meinem Blick erschlossen,

내 손에 낀 반지여
나에게 가르쳐준 그 때에
삶의 무한한 깊은 가치를 깨닫게 했네
당신을 위해 이 생애 모든 것 당신께
온전히 드려서
빛난 나의 모습, 빛난 나의 모습

des Lebens unendlichen, tiefen Wert.

Ich will ihm diene, ihm leben,
ihm angehören ganz,
hin selber mich geben und finden verklärt mich
und finden verklärt mich in seinem Glanz,

못갖춘마디로 1~2마디의 가사 “Du Ring an meinem Finger(내 손에 끼워진 반지)”에서의 뛰는 듯한 도약 선율은 반지를 보며 들뜬 처녀의 감정을 잘 나타내주고, 3~4마디의 반주부에서는 성부의 분위기를 잘 나타내주고 있는데 반음계적 화성으로 반지의 신비한 의미를 잘 표현하고 있다.

<악보 13>

lo - ren im o - den un - end - lichen Raum. Du Ring an mei - nem

IV₆

12마디 A근음인 D를 반음 b시켜서 장3화음을 만들어줌으로써 선율의 “Schönen Traum(아름다운 꿈)”이라는 의미를 잘 나타낸다.

<악보 14>

Nach und nach rascher
schlos - sen des Lebens un - end - li - chen, tie - fen Wert Ich will ihm die - nen, ihm

V₄⁶ || V f V₂⁴ I₆

le - ben, ihm an - ge - ho - ren ganz hin sel - ber mich ge - ben und

g; V₂⁴ I₆ A^b V₂⁴ f V₂⁴ B^b; V

28마디의 높은음의 사용으로 상대에게 모든 것을 말긴다는 감격적인 내용의 이 부분이 곡의 절정을 이루는 표현이다.

5) 제5곡 <Helft mir, ihr Schwestern> 친구들 도와줘요

제5곡은 결혼식날 신부가 기쁨과 설레임을 표현하면서 친구와 가족과 헤어지는 석별의 정을 그린 곡이다.

(1) 시의 내용

Helft mir, ihr Schwestern, freundlich mich schmücken,
dient der Glücklichen heute, mir.

Windet geschäftig mir um die Stirne,
noch der blühenden Myrte Zier,

Als ich befriedigt, freudigen Herzens,
언니들 나를 도와 주세요.

오늘 행복한 날 위해

활짝 핀 미르테까지

이마에 매어 주세요

나에게 예전 기쁨에 가득 찬 마음

sonst dem Geliebten im Arme lag,

immer noch rief er, Sehnsucht im Herzen,

ungeduldig den heutigen Tag.

Helft mir, ihr Schwestern,

helft mir verscheuchen eine törichte Bangigkeit;

그 임의 팔에 안겼을 때

언제나 그는 그리운 마음

오늘 날 기다렸다고

언니들도 와 주셔요

나를 어리석은 나의 걱정

daß ich mit klarem Aug' ihn empfange,

ihn, die Quelle der Freudigkeit.

Bist, mein Geliebter, du mir erschienen,

gibst du mir, Sonne, deinen Schein?

laß mich in Andacht, laß mich in Demut,

많은 눈으로 그를 맞이해

그 임 기쁨의 샘이리

너 나의 사랑 나를 비취리

나에게 태양 빛남을 기도 드리고 복종하고도

인사드려요 나 당신께 뿌려

laß mich verneigen dem Herren mein.

Strenct ihm, shcwestern, streuet ihm Blumen,
 bringet ihm knospende Rosen dar.
 Aber ench, Schwestern, grüß' ich mit Wehmut,
 frendig scheidend aus eurer Schar,
 frendig scheidend aus eurer Schar.
 언니들 뿌려요 꽃을
 장미 봉우리를 가져다
 그러나 언니들
 이별의 인사 기쁜 맘으로 헤어져
 기쁜 맘으로 헤어져

(2) 악곡의 구조

- ① 조성 : Bb major
- ② 박자 : 4/4박자. ziemlich schnell(매우 빠르게)
- ③ 주요리듬 . ♩ ♪ ♩ | ♩ ♪ ♩ |
- ④ 형식 : 3부 형식 A(1~26) + B(27~35) + A'(36~52)

<악보 15>

The image shows a musical score for the song 'Helft mir, ihr Schwe - stern.' It consists of three staves: a vocal line at the top, a piano accompaniment in the middle, and a bass line at the bottom. The tempo is marked 'Ziemlich schnell' and the dynamic is 'mf'. The lyrics are 'Helft mir, ihr Schwe - stern.' The piano accompaniment includes the instruction 'Immer mit pedal'.

I

3마디 성부의 I도 화음 멜로디와 리듬 반복은 기쁜 감정을 충분히 나타내 주고 있다.

<악보 16>

11

Myr - te Zier Als ich be - frie - digt, freu - di - gen Her - zens,

V V

26

ihn, die Quel - le der Freu - dig - keit Bist, mein Ge - lieb - ter,

B^b;V V

11마디부터는 음이 차츰 높아지는데 이 부분은 설레임으로 들뜬 마음을 잘 표현하고 15~18마디까지는 높은 음과 반주의 반음계적인 화성으로 R. Schumann의 특징인 melody와 반주의 duet을 이루어 사랑하는 이에 대한 간절한 마음인 감정의 고조를 뒷받침해 준다. 27마디에서 melody의 순차적 상승과 반주의 staccato로 사랑에 빠져 있는 마음을 잘 나타내주며 곡의 절정을 표현한다.

<악보 17>

freu - dig schei - dend aus eu - rer Schar, freu - dig schei - dend aus

a tempo

a tempo

B^b , V_7/VI IV I

반음계적 선율

eu - rer Schar

ritard

ritard

p

mf

I I I

I 결혼행진곡 I I

mf *nu* *en* *do*

I I I

41마디부터 조가 Bb major에서 Gb major로 바뀌면서 ritardando와 함께 자매들과의 이별의 아쉬움을 표현하며, 42마디 중간부터는 서서히 다시 원조인 밝은 Bb major로 바뀐다. 41~43마디까지는 반음계적 선율과 화성은

이별의 슬픔을 나타내 준다. 6마디의 후주는 결혼행진곡풍이며 melody는 앞에 예시한 리듬이 있다.

6) 제6곡 <Süßer Freund, du blickest> 나의 님이여 모르시나요

제6곡은 아기를 가진 여인의 기쁨과 수줍은 고백을 하는 행복이 여실히 표현된 곡이다.

(1) 시의 내용

Süßer Freund, du blickest mich verwundert an,
kannst es nicht begreifen, wie ich weinen kann;
laß der feuchten Perlen ungewohnte Zier
freudig hell erzittern in dem Auge mir.

Wie so bang mein Busen, wie so wonnevoll!

친구들 놀라 나를 보는구려
어째서 나 울고 있는지 몰라
영롱한 진주 이슬방울들이
기쁨으로 떨리는 나의 마음
알 수 없네 어찌 말해야할지

wußt' ich nur mit Worten, wie ich's sagen soll;
komm und birg dein Antlitz hier an meiner Brust,
will ins Ohr dir flüstern alle meine Lust.

Weißt du nun die Tränen, die ich weinen kann,
sollst du nicht sie sehen, du geliebter, geliebter Mann?
오셔서 내 마음에 얼굴 대고

모든 기쁨 말해 드리고 싶어
 아셨나요 눈물 나 왜 울었는지
 눈물 이젠 그만, 사랑의 입
 사랑의 그 가슴에 안겨서 고통 들어요.

Bleib' an meinem Herzen, fühle dessen Schlag,
 daß ich fest und fester nur dich drückken mag, fest und fester!
 Hier an meinem Bette hat die Weige Raum,
 wo so still verberge meinen holden Traum;
 kommen wird der Morgen, wo der Traum erwacht,
 und daraus dein Bildnis mir entgegen lacht,
 dein Bildnis!

힘 세계 힘 세계 당신 안고파
 더욱 세계!
 여기 침대 앞에 요람 두고서
 여기 고요한 행복한 나의 꿈
 꿈에서 깨어난 어느 날 아침
 당신 닮은 얼굴 나를 보리니
 그 모습

(2) 악곡의 구조

- ① 조성 : G major
- ② 박자 : 4/4박자. langsam, mit innigem ausdruck
- ③ 주요리듬 : ♩ ♩ | ♩ ♩ ♩ ♩ | ♩ ♩ |
- ④ 형식 : 3부 형식(천천히, 마음으로부터 표정을 가지고)

A(1~24) + B(25~44) + A'(45~58)

<악보 18>

1 *Langsam, mit innigem Ausdruck.*

Su - Ber Freund, du blickest mich ver - wundert an,

G; V   V   I   V⁶/V   V

처음 두 마디는 느린 반주로 romantic한 느낌으로 임신의 환희를 나타낸다.

<악보 19>

25

meine Lust   Weißt du nun die

Trä - nen,   die ich wei - nen kann,   sollst du nicht sie

V   V¹/₂   I   V¹/₂   I   VI   III   I⁴/₄

L Melody와 Bass간의 5도 음정차

25마디부터 melody와 bass간의 5도 음정차를 가지면서 이야기식으로 표현한다. 반복되는 8분음표의 반주로 노래되는데, 생각하는 듯 짧은 선을 뒤에 쉼표를 갖고 있고 계속해서 불안한 듯한 감4도의 음정은 눈물 슬픔을 나타내고 있다.

<악보 20>

전과적
I₇ IV₆ I₄ ||₆ ||₆ I₄ V₇ I

45마디부터는 다시 처음의 멜로디가 반복되어 고조된 기분을 다시 표현해 주고 있다. 후주 부분은 사랑하는 이에 대해 고이 간직하려는 마음을 adagio로 암시하듯 끝난다.

7) 제7곡 <An meinem Herzen, an meiner Brust> 가장 훌륭하신 그 님
제7곡은 아이를 낳고 어머니가 된 즐거움을 행복하고 평온하게 나타내는
곡이다.

(1) 시의 내용

An meinem Herzen, an meiner Brust,
du meine Wonne, du meine Lust!
Das Glück ist die Liebe, die Lieb' ist das Glück,
ich hab's gesagt und nehm's nicht zurück.
Hab' überschwenglich mich geschätzt,
bin überglücklich aber jetzt.
Nur die da säugt,
nur die da liebt das Kind,
나의 마음에 내 가슴에
너 나의 기쁨 나의 즐거움!
이 행복한 사랑, 사랑은 행복
나 말했네 나 정말 했네
나에게 준 귀한 보배
행복에 넘쳐 그러나 염려하며
사랑하며 아기 돌봐줘야 해요
dem sie die Nahrung gibt;
nur eine Mutter weiß allein,
was lieben heißt und glücklich sein.
O wie bedaur' ich doch den Mann,
der Mutterglück nicht fühlen kann!

Du lieber, lieber Engel, du,
 du schauest mich an und lächelst dazu!
 An meinem Herzen, an meiner Brust,
 du meine Wonne, du meine Lust!
 단지 엄마만 아는 일
 사랑과 행복인 것을 아 가없는 남자들이
 어머니 행복 몰라라
 사랑의 천사 천사여
 나를 쳐다보고 웃어줘요
 나의 마음에 나의 가슴에
 너는 내 기쁨 내 즐거움

(2) 악곡의 구조

- ① 조성 : D major
- ② 박자 : 6/8박자. frohlich, ihinig (쾌활하게, 마음을 다하여)
- ③ 주요리듬 : ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♪ ♪ |
- ④ 형식 : 두도막 형식 A(1~17) + A'(18~41)

<악보 21>

Nur die da saugt, nur die da liebt das

G; V I I

ritard

Kind, dem sie die Nah- - rung gibt.

ritard

I VI₆ VI₆

1~17마디까지는 6/8박자 특유의 안정감과 평온한 선율이 계속된다. 13마디에는 D major에서 G major로 전조되며 16마디에서의 ritardando는 아이에게 평화롭게 차분하게 젖을 먹이는 모습을 강조하도록 적절히 사용하고 있다.

<악보 22>

26 *Noch schneller.* (더욱 빠른)

he - ber, he - ber En - gel, du, du schau-est mich an und la - chelst da - zu! An

Presto

f

V₅⁶ I V₂⁴ I₆ V₅⁶ I V₂⁴ I₆

ritard

mei - nem Hei - zen, an mei - ner Brust... du mei - ne Won - ne, du

sf *ritard.*

A; V₅⁶ V₇ V₅⁶ V₇ D; V₅⁶ I

26마디부터의 경쾌한 staccato반주와 noch schneller(더욱 빠름)로 변한 박자는 사랑하는 어린아이를 천사로 비유할 만큼 흥분된 마음을 가증 시킴으로써 절정에 이르는 듯한 선율의 묘미를 살리고 있다.

<악보 23>

The image shows a musical score for a piece titled 'mein ne Lust'. It consists of two systems of music. The first system includes a vocal line with lyrics 'mein ne Lust' and a piano accompaniment. The piano part features a staccato rhythm and a tempo change to 'langsam'. The second system starts at measure 37 and includes a 'ritard.' marking and the instruction '순차적 하행' (sequential descending). The score is annotated with Roman numerals for chord analysis: II6, V, I6, VII, I, IV7, V7, and I.

후주에는 장식음을 써서 노래의 아름답고 환상적인 것과 어머니가 아기를 들었다 내렸다 하며 안는 모습을 사사하며 ritardando와 더불어 서서히 마친다.

8) 제8곡 <Nun hast du mir den ersten Schmerz getan>

지금 저에게 처음 아픔을 주셨네

제8곡은 행복하게 지내온 여인이 남편과 사별하고 홀로 남아 남편에게 추억을 더듬는 내용으로 되어 있다.

(1) 시의 내용

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan,
der aber traf.

Du Schläfst, du harter, unbarmherz'ger Mann,
den Todesschlaf.

Es blicket die Verlass'ne vor sich ihn,
die Welt ist leer, ist leer.

지금 저에게 아픔을 주셨네

처음으로 잠드시다니

냉정하신 분

영영 가서

저에게 남은 것은 공허 뿐

이 세상은 공허

Geliebet hab'ich und gelebt,

ich bin nicht lebend mehr.

Ich zieh'mich in mein Inn'res still zurück,

der Schleier fällt,

da hab'ich dich und mein verlor'nes Glück,

du meine Welt!

사랑했고 또 살았네

더 살순 없어요

나 홀로 조용하게 돌아가
 내일 쓰고 거기서
 당신과의 행복을
 지난날을

(2) 악곡의 분석

- ① 조성 : D minor
- ② 박자 : 4/4박자. *adagio*(느린 속도로)
- ③ 주요리듬 : ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ |
- ④ 형식 : 3부 형식 A(1~7) + B(8~15) + C(16~43)

<악보 24>

1 *Adagio.* *mf* 제주대학교 중앙도서관
 JEJU NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY

Nun hast du mir den er - sten Schmerzge - tan, der a - ber

traf Du schläfst, du har - ter, un - barm-herz'- ger Mann, den fo - des -

d; | IV |

V | IV |

1~7마디까지는 minor chord의 전형적인 형태로서 남편의 죽음에 대한 애절한 마음이 담겨져 있다.

<악보 25>

7

schlaf. Es blicket die Verlass'ne vor sich hin, die Welt ist leer, ist leer
 Ge - lie - bet hab'ich und ge - lebt, ich bin nicht le - bend

증2도
 불협화음
 증2도

Detailed description: This is a musical score for a vocal and piano piece. It consists of two systems. The first system shows a vocal line starting with a rest, followed by the lyrics 'schlaf. Es blicket die Verlass'ne vor sich hin, die Welt ist leer, ist leer'. The piano accompaniment features a series of chords, with a box highlighting a section labeled '증2도' (second degree) and '불협화음' (dissonance). The second system shows the vocal line with lyrics 'leer Ge - lie - bet hab'ich und ge - lebt, ich bin nicht le - bend'. The piano accompaniment continues with chords, including another '증2도' section. The score is in a minor key and 4/4 time.

8~18마디까지 melody의 임시표, 단2도, 증2도의 사용과 반주의 불협화음으로써 허무한 심정을 잘 나타내고 있다. 9~22마디까지의 아주 낮은 음율로 체념한 듯한 느낌과 이런 분위기를 반주의 조화로 잘 살리고 있다.

<악보 26>

23 *Adagio.* *Tempo wie das erste Lied.*

B $\flat$ I IV V $_7$ I IV V $_7$ I VI c; I IV

I IV V $_7$ I VI $_6$ 제주대학교 중앙도서관 V $_6$ B $\flat$ I II $_6$ V V $_2^4$ I $_6$

JEJU NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY

V $_3^4$ IV I $_6$ V $_3^4$ /III III V $_5^6$ VI $_2^4$

VI $_2^4$ /VI VI II $_5^6$ I $_4^6$ B $\flat$ VI IV V $_7$ I IV V $_7$ I I

남편이 죽어서 가장 슬픔을 느꼈을 그 순간에 후주에 첫 곡 전체를 사용함으로써 제일 처음 보았을 때 느낌을 되살리려는 여인의 감정을 표현하면서 슬픔을 승화하려는 면을 볼 수 있다. 또한 행복했던 순간을 되살리면서 곡의 통일성을 부여한다. 곡 중 8번 곡의 후주가 R. Schumann의 가장 뛰어난 반주기법을 잘 나타내는 부분의 하나이다.

Ⅲ. 결 론

필자는 지금까지 독일 낭만파시대의 작곡가 R. Schumann의 연가곡 <Frauenliebe und Leben>에 대하여 1곡부터 8곡까지 분석·연구해 보았다. 음악의 시인인 R. Schumann의 곡에서는 가사의 감정적 내용과 의미가 뚜렷하게 나타나며, 음악과 시를 발견할 수 있다.

R. Schumann이 Chamisso의 시에 작곡되어진 연가곡은 여성의 심리상태가 잘 표현되고 있으며, 여인의 사랑이 충분히 담긴 아름다운 곡이다. 그리고 가사의 내용이 충분히 이해되어져서 작곡되었으므로 가사와 곡의 분위기가 매끄럽게 조화되었다.

첫째, 노래와 반주의 일체감은 다른 가곡에서도 볼 수 있는 것이지만 그의 작품에서는 매우 강하게 나타남을 알 수 있다. 즉, 노래는 그 자체로서의 표현만이 아니라 성악적인 의미를 부여함으로써 노래와 반주를 연결시켜 준다.

마지막 곡에서는 첫 곡의 반주를 그대로 가져오므로 이 곡에 대한 무게를 더해 준다. 그리하여 극도의 비통한 느낌은 어느 사이에 누그러지고 첫날의 생각으로 되돌아가면서 곡은 평온하게 마친다.

연가곡 <Frauenliebe und Leben>의 곡들은 특히 반주 형식이 매우 절제되어 있으며 반주가 성악적인 부분을 뒷받침해 주면서 통일되어 있다. 반면에 선율은 R. Schumann이 일반적인 작품보다도 한층 더 풍부하게 표현되어 있어 열광적이지는 않더라도 유연하며 감수성이 풍부한 그의 여성적인 면을 엿볼 수 있다. 이것은 또한 비교적 단순한 반주 형식과 서로 어울려서 여자의 사랑에 대한 감정의 폭은 부족하지만 한층 더 우아한 정취로 전해 주고 있다. R. Schumann은 “나는 생활한 것만 노래한다”는 R. Schumann

의 언어에서처럼 표현되며 일체감을 느끼듯이 아름다운 통일감을 준다.

둘째, R. Schumann은 선율 하나 하나를 이미지에 맞추어 표현했음을 알 수 있다. 밝은 표현이나 찬미하는 듯한 가사에는 상행 도약 선율을 사용하며, 곡의 절정 부분에서는 높은 음의 사용과 순차적인 상행진행으로 표현한다. 제8곡의 선율은 미망인의 슬픔을 낮은 음율로 표현함으로써 그 특징을 잘 보여준다.

셋째, 사랑과 시와 음악을 한데 어울리게 하며, 선율은 가사내용을 한층 깊이 있게 표현하고, 피아노 반주는 독립적인 성격을 잃지 않으면서도 전체적인 분위기를 통일감 있게 표현한다. R. Schumann의 공헌은 이러하듯 연가곡 전체를 하나의 작품으로 묶을 수 있는 방법을 제시해 주는데 있다.

19세기 낭만주의를 빛낸 R. Schumann의 연가곡 <Frauenliebe und Leben> op.42를, 본 연구자가 논문으로 채택하여 분석·연구한 후, 여러 면에서 이해되어지는 <Frauenliebe und Leben> op.42의 재해석을 시도하게 되었으며, 본 연구자 외에 음악을 공부하는 음악인에게 특히 성악도들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다.

참 고 문 헌

1. 한국문헌

- 이홍수 저(1996), 「음악여행」, 세광출판사, p.171, 207
- 신동헌 저, 「재미있는 음악사이야기」, 서울미디어, p.239.
- 박용구 저(1985), 「불멸의 음악가」, 일지사, p.70.
- 이병두 저(1973), 「세계음악사」, 국민음악연구회, p.211.
- 국민음악연구회(1969), 「음악대사전」, 서울, 국민음악연구회, p.26.
- 서우선·문호근(1978), 「서양음악사」, 서울, 수문당, p.160.

2. 번역문헌

- 헨리 핀크 저(1986), 명곡의 역사와 작곡가, 삼호출판사, p.133.
- D. J. Grout. A History of Western Music(1988), 서우석 역, 서울, 심설당, p.377~380.
- Cloud Lostang(1986), 독일음악, 서울, 삼호출판사.
- 音樂思潮史(1981), 후고 라히텐트리트, 한명희 역, 범조사, p.304.
- D. J. Grout. History of Western Music(1980), 서울, 세광출판사, p.373.
- D. J. Grout. op.cit. p.325.
- Hugh M. Miller. History of Music(1996), 최동선 역, 현대출판사, p.183.
- H. Leichtentritt. 음악의 역사와 사상(1981), 서울, 학문사, p.267.
- D. J. Grout. op.cit. p.325.
- Hugh M. Miller. op.cit. p.167.
- H. M. Miller 저(1989), 편집국 역, 서양음악사, 세광음악출판사, p.176.
- Denise Stiven(1986), 성악문헌, 서울, 삼호출판사, p.91.

Blam. Eric Groves Dictionary. vol.VII. p.633~637.

Evelyn Reuter. La Melodie etle Lied(1976), 프랑스 가곡과 독일가곡
국민음악연구회, p.92.

Denis Stiven 저(1990), 세계음악총서 14, 성악문헌, 삼호출판사, p.91.

Alfred Einstein(1947), Music in the Romantie Era.

(New York : W. W. Norton & Company. Inc., p.35

H. M. Miller 저(1989), 편집국 역, 서양음악사, 세광음악출판사, p.178.

Oehmann, Reclams, Lied fuhrev, stuttgart(1973), p.366.

<Abstract>

A Study on the Song Cycle
<Frauenliebe und Leben> op.42 of R.Schumann

Lee, Ji-Hyun

Music Education Major
Graduate School of Education
Cheju National University
Cheju, Korea

Supervised by professor Kim, Jung-Hee

This thesis, a study on the song cycle <Frauenliebe und Leben> op.42 of R.Schumann is mainly concerned with historical background and analysis of that work.

The purpose of this thesis is to research background of Schumann's music and to analyze his <Frauenliebe und Leben> op.42, one of his cycle songs, and to approach the music of German Romanticism.

The results obtained are as follows ;

1. The consistency between songs and accompaniments is shown more strongly in his works than in other musicians'. That is, words and accompaniments go well with each other. the accompaniment style of

<Frauenliebe und Leben> op.42 is very temperate and the accompaniment is supporting the vocal parts.

on the other side, the melodies in <Frauenliebe und Leben> op.42 is expressed more abundantly than those in other works. And we can see the softness and sensibility though thesis songs. Just as he said "I only sing what I experience.", his works have beautiful unity between music and his life.

2. Schumann's melodies are expressed in accord with atmosphere of songs. In parts of brightness and praise in his songs, he uses the upper skipping melodies, and in climax of the song, he uses high tones and sequent rising melodies.
3. Love, poems and music are in perfect harmony. And melodies express the words of song more deeply. Piano accompaniment expresses the whole atmosphere in unity without losing its unique feature.

R. Schumann's cycle song <Frauenliebe und Leben> op.42 is one of the his best works, that made the completion of 19th century Romanticism.

This thesis is intended to reanalyze <Frauenliebe und Leben> op.42 and I hope it would be helpful to musicians and vocalists.