

R.Schumann의 가곡에 나타난 낭만성 연구

- op. 39 'Liederkreis'의 가곡과 시의 관계를 중심으로 -

이 규 선*

A Study on Romantic of Songs in Schumann

Kyu - Sun Lee

목 차	
I. 서 론	2. Liederkreis. op.39. 연구의 실재
II. 본 론	III. 결 론
1. 이론적 배경	

I. 서 론

음악의 역사적 흐름은 시편(詩便)에 음악이 부수적이고 종속적 입장에서 신적 위치를 더 높이 두었던 중세를 넘어 객관적이고 형식적이며 통일미를 강조한 고전주의 음악에 이르게 되고 19C전후로 하여 내용과 감정미에 중점을 두는 주관적인 면을 강조한 낭만주의 음악 양식이 나타났다. '음악은 표현의 수단을 가지고 있는 한 새로운 기술을 발전시킨다'¹⁾는 말처럼 중세교회 선법에서 조성 시대를 거쳐 오늘날 무조주의와 12음기법등으로 현재에도 그 작업들이 다양하게 변화되어감을 보여주고 있다.

본 연구는 현재까지 나타난 낭만성 음악에 대한 다양한 해석에도 불구하고 가곡과 시와 관련한 낭만성에 관해서 살펴보고자 한다.

독일의 낭만주의로 비교적 초기 C.Weber(1786~1826), F.Schubert(1797~1828)에서 R.Schumann(1810~1856), J.Brahms(1833~1897)로 거쳐 후기의 G.Mahler(1860~1911), R.Strauss(1864~1949)로 이어지는 Lied양식에 의해 주도되면서 時와 音樂이 감성적이고

* 한국해양대학교 교양과정부 시간강사(성악전공)

1) H.H.Stuckenschmidt, Twentieth Century Music, New York : McGraw-Hill Book Company, 1970, p.7

내면적인 결합을 통해 그 전통이 20세기로 연결되어진다.

19세기 낭만주의등 작곡가들은 성악곡 가운데 특히 Lied에서 시적(詩的)인 Text를 음악적으로 표현하는데 깊은 관심을 보였으며²⁾ 이런 특징은 R.Wagner(1813~1883)에서 Schö nberg(1874~1951)로 이어지면서 음악의 표현주의적 성격을 시와 음악의 관계를 탈퇴시켜 조성이나 구조 또는 윤리에 중심을 두고 보다 많은 조성의 개념을 음악에 포함하게 된다.

필자는 Schumann의 낭만적 특성을 가진 연가곡 op.39 'Liederkrises'를 시와 연관해서 음악을 해석하고 여기에 나타난 낭만성이 Schumann의 음악전반에 어떠한 관련이 있는가를 밝히는데 그 목적이 있다.

II. 본 론

1. 이론적 배경

1) 낭만주의의 개관

낭만적(Romantic)이라는 형용사는 romance에서 유래한 것으로 원래 영웅적인 인물이나 사건을 취급하는 로망스(라틴어)언어의 하나로서 쓰여진 것으로 중세의 이야기나 시의 문학성의 의미를 말한다³⁾. 이 Romantic music(영)은 로맨티시즘 음악의 봉화가 된 C.Weber(1786~1826)의 오페라《자유의 사수》가 쓰여진 1820년대부터 시작된다. 그는 독일의 민속 전설에 바탕을 둔 극히 환상적인 opera를 쓴 것 외에 피아노를 위한《소협주곡》에도 정경묘사적인 설명을 붙이는 등 음악성의 낭만주의 특징을 나타내는 작품을 썼다.

F.Schubert 의 《아름다운 물방앗간의 아가씨》나 《겨울 나그네》에 시작되어, F.Mendelssohn (1809~1847)과 R.Schumann에서 J.Brahms(1833~1897)에 이르는 여러 일련의 음악가들은 누구나 서정가이며, 본질적으로 소품 작가라는 점에서 명백한 하나의 계열을 형성하고 있다.

낭만주의 음악의 기본적인 특징은 첫째 당면한 시대와 상황을 초월하고 영원을 포착하여, 과거로 되돌아가 미래를 내다보며, 현실세계의 범위를 넘어 대우주로 나아가려한다. 둘째로 한계를 정하는 것을 거부하여 명확한 구분을 깨뜨리는 방향으로 나아간다⁴⁾. 즉, 낭만주의는 자유와 행동, 정열등 도달할 수 없는 것에 대한 끝없는 추구를 소망한다. 다른 표현을 들자면 갱의의 정신이며, 고전주의의 보수적 정신에 대립하는 것이다⁵⁾.

2) Hugh M.Miller 「History of Music」, Barnes V.Noble , Inc; New York, 1960, p.145

3) Donald Jay Grout. A History of Western Music. LONDON J.M DENT & SONS LTD 1973. p.538

4) Donald Jay Grout. LONDON. J.M DENT & SONS LTD 1973. p.538

5) 浪漫派의 音樂, 서울. 삼호출판사 편집부. 1986. p.7

2) R.Schumann의 생애와 가곡작품

가. R.Schumann의 생애

Robert Alexander Schumann은 1810년 6월 8일 Saxony Zwickau에서 태어났다.

그는 스스로 저술도 하는 서적상인 부친과 외과의사의 딸로서 높은 수준의 교양을 가진 어머니 사이에서 태어났다. 슈만의 문학에로 향한 깊은 관심은 아버지로부터, 민감한 감성은 어머니의 영향으로 7세때부터 고향의 마리아 교회의 오르가니스트인 쿤취 에게서 피아노를 배웠으며, 아주 빠른 진전을 보였다. 11~12세부터는 피아노곡이나 합창곡 또는 관현악 곡 등을 작곡하였다.

1826년 부친의 사망이후 모친은 Robert를 Leipzig대학에 보내어 공부를 시켰으나 그는 법률보다 철학에 흥미를 갖고 있었다. Kannt, Schelling, Pichte등의 관념철학을 열심히 탐구하였고 그 이후 Heidelberg의 대학의 Thibaut교수에 이끌려 전학하였으나 20세때 Paganini의 연주를 듣고 음악으로 돌아올 결심을 한다.

1830년 Leipzig로 돌아가 Friedrich Wieck에 집에 기숙하며 피아노를 배우게 된다. 그러나 그의 손가락은 지나치게 혹사한 결과 오른쪽 손을 다치게 되자 피아니스트의 대성을 단념하고 작곡과 문학적 노력에 전력을 기울이게 된다.

작곡가로서의 초기 활동을 주로 피아노에 의존하였으며 1840년까지 op.1에서~op.23에 이르는 수많은 피아노곡이 작곡되었다.

1834년에는 음악비평 《음악신보 - Neue Zeitschrift für Musik》에 창간하여 당시의 보수적이며 상투적인 음악에 대항하여 새롭고 자유로운 음악을 강력히 전한다.

그는 Chopin, Mendelssohn, Brahms, L.H Berlioz(1803~1809)을 세상에 소개하고 이들의 새로운 음악을 강력히 지지하였다. 그는 Wieck의 딸인 Clara와 열렬한 사랑에 빠졌다. 그러나 Clara의 부친의 맹렬한 반대로 1840년 30세때 겨우 결혼할 수 있었다. 그것을 전기로 그는 피아노곡외에 눈을 돌려 많은 가곡을 썼다. 260개의 가곡을 작곡하였으며, Schubert의 전통을 이어받아 많은 연가곡을 작곡하였다. 본고의 op.39번 또한 그가 결혼한 1840년에 무수히 많은 가곡을 지은것중의 하나다. 그의 아내 Clara Wieck를 위한 것으로 시와 음악의 융합을 이룩하였으며 슈만의 표제음악은 이른바 자유 형식의 기법에 의해 작곡되었는데 음악과 문학의 새로운 연결을 발견하였으며 그것은 문학적인 것 또는 문학적 관념을 음악구성의 기초에 둘 수 있는 유일한 방법으로서 파악한 것이다⁶⁾.

나. R.Schumann의 가곡 작품

슈만은 자기의 음악을 단지 음향의 형태로 받아들여지게 할 뿐만 아니라 어떤 다른 방법으로는 음악이외의 시적인 환상이나 혹은 문학의 형식을 음악에 옮겨 담으려고 하는 것을 암시하고 있다. 이것은 전형적인 낭만주의의 태도이며 피아노, 관현악, 실내악곡, 중창곡, 가곡

6) 음악대사전. 세광출판사. 1982년 p.945

이 규 선

등 많은 작품이 있다. 그 중 그의 가곡작품을 열거하면 아래의 표와 같다.

작 곡 연 도	곡 명	op.
1827	변용(술찌)	-
"	×××를 위한 노래[작곡자]	-
1827~29	11개의 노래	-
?	기병(야코비)	-
1838	Maultreiberlied(?)	-
1840	생각(페란트)	-
"	가곡집 Liederkreis(하이네)	24
"	미르테의 꽃	25
"	가곡집 Lieder und Gesänge	27
"	3개의 시(가이벨)	30
1840	3개의 노래(샤미소)	31
"	12개의 시(케르너)	35
"	6개의 시(라이니크)	36
"	사랑의 여명(뤼케르트)	37
"	가곡집 Liederkreis(아이헨도르프)	39
"	5개의 노래	40
"	여자의 사랑과 생애(샤미소)	42
"	로만스와 발라드 제1집	45
"	시인의 사랑(하이네)	48
"	로만스와 발라드 제2집	49
1842	가곡집 Lieder und Gesänge 2집	51
1840	로만스와 발라드 제3집	53
"	벨자짜르(하이네)	57
1841~47	로만스와 발라드 제4집	64
"	4중창곡	74
1841~50	가곡집 Lieder und Gesänge 제3집	77
1848	하얀사슴(?)	-
1849	어린이를 위한 노래의 앨범	79
1850	3개의 노래	83
"	발라드(실러)	87
"	6개의 노래(빌프리트)	89
"	6개의 시(레나우)	90
1849	3개의 노래(바이런)	95
1850	가곡집 Lieder und Gesänge 4집	96
1849	빌헬름 마이스터	98a
	4중창곡(제1,2,4,6)	101
1851	7개의 가곡(쿨만)	104
1851~52	6개의 노래	107
1851	4개의 경기병의 노래(레나우)	117
"	3개의 시(파리우스)	119
"	5개의 밝은 노래	125
1850~51	5개의 밝은 노래	127

작 곡 연 도	곡 명	op.
1851	봄소식[레나우]	-
1852	마리아 스튜아트 여왕의 시	135
"	4중창곡 제2,3,5,7,8	138
1849	4개의 노래	142
?	병사의 노래	-
?	검	-
?	종탑지기의 딸	-

2. Liederkries의 연구의 실재

Liederkreis라는 말은 보통 가곡집이라고 번역되며 각 곡사이에 어떤 관련이 있음을 시사해 준다⁷⁾. 이 본고의 'Liederkries'의 가사는 독일의 시인 Josept von Eichendorff(1788~1857)의 시에 붙여진 노래⁸⁾로 「Wanderlieder」 「Sänger leben」 「Frühling und Liebe」 「Totenopfer」 「Geistliche Gedichte」 「Romanzen」 등 6개의 시집에서 12곡의 자연시를 채택하여 곡을 붙인 것이다. 아름다운 자연을 배경으로 하는 가곡으로 산림의 신비와 푸른 달, 빛나는 별, 스치는 바람, 시냇물 소리, 새의 노래 소리 등을 묘사하여 가사에 적절한 분위기의 음악을 부여하므로써 시와 음악을 서로 보완적인 관계로 나타내려고 함을 엿볼 수 있다. Schubert가 자연의 소리묘사를 음악에 나타내려고 한 반면에, Schumann의 음악적 표현은 마음과 감정의 내면묘사를 시와 반주부에 동등히 표현하여 시와 음악의 조화를 더욱 완벽히 구사시켰다.

<Liederkries>op.39

1) IN DER FREMDE

Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
 Da kommen die Wolken her,
 Aber Vater und Mutter sind lange tot,
 Es kennt mich dort keiner mchr.
 Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit,
 Da ruhe ich auch, da ruhe ich auch,
 Und über mir rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
 Und keiner kennt mich mehr hier...

1) 타향에서

머나 먼 고향 하늘에서 구름은 흘러 온다.
 그러나 아버지 어머니는 이미 죽었고,

7) 獨逸名歌曲全集 索引 및 曲目 解説. 歌詞集(서울:音樂春秋社. 1983) p.55.

8) Stephen Walsch, The Lieder of Schumann New York:Published in the United States of America, 1985), p.33.

더이상 나를 아는 사람마저 없다.
 아, 고요한 시간이여 어서 오너라.
 나도 그곳에 함께 누고 싶다.
 나에게 아름다운 숲의 고독이 찾아와서,
 여기서는 아무도 나를 아는 사람이란 없다.

<악곡해설>

Nicht Schnell, 4/4, F#단조 A B A'형식

전체적으로 어둡고 쓸쓸한 분위기를 자아내며 타향에서 고향을 그리는 마음과 고독한 삶에 대한 서글픔을 음악에 암시하려 한다.

마디 [3]의 Blitzen rot와 마디[7]의 lange tot의 표현과 마디[4]~[5]의 Wolkenher, 마디[8]~[9]사이의 Keiner mehr의 표현은 시어의 같은 어감에 따라 유사한 음정으로 처리되며 마디 [11]번째에서는 f#단조와 나란한조인 A장조로 전조된다.악보1)

타향에서의 고향을 그리는 마음과 고독한 삶에 대한 서글픔을 "Wie bald ach Wie bald"의 가사에서 반주는 고향하늘로부터 오는 구름과 같이 흘러 들어온다. und keiner kennt mich mehr hier의 가사에는 낙담과 회고에 잠기는 표정을 음악에 담는다.

이런 표현은 낭만적 시대의 대표적인 묘사로써의 그 실례로 볼 수 있다. 이 시대의 가곡은 유연한 선율이 주종을 이루며 급진적인 화성의 변화를 보이고 특히 피아노 반주를 통하여 시의 의미를 통합하고 강화한 점이 주목된다.

악보1)

2) INTERMEZZO

Dein Bildnis wunderselig
 Hab' ich im Herzensgrund,
 Das sieht so frisch und fröhlich
 Mich an zu jeder Stund'!
 Mein Herz still in sich singt
 Ein altes, schönes Lied,

R.Schumann의 가곡에 나타난 낭만성 연구

Das in die Luft sich schwinget
Und zu dir eilig zieht.

2) 간주곡

너의 아름다운 모습은 내 마음 속에 있다.
신선하고 즐겁게 나에게 다가 오는것
내 마음은 오래고 아름다운 노래를 조용히 부르고 있다.
그것은 바람을 타고 너에게로 급히 간다.

<악곡해설> Langsam(느리게) 2/4, A장조 A,B,A의 3부분형식

이 곡은 타향에서의 어둡고 쓸쓸한 마음으로부터 사랑하는 사람의 기쁨과 같이 밝고 맑은 분위기로 변한다. 제1곡의 1^o단조에서 A Major로 조성이 변하며 피아노 반주부의 짧게 나뉘어진 리듬은 심장의 박동소리와 같이 뛰는 듯한 기쁨을, 그 주선율은 순차적 하행 선율을 묘사한다. 악보2) 노랫말 nach und schneller und schneller...(점점 빠르게의 표현)는 "Mein Herz still in sich sing" 를 생동감 있게 묘사하였다. 악보3)

악보2)

악보3)

이 곡의 특징은 성악성부와 피아노 반주의 대위법적인 관계에 있으며, 반주부와 주성부의 대화형식으로 볼 수 있다. 제1곡의 10번째마디의 반주부(악보의 ○부분)에 있던 5도음정의 동기가 ③~④마디에서도 나타난다.

화성은 주로 반음계적 화음 및 변화화음을 보여 준다. 주요리듬은 악보2)의 ④~⑥에 있으며, 예1) ♩/♩ ♩ ♩ ♩의 리듬이 ♩ ♩ ♩ ♩ ♩/♩의 ♩/♩ ♩ ♩ ♩/♩로 변형된다. 반주부의 syncopation은 앞에서 표현한 것 같이 사랑에 빠진 두근거리는 가슴을 나타낸다. 전체적 표

현은 피아노와 성악성부의 어느 한 부분도 크게 부각되지 말아야함을 요구한다.

3) WALDESGESPRÄCH

“Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Was reit'st du einsam durch den Wald?
Der Wald ist lang, du bist allein,
Du schöne Braut! ich führ' dich heim!”
“Gross ist der Männer Trug und List,
Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,
Wohl irrt das Waldhorn her und hin,
O flich'! flich'! du weisst nicht, wer ich bin.”
“So reich geschmückt ist Ross und Weib,
So wunderschön, so wunderschön der junge Leib;
Jetzt kenn' ich dich, Gott steh'mir bei!
Du bist die Hexe Loreley!”
“Du kennst mich wohl, von hohem Stein
Schaut still mein Schloss tief in den Rhein.
Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald.”

3) 숲의 이야기

이미 저물고 추워졌다.
왜 당신은 외로이 숲속에서 말을 타고 갑니까?
숲은 길고 당신은 혼자다
아름다운 신부여 내가 널 집으로 인도할게
남자들은 거짓말장이고 사람을 속인다.
고통으로 내 마음은 무너지고 뿔피리가 여기저기로 길을 잃게 한게다
오! 도망가세요. 도망가세요 당신은 내가 누구인지 모른다.
이렇게 아름답게 장식된 말과 여인
이렇게 놀라운 당신의 몸
그래 지금 난 알았다.
아! 하나님 넌 마녀 로렐라이
너는 내가 무엇인지를 알았다.
높은 바위위에서 흐르는 깊은 강을 굽어보는 고요한 나의 성
이미 날은 저물고 추워졌다.
넌 다시는 이 숲에서 빠져나갈 수 없는 것이다.

<악곡해설>

Ziemlich rasch. 3/4. E장조

이 노래는 로렐라이 전설에 의한 것으로 깊은 밤 어둡고 추운 숲속에서 한 남자가 아름다운 부인을 만난다. 허나 숲속에서 로렐라이와 만난 사람은 숲속에서 다시 빠져 나갈 수 없다는 주제로서 대화형식의 멜로디 전개로 사실적 묘사를 하고 있다.

형식은 A. B. A'. B'. A"의 5부 가요형식으로 되어있다. 마디[5]에서는 악보4) E장조에서

C장조로 전조시켜 *Es ist so spät!*라는 남자의 대화가 시작되어 *Groß ist der Männer*라는 Loreley의 대화 전에 분산화음을 써서 긴장감을 돋게하여 마녀의 등장을 암시한다.

악보 4)

곡의 후주 부분 *Kommst nimmermehr aus diesem Wald* (넌 다시는 이 숲에서 빠져 나갈 수 없다)에서는 반주의 역할이 중요한 부분으로 horn 5도의 음을 이용하는데 이것은 자연 호른의 멜로디가 지닌 특색을 모방하는 음형으로 독특한 상쾌함을 준다⁹⁾.

호른 5도의 음형은 남자를 비유하고, 분산화음은 Loreley를 나타내며 성악선율의 중단을 반주부가 보강함으로써 시의 내용을 충실히 하려는 낭만적 기법을 쓰고 있는 것이다. 윗 가사를 몇 번 반복 사용하며 accent를 더불어 사용하여 음악적인 것을 강조한다.

4) DIE STILLE

Es weiss und rät es doch keiner,
Wie mir so wohl ist, so wohl!
Ach wüsst' es nur Einer, nur Einer,
Kein Mensch es sonst wissen soll!
So still ist's nicht draussen im Schnee,
So stumm und verschwiegen
Sind die Sterne nicht in der Höh',
Als meine Gedanken sind.
Ich wünscht', ich wär' ein Vöglein
Und zöge über das Meer,
Wohl über das Meer und weiter,
Bis dass ich im Himmel wär'!

4) 정적

아무도 모르고 말할 이도 없으니
이 얼마나 좋은가!
아! 알아줄 이 한 사람도 단 한 사람도
결코 원치 않는다
눈내리듯 밖은 너무도 고요하며
말없이 침묵만 흐르고,
저 높이 하늘의 별들처럼

9) 音樂用語辭典 : 삼호출판사. 1989. p.473

내 생각과 같이
나는 한 마리의 작은 새가 되어 바다 위를 나르리라
바다 위와 먼 곳 하늘 끝까지

<악곡해설>

Nicht schnell, immer sehr leise, 6/8, G장조

형식:A.B.A'의 3부분 형식으로 A부분은 성악성부의 첼표와 부점등은 피아노의 스타카토 처리와 함께 시의 분위기를 간단명료하게 표현하고 있다. (악보5)

악보5)

B부분은 선율의 다양함을 보이며 상행 진행하여 A'부분은 가사, 리듬, 선율 모두가 처음 시작부분 A를 모방하여 종지 3마디 부분의 성악부분은 선율의 새로움으로 시의 마지막을 반복하였으며 화성은 전체적으로 주요3화음과 약간의 변화화음을 사용한다. 전체적 표현은 무겁지 않게 그러나 가벼운 스타카토의 표현이 요구된다.

5) MONDNACHT

Es war als hätt' der Himmel
Die Erde still geküsst
Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müsst'.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis' die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

5) 달밤

그것은 땅에 입맞춘 듯한 밤이었다.
회미한 불빛 가운데에서
대지는 하늘만을 꿈꾸듯 하였다.
바람은 들에 불고 곡식은 물결쳐
숲속에선 소근대고 밤은 별빛처럼 반짝인다.
그리고 나의 혼은 날개를 펴고

마치 집에 돌아가듯 조용한 산과 들을 날아서 갔다.

<악곡해설>

Zart, heimlich. 3/8. E장조

시의 내용가운데 Himmel과 Erde의 상반된 뜻의 언어. Luft, Felder, Nacht등의 자연적인 소재와 Seele의 상반된 언어묘사에 비추어 성악성부와의 조화를 피하고 있는데 이곡은 Schumann의 가장 서정적인 곡의 대표적 작품으로 낭만적 작품을 대변하고 있는 것으로 볼 수 있다.

형식은 A(마디1~43), B(마디44~52), A'(마디53~68)의 3부분형식으로 전주의 달콤하고 유연한 감각적 선율에 이어 성악부의 첫 음정이 시작되는데 C#의 반주음의 시작전에 나오는 왼손 B음의 예음은 시의 내용을 단 두음으로 일축한 느낌이 들게 한다. 악보6)

악보6)

아주 간결성 있는 선율이 반복되면서 반주부의 4옥타브의 넓은 음역이 하늘 아래 들녘바람, 별과 같이 은유되며 정신적인 공감대를 이루듯 음역은 다시 좁아진다.

화성에 있어서는 E장조의 으뜸화음과 딸림화음이 주를 이루고 있다. 피아노 반주부의 표현이 부드럽고 비밀스런 느낌이 유도되도록 하여야 한다.

6) SCHÖNE FREMDE

Er rauschen die wipfel und schauern,
Als machten zu dieser Stund'
Um die halb versunkenen Mauern
Die alten Götter die Rund'.
Hier hinter den Myrtenbäumen
Im heimlich dämmernder Pracht,
Was sprichst du wirr, wie in Träumen,
Zu mir, phantastische Nacht?
Es funkeln auf mich alle Sterne
Mit glühendem Liebesblick,
Es redet trunken die Ferne
Wie von künftigem grossen Glück!

6) 아름다운 타향

숲의 나무가지는 살랑 나무끼고
마치 이 시간에 반 허물어진 성벽에

고대의 신들이 모여 춤추듯이
 미르테 나무 그늘 여기에, 몽롱한 빛 속에서
 꿈속에 뒤엉켜 무슨 말을 하는가?
 나의 환상적인 밤이여,
 별들은 모두 나를 본다.
 반짝이는 사랑 눈으로
 별들은 알리어 주리라
 다가올 큰 행복에 대해

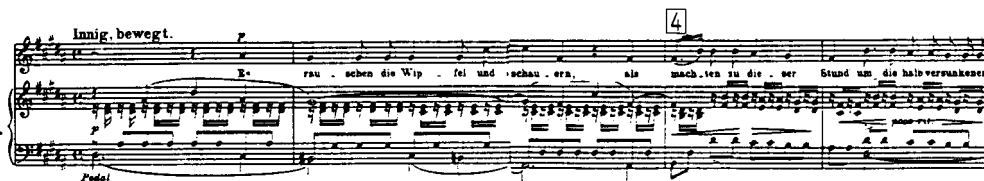
<악곡해설>

Innig. bewegt. 4/4 B장조

형식 : A(마디1~7) + A'(마디7~16) + A"(마디16~30)의 3부분 형식

환상적인 밤과 다가올 큰 행복등 자연과 심리적인 내면묘사를 담고 있는 이 곡은 선율 자체의 유사성은 크게 없으며 피아노 반주부분은 성악 성부로부터의 독립된 하나의 소품을 듣는 듯한 인상을 준다¹⁰⁾. 화성은 B장조의 성격이 마디④에 와서야 확실히 드러나며 전체적으로 반주는 시의 내용에 나타나듯 나뭇가지가 바람에 살랑이며 나부끼듯 오른손, 왼손이 빠른 리듬감으로 주고 받으며 끊임없이 제시되는 F[#]음은 환상적인 밤의 기운속에서 타향을 그려낸다.

악보7)

참고)

7) AUF EINER BURG
 Eingeschlafen auf der Lauer
 Oben ist der alte Ritter;
 Drüben gehen Regenschauer,
 Und der Wald rauscht durch das Gitter
 Eingewachsen bart und Haare,
 Und versteinert Brust und Krause,
 Sitzt er viele hundert Jahre
 Oben in der stillen Klause.
 Draussen ist es still und friedlich,
 Alle sind ins Tal gezogen,

10) Stephen Walsch. 前掲書. p.38

Waldesvögel einsam singen
In den leeren Fensterbogen,
Eine Hochzeit fährt da unten
Auf dem Rhein im Sonnenscheine,
Musikanten spielen munter,
Und die schöne Braut, die weinet.

7) 성위에서
높은 성 초소에서 잠자던 늙은 기사
그 위를 소나기가 지나가고
들창을 통해 숲은 소리를 낸다
수염과 머리는 길고 돌이된 가슴과 주름 몇 백년 동안
조용하게 앉아있는 그의 모습.
밖은 아주 조용하고, 평화롭다
모두 골짜기로 가고, 새들은 공허한 창가에서 울고 있다.
눈아래 보이는 라인강 위에 혼례의 배는 떠간다.
악사들은 즐겁게 연주하고,
아름다운 신부는 울고 있다.

<악곡해설>

Adagio, 4/4 E단조

형식 : A(마디 1~21) + A'(마디 22~39)의 2부분 형식

전주없이 시작되는 이 곡은 21 마디째까지 쉼표없이 진행된다. 현악의 반주형태를 띠고 있으며, 곡의 내용은 수 백년전에 결혼식을 위해 Rhein 강위를 통과하던 한 기사가 돌이 되어 버린 모습을¹¹⁾ 담고 있으며 선율은 이야기를 읊듯이 낭독풍으로 되어 있고 비교적 낮은 성부의 성격으로 분위기가 가라앉아 있다. 반주는 성악선율의 흐름을 현악풍으로 받쳐주고 있으며 큰 리듬의 변화없이 진행한다. 시의 1절과 2절의 대조에 유의해야 하는데 1절은 옛이야기의 묘사에 2절은 Rhein강위의 결혼식 장면의 현실적 묘사를 나타내고 있다.

8) IN DER FREMDE

Ich hör' die Bächlein rauschen
Im Walde her und hin,
Im Walde, in dem Rauschen
Ich weiss nicht, wo ich bin,
Die Nachtigallen schlagen
Hier in der Einsamkeit,
Als wollten sie was sagen
Von der alten schönen Zeit.
Die Mondeschimmer fliegen,
Als sah ich unter mir
Das Schloss im Tale liegen,

11) Werner Oehlmann, 前掲書. p.361

Und ist doch so weit von hier!
 Als müßte in dem Garten
 Voll Rosen weiss und rot,
 Meine Liebste auf mich warten,
 Und ist doch so lange tot...

8) 타향에서

나는 숲속에서 시냇물소리를 듣노라
 숲의 여기저기에서,
 숲의 냇물소리에는 내가 어디에 있는지를 모른다
 여기 고독속에서 피꼬리가 운다
 옛날 아름다운 시간에 대해서
 그들은 무슨 이야기를 원하듯이.
 희미한 달빛 아래 나는 내려다 본다. 계곡에 서있는 저 성을
 그러나, 나로부터 먼 저 곳
 정원에 가득찬 빨갛고 하얀 장미
 나를 기다려 주던 가장 사랑스런 사람아
 그러나 오래전에 죽었네...

<악곡해설>

Zart, heimlich, 2/4, A단조 형식은 A(마디1~9) + B(마디9~17) + A(마디17~25) + B(마디25~33) + A'(마디34~39)의 5부형식으로 옛날을 회상하는 곡이다. 지난 시간에 대한 회상과 지금은 곁에 없는 연인에 대한 그리움을 그렸으며 주요3화음으로 시작되는 시작부분은 리듬의 변화로서 변형을 준다.악보8)

악보8)

위 악보8)의 마디4~5와 마디6~7은 유사한 리듬구조로서 시감이 주는 숲의 정적과 정지를 잘 표현하고 있다. B부분에서도 A와 같은 반주형태로 유지하여 나아간다. 특히 반주부의 짧은 16분 음표의 반복리듬은 시 내용과 같이 시냇물 흐르는 소리를 끊임없이 암시하며 또한 피꼬리의 울음소리마냥 의성어와 같은 효사를 요구한다. 화성은 예기치 않는 조로 갑작이 변하거나 암시를 하게 된다. 또한 후주부의 엇박은 선율의 흐름에 비추어 고독감과 조화를 이루면서 끝을 맺는다.

9) WEHMUT

Ich kann wohl manchmal singen,

Als ob ich fröhlich sei;
 Doch heimlich Tränen dringen,
 Da wird das Herz mir frei.
 Es lassen Nachtigallen,
 Spielt draußen Frühlingsluft,
 Der sehnsucht Lied erschallen
 Aus ihres Kerkers Gruft.
 Da lauschen alle Herzen,
 Und alles ist erfreut,
 Doch keiner fühlt die Schmerzen,
 Im Lied das tiefe Leid.

9) 비애

내가 즐거울 때면
 나는 매번 노래할 수 있다.
 그러나 남모르는 눈물이 흐르면
 내 마음은 자유롭게 된다.
 봄향기 속에서 피꼬리가 날고,
 지하무덤에서 그리운 노래가 울려 온다.
 그러면 모든 사람의 마음이 귀를 기울이고 기뻐한다.
 그러나 누구도 나의 노래속에 깊은 비애를 모른다.
 그 깊은 아픔을

<악곡해설>

Sehr langsam. 3/4. E장조

형식 A. B. A'의 3부분 형식으로 고독한 그리움으로 가득찬 현실에서 내면의 연인에 대한 노래를 하며 마음의 자유로움을 나타낸다. 허나 곧 현실로 돌아와 다시 고독속으로 빠져드는 "비애"를 나타내는 곡으로 선율의 반음계적 진행이 자주 나타내며 24마디째의 "Im Lied das tiefe Leid"(내노래속의 깊은 비애)에서 연인을 향한 그리움을 23마디에서 미리 예견해 주고 있다. 악보9) 이또한 시감과 음악적 표현의 일부로 낭만적 묘사로 볼 수 있다.

악보9)

10) ZWIELICHT

Dämm'ung will die Flügel spreiten,
 Schaurig rühren sich die Bäume,

Wolken ziehn wie schwere Träume,
Was will dieses Graun bedeuten?
Hast ein Reh du, lieb vor andern,
Laß es nicht alleine grasen,
Jäger zieh'n im Wald und blasen,
Stimmen hin und wieder wandern.
Hast du einen Freund hienieden,
Trau' ihm nicht zu dieser Stunde,
Freundlich wohl mit Aug' und Munde,
Sinnt er Krieg im tück'sehen Frieden,
Was heut' gehet müde unter,
Hebt sich morgen neugeboren.
Manches geht in Nacht verloren
Hüte dich, sei wach und munter!

10) 비명

황혼이 날개를 펴고, 나무들은 무섭게 요동한다.
구름은 험겨운 꿈처럼 흐르고 이 무서움은 무엇을 의미하는가?
누구보다도 사랑스런 암사슴 한마리를 보았는가? 혼자서 풀뜰게 하지마라.
사냥꾼이 숲에 와서 피리를 불고 있다. 목소리가 여기저기 흩어진다.
이세상에 친구를 가져도 이 시간에는 믿지마라.
친절한 것은 눈과 입이며 거짓 평화속에 싸움을 생각한다.
오늘 지쳐있고 사라질지라도 내일은 소생한다.
대부분이 밤에 잃어버리니 눈을 뜨고 힘을 내라!

<악곡해설>

Langsam 4/4. E단조 이 곡은 일정치 않은 변주 형식으로 선율 또한 변주의 과정과 함께 반복 진행되며 일정한 흐름을 지닌다. 넓은 음역을 사용하며 앞 작품과는 다른 느낌을 주나 리듬은 단순히 구성되어 있다. 반주부에 분산화음을 넣어서 주선율의 단순함을 피하여 곡이 어둡고, 부정적인 분위기를 잘 묘사해 내고 있으며 화성은 증화음, 감화음등을 이용하여 내면의 부정적 측면을 암시해 주고 있다. 곡 전체 분위기는 첫 가사 "Dämmerung will die Flügel spreiten, (황혼은 날개를 펴고...)"에서는 황혼이 짙어짐에 따른 두려움을 나타내며 Sei wach und munter!는 Recitativo 기법으로 말하듯 가벼운 표현을 요구한다.

11) IM WALDE

Es zog eine Hochzeit den Berg entlang,
Ich hörte die Vögel schlagen,
Da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang,
Das war ein lustiges Jagen!
Und eh' ich's gedacht, war alles verhallt,
Die Nacht bedeckt die Runde,
Nur von den Bergen noch rauschet der Wald,
Und mich schauert's im Herzensgrunde...

11) 숲속에서

산기슭에 결혼행렬이 지나간다.
 나는 새들의 지저귓음도 듣는다. 번쩍이는 기사들과
 뿔피리도 울리고. 재밌는 사냥!
 이렇게 생각하는 동안 모든 울림은 사라지고
 밤이 주위를 덮었다.
 산으로부터 숲만이 속삭인다.
 그리고 내마음 깊은 곳에 무서움이...

<악곡해설>

Ziemlich lebendig. 6/8. A장조 형식 : A + A'의 2부분 형식으로 크게 나뉜다.

산기슭의 결혼행렬, 새들의 지저귓음, 번쩍이는 기사, 뿔피리, 사냥, 이 모든 즐거운 일들을 흥분된 기분으로 묘사되며 밤이라는 현실로 돌아온다. 고독한 현실의 허전함을 나타내며 후주부의 하향 선율이 전주부와는 대조된 느낌을 준다.

악보 10)

윗 악보에서 반주부에 2음에서 3음, 3음에서 4음등으로 확대되어 축제 분위기를 연상케 하며 뿔피리의 소리를 표현하는 듯 하다. 무르익어가도 축제와 새들의 소리를 다시 연상케 하는 앞 전주부의 유사한 리듬형태가 이어진다. 시언어와 음악적 표현의 조화로 볼 수 있다. 리듬의 동기는 ♩/♩ ♩ ♩ ♩으로 ♩/♩ ♩ ♩ ♩와 ♩/♩ ♩ ♩ ♩ 등의 리듬으로 변형된다.

12) Frühlingsnacht

Über'm Garten durch die Lüfte
 Hört' ich Wandervögel zieh'n.
 Das bedeutet Frühlingsdüfte,
 Unten fängt's schon an zu blühen.
 Jauchzen möcht' ich, möchte weinen,
 Ist mir's doch, als könnt's nicht sein!
 Alte Wunder wieder scheinen
 Mit dem Mondesglanz herein
 Und der Mond, die Sterne sagen's,
 Und im Traume rauscht's der Hain,
 Und die Nachtigallen schlagen's:
 "Sie ist deine, sie ist dein!"

R.Schumann의 가곡에 나타난 낭만성 연구

12) 봄밤

바람은 정원위로 불고 철새들은 난다.
 이 의미는 봄의 기운을 말하는가
 이미 꽃은 피기 시작했고,
 웃고, 울고 싶다. 하나 내게는 있을 수 없는 것!
 오랜 기적이 다시 비추인다. 저 달빛과 함께
 달도, 별도 말하고 숲도 꿈과 같이 속삭이고
 피꼬리도 지저귄다.
 “봄은 너의 것, 봄은 너의것!”이라고

<악곡해설>

Zimlich rasch. 2/4. F#장조

전체곡에서 흐르는 고독감, 회상, 타향에서의 느낌, 적막함, 꿈 ... 등의 우울한 표현에서 봄 기운을 물씬 풍기는 곡이다. 형식은 A + B + A'의 3부분 구성으로 반주부에 봄날에 있음직한 상황의 예견을 셋잇단음표로서 빠르게 표현한다. (악보11)

악보11)

조성의 변화도 그 기분을 더욱 뒷받침해 주고 있다. F# → G#단조 → A#장조의 흐름으로 die Lüfte에 연결되어 표제의 Frühlingsnacht로 축소되는 느낌을 준다. 또한 저성부의 반음계적 진행은 특이할 만한 선율 진행으로 보인다. (악보11) B부분의 후주부에는 sf와 rit의 표현으로 극적 효과를 주어 곡의 절정을 느끼게 한다. 리듬은 반주부와 3:2로 이루어져 서로 대비를 이룬다.

이 12번째 곡은 전체적인 어두움으로 탈피하여 소생, 새삶, 긍정적인 것, 화려한 것 등을 연상케 한다. 마지막 부분 “Sie ist deine, sie ist dein!”의 표현은 곡 전체의 마무리로 볼 수 있다. 이상 12곡을 통하여 가곡과 시의 관계를 살펴볼 때 본고는 화성적 진행과 세부적 음악적 분석은 피하였다. 본고는 시의 내용과 음악적인 전체표현이 op.39를 통하여 낭만적인 것과 어떠한 깊은 연관성이 있는가를 살펴보았다.

위곡의 연구를 통하여 Schumann의 가곡은 성악 성부와 피아노 반주가 동등히 어울리는 이중주라는 점을 특징으로 하고 있으며 때로는 피아노가 더 강조되기도 하는데 이는 독일 가곡에 있어 피아노의 역할을 확대시킨다.

Ⅲ. 결 론

Schumann의 가곡은 신선한 선율, 풍부한 화성과 음색, 힘찬 리듬, 직접적인 감정의 표현들을 특징으로 하며 반음계적 수식은 크게 사용하지 않았으나 비교적 선율을 급변시켜 은은한 조로 전조하는 것을 즐겨 사용하였다¹²⁾.

낭만성 연구의 측면으로 가곡과 시의 연관성은 따로 분리될 수 없음을 본 논문 Schumann의 op.39 Liederkreis 실례를 통하여 살펴보았다.

제목과 관련된 음악적 표현은 표제음악의 대표적 흐름이었으며, 시와 음악은 어떠한 점에서 상통하고 있는가?¹³⁾라는 질문과도 연결 되어진다.

시와 음악의 표현에 있어 시는 언어라는 구체적 묘사로 음악은 음을 이용해 상징적 묘사를 유도해 내며 이들의 궁극적 공통성은 느낌에 의해 통합되어진다. 그러나 음악이 진지한 느낌을 주거나, 또는 유쾌한 느낌의 것 밖에는 없다고 한다면 음악자체도 너무나 평범해서 무미건조한 것이 된다. 음악의 표현의 힘은 결코 습관적 해석의 범위만 머무는 것은 아니며 또한 그와 동시에 언어처럼 뚜렷하게 가르키는 것은 아니다.

다만, 곡을 연주할 때 작곡자가 악보에 써놓지 않은 숨겨진 박자, 리듬등의 의도 등을 찾아내어 재창조 작업을 하는 연주자 입장에서 작곡자의 의도를 찾아내어 곡을 충분히 이해하여 감상자에게 전달하는 중요한 과정이 있음을 전제로 끝을 맺는다.

12) Dennis Stevens, A History of Song(New York. W.W.Northon, 1960) p.246

13) 음악과 시의 한계. 삼호출판사 아우구스트 암브로스작. p.53

