

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

F. Schubert의 Variations for Flute and Piano
in e minor on Theme from Trockne Blumen
D.802 Op.160 의 분석 연구

제주대학교 대학원

음악학과

김보람

2015년 8월

F. Schubert의 Variations for Flute and Piano
in e minor on Theme from Trockne Blumen
D.802 Op.160 의 분석 연구

지도교수 허 대 식

김 보 람

이 논문을 음악학 석사학위 논문으로 제출함

2015년 8월

김보람의 음악학 석사학위 논문을 인준함

심사위원장 _____ (印)

위 원 _____ (印)

위 원 _____ (印)

제주대학교 대학원

2015년 8월

목 차

I. 서론	1
II. 슈베르트의 생애와 작품	2
1. 슈베르트의 생애	2
2. 슈베르트의 작품	3
III. 슈베르트의 연가곡 ‘아름다운 물방앗간의 아가씨’에 대한 고찰	5
1. 연가곡 ‘아름다운 물방앗간의 아가씨’	5
2. 제 18번 가곡 ‘시든 꽃’의 고찰	8
IV. 변주곡	10
V. 시든 꽃 주제에 의한 변주곡(Variations for Flute and Piano in e minor on Theme from Trockne Blumen) Op.160의 분석	12
1. 시든 꽃 주제에 의한 변주곡의 작곡 배경	12
2. 시든 꽃 주제에 의한 변주곡의 분석	14
1) Introduction	14
2) Theme	19
3) Var.1	22
4) Var.2	25
5) Var.3	28
6) Var.4	30

7) Var.5	34
8) Var.6	37
9) Var.7	39
VI. 결론	45
<참고문헌>	47
<Abstract>	49

표 목 차

<표 1> 아름다운 물방앗간의 아가씨 곡 목록	7
<표 2> Introduction의 구성	14
<표 3> Theme의 구성	19
<표 4> Var.1의 구성	22
<표 5> Var.2의 구성	25
<표 6> Var.3의 구성	28
<표 7> Var.4의 구성	30
<표 8> Var.5의 구성	34
<표 9> Var.6의 구성	37
<표 10> Var.7의 구성	39

악 보 목 차

<악보 1> Introduction 마디 1-8	14
<악보 2> Introduction 마디 8-11	15
<악보 3> Introduction 마디 12-17	16
<악보 4> Introduction 마디 18-21	17
<악보 5> Introduction 마디 24-37	18
<악보 6> 가곡 ‘시든 꽃’	19
<악보 7> Theme ‘시든 꽃’ 주제선율	19
<악보 8> Theme 마디 1-20	20
<악보 9> Theme 마디 25-32	21
<악보 10> Var.1 마디 1-16	22
<악보 11> Var.1 마디 17-24, B부분	24
<악보 12> Var.2 마디 1-6	25
<악보 13> Var.2 마디 17-19	25
<악보 14> Var.2 마디 9-16	26
<악보 15> Var.2 마디 17-23	27
<악보 16> Var.3 마디 1-8	28
<악보 17> Var.3 마디 16-24	29
<악보 18> Var.4 마디 1-6	30
<악보 19> Var.4 마디 9-12	31
<악보 20> Var.4 마디 17-24	32
<악보 21> Var.5 마디 1-6	34
<악보 22> Var.5 마디 9-10, echo의 사용	35
<악보 23> Var.5 마디 17-24	36
<악보 24> Var.6 마디 1-5	37
<악보 25> Var.6 마디 35-57	38
<악보 26> Var.7 마디 1-4	39

<악보 27> Var.7 마디 18-29	40
<악보 28> Var.7 마디 30-45	41
<악보 29> Var.7 마디 66-68, 이명동음 전조	42
<악보 30> Var.7 마디 69-86	43

<국문초록>

F.Schubert의 Variations for Flute and Piano in
e minor on Theme from Trockne Blumen D.802 Op.160
의 분석 연구

김 보 람

제주대학교 대학원
음악학과 관현악전공

지도교수 허 대 식

슈베르트는 오스트리아 빈 출신의 작곡가이다. 31세의 짧은 인생을 살면서 600곡이 넘는 가곡과 교향곡, 현악 4중주곡, 피아노곡, 기악곡 등 방대한 양의 작품 활동을 한 낭만주의 작곡가라 할 수 있다. 그의 작품들은 특유의 서정성과 아름다운 선율이 특징이다.

슈베르트가 작곡한 Variations for Flute and Piano in e minor on Theme from Trockne Blumen D.802 Op.160은 그의 작품 중 유일한 플루트 곡이며 현재까지 많은 사람들의 레퍼토리로 사용되고 있는 곡이다. 이 논문은 연구곡을 분석하고 연주기법을 고찰하여 연주에 도움을 주고자 했다.

본 연구 곡은 슈베르트의 연가곡인 《아름다운 물방앗간의 아가씨》중 제18번 곡인 <시든 꽃>을 주제로 변주한 곡이며 서주와 주제, 7개의 변주곡으로 구성되어 있다. 곡은 대체로 2부분형식으로 되어있으며 서주와 Var.6, Var.7은 2부분형식에 Coda를 첨가하는 형식을 취하고 있다. 박자와 조성은 주제곡과 Var.5번까지 2/4박자와 원 조인 e단조의 조성을 사용하고 있으며, Var.6은 3/8박자와 E장조의 조성으로 Var.7은 4/4박자와 E장조로 바뀌어 연주된다.

이 곡은 선율과 리듬에서 다양한 변화를 보여주며 악상의 대비와 슬러, 스타카토, 액센트의 사용으로 원곡인 가곡의 느낌에 기악적인 요소를 부각시켰다. 또한 플루트곡이지만 피아노가 단순히 반주의 악기가 아닌 이중주로 느껴질 정도로 플루트와 대등한 관계로 연주되며 기악곡에서도 예술가곡의 특징을 살렸다고 할 수 있다.

연주자는 악상과 리듬 아티클레이션의 정확성을 지키며 연주해야하며 피아노와 플루트의 선율진행에 유의해야한다. 이 곡은 슈베르트의 낭만주의적 성향을 드러내는, 아름다운 선율과 서정성이 느껴지는 대표 플루트곡이라 할 수 있다.

I. 서론

19세기는 정치, 문화, 예술에서 대격변이 일어난 시기로 낭만주의 사조가 나타나기 시작하였다. 이때는 이상사회를 세우겠다는 꿈에 대한 의지가 분명한 시기였고, 존재본연의 상태를 되돌아보고자 했다. 또한 한 인간으로서 진리를 탐구하고 정치와 종교, 관습을 기준으로 삼지 않고 스스로 깊이 생각하고자 하는 시기였다.

낭만주의 작곡가들은 고전시대가 남긴 엄격한 형식성을 돌파하기 위해 기존 장르를 발전시키면서도 새로운 장르를 개발하려고 하였다. 이러한 시기에 고전음악과 낭만음악의 가교역할을 한 슈베르트 (Franz Peter Schubert, 1797-1828)는 낭만주의 가곡의 거장이자 모든 장르에서 많은 걸작을 남긴 작곡가였다.

슈베르트는 방대한 양의 작품을 작곡하였지만 플루트를 위한 곡은 본 연구곡인 Variations for Flute and Piano in e minor on Theme from Trockne Blumen Op.160이 유일한 곡이다.

본 논문은 슈베르트의 생애와 그의 작품들, 원곡인 연가곡 ‘아름다운 물방앗간의 아가씨’ 중 제 18번 가곡 ‘시든 꽃’을 문헌을 통해 고찰하겠다. 또한 ‘시든 꽃’ 주제에 의한 변주곡의 작곡 배경과 변주곡의 정의와 특징에 대해 알아보고 연구곡의 분석을 통해 곡의 특징과 기악적인 특성을 연구해 작품에 대한 이해를 돕고 효과적인 연주를 하는데 도움을 주는 것에 목적이 있다.

II. 슈베르트의 생애와 작품

1. 슈베르트의 생애

슈베르트(Franz Peter Schubert, 1797-1828)는 오스트리아의 빈(Wien) 근교 리히텐탈의 학교 교장인 아버지 테오도르와 어머니 엘리자베트 사이에 열네 명의 자녀 중 넷째로 태어났다. 슈베르트는 어려서부터 아버지로부터 음악적인 기초교육을 받았으며, 다른 형제들 역시 아버지에게서 음악을 배웠다.

1805년 그의 나이 8세 때 교회 오르가니스트였던 미하엘 홀처(Michael Holzer)로부터 피아노, 오르간, 바이올린, 성악, 화성학을 배웠고, 1808년에는 슈타트콘빅트(Stadtkonvikt) 황실 궁정교회의 합창단원이 되었으며, 궁정 악장인 살리에리(Antonio Salieri, 1750~1825)에게 작곡법을 배워 작곡을 시작하게 되었다. 1813년 이후 작곡 공부를 하던 중에, 교원양성소에서 1년간의 과정을 마치고, 아버지가 부임한 학교의 교사직을 맡게 되었다. 이 기간에도 그의 작곡은 계속되었다.

1814년(17세), 슈베르트 자신의 F장조 미사곡의 연주에 참가했던 젊은 성악가 테레제 그룹과 사랑에 빠졌으며, 그 영향이 커서인지 가곡을 작곡하기 시작하였다. 그가 작곡했던 가곡의 대부분은 그 당시 유명한 작가였던, 클롭슈톡(Klopstock), 괴테(Goethe), 쉐러(Schiller)등의 시에 붙여서 만들어졌다.¹⁾

그는 교사생활을 하는 동안에도 놀랄 만큼 빠른 속도로 작곡을 해, 1815년에만 140곡 이상의 노래를 썼다. 1818년 1월 첫 악보가 출판된 후에는 전적으로 작곡에만 몰두했다.

1821년경 슈베르트의 음악은 빈 전역에서 연주되었고 악보 출판으로 많은 수입을 얻었다. 그의 수입 대부분이 악보 출판, 특히 노래와 피아노곡 출판에서 나왔다. 31세의 나이에 세상을 떠났는데 사인은 1823년에 걸린 매독 혹은 수은 중독이라는 설이 있다.

---

1) 김정현(2012), 「클래식 바이블」, 일진사, p.113

2. 슈베르트의 작품

슈베르트가 작곡을 시작한 것은 국립신학교에 재학 중이던 1810년 4월경부터였다. 그의 나이 13세 무렵이었으며, 최초의 작품은 《네 손의 피아노 연탄(連彈)을 위한 환상곡》 D.1(Fantasie für Klavier zu 4 Händen G-Dur D.1)²⁾이었다. 그의 주변에는 그를 잘 이해해주고 후원해주는 친구들이(후에 슈베르트아테라는 사교모임을 결성)있었다. 이러한 우정을 상징하듯이 그는 30곡 이상의 연탄작품을 작곡하였다. 특히 1824년 가을에 제리츠에서 작곡되었다고 추정되는 네 손 연탄 《헝가리풍 디베르티스망(디베르티멘토)》 D.818(Divertissement à la hongroise für Klavier zu 4 Händen g-Moll D.818)이나 1828년 봄의 네 손용 연탄 《환상곡 f단조》 D.940 (Fantasie für Klavier zu 4 Händen f-Moll D.940)등은 피아노 음악사에서 연탄 레퍼토리의 중요한 작품으로 꼽을 수 있는 수작이기도하다.

1812년 여름부터 본격적으로 피아노 독주곡을 쓰기 시작하였고 1815년경부터 소나타 창작에 열의를 보이기 시작하였다. 그의 소나타 작품 전반에 걸쳐 나타나는 음악형식은 낭만주의 피아노 음악의 새로운 가능성의 세계를 개척하였다.

슈베르트의 피아노 음악에서 소나타보다 더 새로운 시대정신을 발휘하고 있는 것은 성격소품적인 가작(佳作)들이다. 《6개의 악흥의 한때》 D.780(Moments musicaux für Klavier D.780)(1823~28), 《4개의 즉흥곡》 D.899(Vier Impromptus für Klavier D.899)(1827), 《4개의 즉흥곡》 D.935(Vier Impromptus für Klavier D.935)(1827)와 같은 작품에서는 기존 형식에 의존하지 않은 자유로운 정신이 표현되어 있다.

슈베르트의 작품에서 가곡을 빼놓을 수 없는데 그는 전 생애에 약 600곡의 가곡을 만들었으며 그 창작은 1811년부터 마지막 해까지 계속되었다. 가곡창작에서는 1815년에 폭발적으로 창작력을 발휘하여 약 150곡의 작품을 만들었다. 최초의 가곡이라고 할 수 있는 《하갈의 탄식》 D.5(Hagars Klage D.5)(1811)으로부터 슈베르트의 개성은 나타나고 있으며, 1814년에 작곡된 《실짓는 그레트헨》

2) 도이치 목록(Deutsch-Verzeichnis) : 오토 에리히 도이치(Otto Erich Deutsch(1883~1967))가 프란츠 슈베르트의 작품을 정리한 목록이다. D의 뒤에 번호를 붙여 표시하며, 도이치 번호라고 부른다. 예를 들어 교향곡 7번은 도이치 번호 729(D. 729)이다.

D.118(Gretchen am Spinnrade D.118)은 초기작품으로는 상상할 수 없을 정도의 세련된 아름다움의 세계를 구축하고 있다. 그리고 1815년에는 쉴러, 괴테, 클로프 슈토크 등의 훌륭한 시인들의 시를 텍스트로 하여 적극적으로 작곡을 하였다. 그의 대표적인 자가품으로 널리 알려진 발라드 《마왕》 D.328(Erlkönig D.328)도 이해에 만들어진 작품이다. 슈베르트의 리트(Lied)는 일반적으로 ‘피아노 리트’라고도 전해지고 있지만, 그것은 피아노가 단순히 가창 성부의 반주에 국한되지 않고 텍스트가 표현하는 세계나 시의 배경 등을 음향적으로 그리는 기능을 가지고 있다.³⁾

슈베르트는 1824년 그의 나이 27세 때 에스테르하지 백작의 딸들을 가르치면서 《소나타 C장조》(Sonate für Klavier C-Dur D.840)와 피아노 2중주 몇 곡과 2개의 현악 4중주를 작곡했다. 1827년에는 연가곡 《겨울나그네(Winterreise D.911)》를 작곡했으며, 그의 생애의 마지막 해인 1828년에는 《교향곡 제10번 C장조》(Sinfonie C-Dur D.944)와 《대미사곡, E♭ 장조》(Mess Es-Dur D.950), 《백조의 노래(Schwanengesang D.957)》 및 14곡의 가곡들, 《현악 5중주곡 C장조》(Streichquintett C-Dur D.956)등 다수의 작품을 작곡하였다. 1828년 9월 건강이 악화되어 더 이상 혼자 생활할 수 없게 되자, 형의 집에서 함께 살게 되었는데 이때에도 소프라노, 피아노와 클라리넷 오블리가토(obbligato)⁴⁾를 위한 《바위 위의 목동》(Der Hirt auf dem Felsen D.965)을 작곡하였다.⁵⁾

슈베르트는 31세의 짧은 인생을 살면서도 많은 양의 작품을 남겼다. 슈베르트 작품의 가장 큰 부분을 형성하고 있는 가곡은 교향곡과 실내악곡, 피아노곡과 종교음악에 이르기까지 그 특유의 서정성이 스며들어 그의 기악작품에서도 항상 노래 부르는 것 같은 느낌을 받을 수 있다. 근원적으로는 가장 간결하고 소박한 가곡이라는 형식을 사용하여 그는 낭만주의 음악의 꽃을 피운 것이다. 슈베르트는 600곡이 넘는 가곡 이외에도 교향곡과 현악 4중주곡, 피아노와 현악기를 위한 실내악곡, 피아노 소나타, 미사곡, 오페라 등을 남겼다.⁶⁾

3) 음악지우사(2002), 「작곡가별 명곡해설 라이브러리13 슈베르트」, 음악세계, pp.19~21

4) 오블리가토(obbligato) : 조주. 특히 하나의 성악과 협주하는 성부. 가령 아리아를 노래할 때 어떤 반주 악기 외에 바이올린, 오보에, 플루트등이 조주하는 것을 말한다.

5) 김정현(2012), 전계서, p.118

6) 민은기(2013), 「서양음악사」, p.412

Ⅲ. 슈베르트의 연가곡 ‘아름다운 물방앗간 아가씨’에 대한 고찰

플루트와 피아노를 위한 변주곡을 분석하기에 앞서 연가곡 ‘아름다운 물방앗간 아가씨’를 고찰하여 변주곡과의 비교, 분석에 도움을 얻고자 한다.

1. 연가곡 ‘아름다운 물방앗간의 아가씨’

슈베르트는 그의 수많은 음악 작품들 중 특히 가곡(Lied)을 많이 작곡하여 가곡의 왕이라는 별명이 붙을 정도였다. 가곡이란 19세기에 인기가 대단했던 독일의 예술성 있는 노래형식으로 일반적으로 시적인 가사의 분위기를 피아노 반주에 반영하거나 실제로 묘사하려면, 피아노 반주가 복잡하고 때로는 반주가 가수보다 더 두드러지고 기량이 탁월해야 했다.

음악을 정교하게 사용함으로써 단어와 음악 사이에 긴밀한 연결이 생기는 것이 가곡의 특징이다. 가곡의 원뜻에 가까울수록 소위 반주의 역할이 노래만큼이나 중요해진다. 슈베르트의 경우에는 반주가 더 중요한 경우도 있다.⁷⁾

슈베르트는 600곡이 넘는 가곡을 썼는데, 괴테의 59개의 시를 포함하여 많은 작가의 시에 곡을 붙였다. 슈베르트의 최고의 가곡 몇은 빌헬름 뮐러의 시에 붙인 연가곡집 《아름다운 물방앗간의 아가씨》(Die schöne Müllerin, 1823)와 《겨울 나그네》(Winterreise, 1827)에 나온다.⁸⁾

슈베르트는 시와 음악을 자연스럽게 조화시키기 위해 다양한 가곡 형식을 사용하였다. 가곡에서 자주 사용하고 있는 유절형식⁹⁾, 통절형식¹⁰⁾, 변주 유절형식 등의 형식들은 슈베르트 이전의 작곡가들도 많이 사용했지만, 슈베르트는 어느 작곡가보다도 음악 형식의 선택에 탁월한 재능이 있었다. 《아름다운 물방앗간의 아

7) David McCleery(2012), 김형수, 「클래식, 낭만시대와의 만남」, 포노, p.128

8) Donald J. Grout(2007), 민은기 외 5명, 「서양음악사 하권」, 이앤비플러스, p.60

9) 유절형식 : 두 개 이상의 절을 지닌 가사에 대하여, 제1절에 붙이 가락을 제2절 이하의 가사에서도 쓰게 만든 작곡 형식.

10) 통절형식 : 몇 절로 된 가사이든 가사의 처음부터 끝까지 다른 가락으로 노래하도록 만든 작곡 형식.

가씨》 제 20곡 중에 8곡에서 유절형식을 사용했으며, 이러한 유절가곡에서는 단순한 화성을 붙여 주거나, 동일한 리듬을 진행시키고 선율을 반복 사용하여 안정감 있는 음악을 갖게 되었다. 또한 18번째 곡 <시든 꽃>은 반복되는 주제와 조성의 변화, 다양한 형태의 반주를 통하여 전체적인 구조를 만드는 통절형식을 사용한 통절식 가곡이다.¹¹⁾

연가곡은 곡의 성격상 관련이 있는 여러 개의 독립한 악곡을 전체적인 내용에 따라 차례대로 모아 이룬 큰 가곡으로써 슈베르트는 연가곡집을 두 작품 남기고 있다. 《아름다운 물방앗간의 아가씨》 D.795와 <겨울나그네>D.911이다. 이 작품들은 오늘날 높은 평가를 받고 있는 가곡작품이라 할 수 있다.

《아름다운 물방앗간의 아가씨》 D.795는 1823년 5월에서 11월 사이에 작곡되었다. 5월경 슈베르트는 친구인 란트하르팅거(Benedikt Randhartinger, 1802~1893) 집을 방문하여 우연히 필러의 『발트호른 연주자의 유교에 의한 시집』(Gedichte aus dem hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten)을 보고 작곡을 시작하였다.

슈베르트는 그 시집에서 프롤로그와 에필로그를 생략하고, 나아가서 물레방앗간 집의 딸을 그린 제6번, 질투의 기분을 나타낸 제16번, 작은 꽃에 그리움을 담은 제20번 등 3개의 시를 제외시키고 20편의 시에만 곡을 붙였다. 또한 제목과 가사의 일부를 변경하였으나 큰 변화는 없었다. 시는 전체적으로 하나의 뚜렷한 줄거리를 가지고 있는데 유럽에서는 중세 때부터 노동조합(보통 ‘길드’라고 함)이 있어서 어떠한 직업을 갖기를 원할 경우에 젊은이는 먼저 그 직장에 들어가서 밑바닥부터 일을 해야 했는데 몇 년 정도 일을 배운 다음에 주인이 허락을 하며 동업자의 공장에 수련을 가서 경험을 쌓고 그 위에 또한 충분히 기술을 익혔을 때에 시험을 보아 비로소 독립된 일꾼이 되었다. 이 가곡의 내용은 그러한 젊은이의 수련생활로부터 시작하고 있다. 이 젊은이는 물방앗간에서 일하면서 한 아가씨를 사랑하게 되나 결국 사랑은 이루어지지 못하고 냇물에 몸을 던져 숨을 거두게 된다는 비극적인 이야기로 구성되어 있다. 총 20곡으로 구성되었으며 초연은 1856년 5월 빈에서 이루어졌다.¹²⁾

11) 홍세원(2010), 「낭만과 음악」, 연세대학교, pp.123-124

12) 음악지우사(2002), 전계서, 음악세계, p.320

연가곡 “아름다운 물방앗간의 아가씨”의 구성은 다음과 같다.

<표 1> 아름다운 물방앗간의 아가씨 곡 목록

제목
1)방랑(Das Wandern)
2)어디로?(Wohin?)
3)멈춰라(Halt!)
4)냇물예의 감사(Danksagung an den Bach)
5)일을 마치고(am Feiedrige)
6)알고 싶은 마음(Der Neugierige
7)초조한 마음(Ungeduld)
8)아침 인사(Morgengruss
9)물방앗간의 꽃(Des Mullers Blumen)
10)눈물의 비(Thranenregen)
11)내것(Mein!)
12)휴식(Pause)
13)초록빛 리본으로(Mit dem gruen Lautenbande)
14)사냥꾼(Der Jager)
15)질투와 자존심(Eifersucht und Stolz)
16)좋아하는 빛깔(Die Liebe Farbe)
17)싫어하는 빛깔(Die Bose Farbe)
18)시든꽃(Trocken Blumen)
19)물방앗간 사나이와 시냇물(Der Muller und der Bach)
20)시냇물의 자장가(Des Baches Wiegenlied)

2. 제 18번 가곡 시든 꽃의 고찰

가곡 시든 꽃(Trockne Blumen)은 “아름다운 물방앗간의 아가씨 중 제 18번곡에 해당하는 곡이며 가사와 그 의미는 다음과 같다.

Trockne Blumen

Ihr Blümlein alle, Die sie mir gab,
euch soll man legen mit mir ins Grab.
Wie seht ihr alle mich an so weh,
als ob ihr wüsstet, wie mir gescheh?
Ihr Blümlein alle, wie welk, wie blass?
Ihr Blümlein alle, wovon so nass?
Ach, Tränen machen nicht maiengrün,
machen tote Liebe nicht wieder blühn.
und Lenz wird kommen, und Winter wird gehn,
und Blümlein werden im Grase stehn.
Und Blümlein liegen in meinem Grab,
die Blümlein alle, die sie mir gab.
Und wenn sie wandelt am Hügel vorbei
und denkt im Herzen: der meint' es treu!
dann, Blümlein alle, heraus, heraus!
der Mai ist kommen, der Winter ist aus.

그녀가 준 꽃이여, 나와 같이 무덤 속에 들어가자.
너희들은 내 처지를 아는 듯이 그렇게 슬프게 나를 보는구나.
너희들은 왜 그렇게 시들어 바래지고 눈물에 젖어 있는가.
아, 눈물도 5월의 녹색과 지나간 사랑을 되살리지는 못한다.
봄이 오고 겨울은 가서 들에 꽃이 피어도 그녀가 준 꽃은 무덤에 들어가 있으리라.
그리고 그녀가 언덕을 헤메면서 '그 이는 진실했다'라고 생각할 때가 있다면
그때에 꽃들이여, 모두 피어라. 겨울이 가고 5월이 된 것이다.

가사의 의미를 살펴보면 제 18번곡 <시든 꽃>은 곡의 전체적인 내용인 실연에 대한 아픔의 내용을 함축적으로 묘사하고 있다. 이 곡의 조성은 e단조로 가사는 통절가곡의 형식으로 만들어졌으며 2/4박자로 매우 느린(Ziemlich langsam)속도로 노래되고 있다.

IV. 변주곡

변주곡이란 꾸밈을 위해 또는 다른 목적에서 중심악상이 유지되면서 음조, 리듬, 음색에 변화를 주는 것을 말한다. 이러한 변주의 구조적 형식을 변주곡 형식이라고 한다. 변주 방식에는 여러 가지가 존재하고, 작품 안에 하나 또는 복합적으로 사용될 수 있다.

변주곡은 역사적으로 끊임없는 발전을 해왔는데 변주곡 장르는 16세기 스페인과 영국 작곡가들에 의해 본격적으로 개발되기 시작하여 독립된 변주곡 형식으로 자리 잡게 된다.

19세기 낭만주의의 변주곡은 주제 선율 장식의 형식 변주와 시적 정서가 풍부하고 낭만적인 분위기의 성격 변주로 나뉘어져 발전하였다. 특히 낭만주의 변주곡은 그 시대 양상이 형식보다는 주관적인 감정표현을 중시하였기 때문에 변주가 각각 성격적 작품으로서 자유로운 발전을 한 것이 특징이다.

후기 낭만주의 변주는 점차 자유 변주곡으로 주제를 자유롭게 발전시켜 주제의 윤곽조차 드러나지 않는 변주곡의 모습을 보여준다. 자유 변주에서 동기의 자유로운 발전을 위해 주제나 구조, 화성은 무시될 수 있었고, 랩소디나 판타지와 같은 형식으로 작곡되기도 하였다.¹³⁾

변주형식은 4가지 유형으로 구분할 수 있다.

첫 번째로 원곡에 음조직상의 변화와 양식상의 변화(돈꾸밈음, 장식음계, 리듬변형, 음조직 변형, 템포 변화 등)를 추가하는 기법이 있으며 선율의 중추 윤곽, 원래 쓰인 화성, 주제의 전반적인 형식은 보존되고 선법(장조 또는 단조)만 가끔 변하는 기법, 위와 같은 변주 기법은 어느 한계만 넘지 않는다면 그대로 유지하던 측면에도 적용될 수 있다. 예를 들어 베이스 선을 강조하려면 빠른 트릴, 느린 트릴을 넣거나 옥타브로 연주할 수 있고, 원곡의 화음은 장식음을 앞뒤로 붙여서 노련한 느낌을 더 할 수 있다. 이 형식은 일반적으로 선율적 변주라고 부른다. 고전시대의 변주곡은 거의 다 이런 식이며 모차르트가 가장 유명한 경우이

13) 신두리(2015), 「베토벤후기변주곡의변주기법에대한연구」, 명지대학교 대학원 석사학위논문, pp.3-5

다.

두 번째로 주제의 화성 진행은 보존되지만 선율, 템포, 리듬 음조직(화음이나 선율을 서로 뒤엎는 방식), 선법(단조/장조)은 알아볼 수 없을 정도로 바꾸는 기법이 있다.

세 번째로 선율은 주제로 충분치 않고 끊임없이 반복되는 베이스선(베이스선 위쪽은 변해도 된다)이나 일련의 화음(화성 진행과 절대 변하지 않는 리듬이 작품의 처음부터 끝까지 변하지 않고 반복된다)을 주제로 쓰는 기법이다. 이 변주 형식으로는 passacaglia(파사칼리아)¹⁴⁾나 chaconne(샤콘느)¹⁵⁾가 있다. (바로크시대에 이 둘은 이름만 다르고 같은 형식을 가리켰다)

네 번째로 원 주제 중 일부(선율적인 악구 한 개, 대표적인 리듬 부분, 형식의 구조적인 측면)의 변주를 올려놓을 밑바탕으로 남겨 유지하고 나머지 다른 측면은 전부 상당히 탈바꿈 시키는 기법이 있다.¹⁶⁾

---

14) passacaglia(파사칼리아) : 샤콘느와 밀접한 관계를 가진 바로크음악의 한 형식. 이들은 모두 느린 3박자의 변주곡이다. 파사칼리아와 샤콘느는 모두 화성리듬이 딸린 연속 변주로 그 구별은 뚜렷하지 않으며, 여러 가지 설이 있으나 차이점은 전자가 밧소 오스티나토를 가지는데 반하여 후자는 그것을 갖지 않는다는 설이 유력하다.

15) chaconne(샤콘느) : 바로크 시대의 기악 형식이었던 변주곡의 일종. 원래 멕시코에서 스페인으로 건너온 무곡이었으나 이탈리아, 독일에서 기악 형식으로 발전되었다. 3박자의 장중한 리듬을 특징으로 한다.

16) David McCleery(2012), 김형수 역, 전계서, p.132

V. 시든 꽃 주제에 의한 변주곡 (Variations for Flute and Piano in e minor on Theme from Trockne Blumen) Op.160의 분석

1. 시든 꽃 주제에 의한 변주곡의 작곡 배경

시든 꽃 주제에 의한 변주곡은 1824년 1월에 플루트와 피아노를 위하여 작곡되었다. 이 작품의 주제는 20곡으로 구성된 연작가곡 《아름다운 물방앗간의 아가씨》 D.795중 제18곡 <시든 꽃>에 의한 것이다. 이<시든 꽃>은 아름다운 물방앗간의 아가씨 가곡집 중에서도 당시 가장 알려진 곡 가운데 하나였다. 1823년 가을 무렵에 원곡인 <시든 꽃>이 완성되었다.

슈베르트는 가끔 이전에 만든 작품 중에서 마음에 드는 주제를 선택하여 그것을 다른 작품에 사용하기도 했다. 가장 유명한 예는 가곡 《송어》 (Die Forelle) D.550을 사용한 《피아노 5중주곡》 (Quintett A-Dur) D.667일 것이다. 또한 가곡 《방랑하는 나그네》 (Der Wanderer) D.489에 의한 《환상곡》 (Fantasie für Klavier) D.760도 잘 알려져 있으며, 이 밖에도 자신이 만든 주제를 인용한 걸작이 몇 개 남아 있다. 이러한 작품은 《방랑하는 나그네 환상곡》을 예외로 하고 보면 모두 변주주제로 이용하고 있다. 슈베르트가 변주곡 형식을 좋아한 것은 예를 들면, 피아노곡에서만 보더라도 A.디아벨리나 휘텐브레너 등의 주제에 기초를 두고 있는 것을 시작으로 중요한 것만도 7곡이나 된다. 그리고 이<시든 꽃>에 의한 변주곡이 작곡되었던 1824년까지 앞서 서술했던 7곡 중 5곡이 완성되어 있었다. 그러나 기존의 작품은 모두 피아노곡이었으며 이 작품에 와서 처음으로 플루트를 사용하게 되었다. 슈베르트에게 있어서도 미지의 경험이었으며, 신선한 감각으로 창작에 몰두하였다는 것을 곡의 내용으로 짐작할 수 있다. 1865년에 슈베르트의 전기를 쓴 크라이슬레(Kreissle Von Hellborn)가 전하고 있는 바로는

이 곡은 당시 빈 음악원의 명예교수이었던 명 플루티스트 보그너(Ferdinand Bogner)를 위하여 작곡한 것이었다.

자필악보는 「1824년 1월, 피아노와 플루트를 위한 변주곡」이라고 표지에 서술된 것이 빈 시립도서관에 정리번호[MH 2035/C]로 소장되어 있다. 이 자필악보의 제 5변주는 플루트 파트가 전곡에 걸쳐 삭제되고, 다음 페이지에 새롭게 플루트 파트만 쓰여 있다. 처음에 작곡되었던 제5변주의 플루트 파트는 국제 슈베르트 협회에 의해서 출판되고 있는 신 전집에 처음으로 알려졌다.¹⁷⁾

---

17) 음악지우사(2002), 전계서, p161

2. 시든 꽃 주제에 의한 변주곡의 분석

1) Introduction(서주)

<표 2> Introduction의 구성

형식		마디	조성
2부분형식	A	1-12	e - E - e minor - Major - minor
	B	12-24	
	Coda	24-37	

e단조(e minor)로 시작하는 서주는 4/4박자의 곡으로 총 37마디로 구성되며 Andantino의 2부분형식(A+B+Coda)이다.

<악보 1> 마디 1-8

The musical score for the Introduction (마디 1-8) is presented in two systems. The first system covers measures 1 through 4, and the second system covers measures 5 through 8. The score is for Flute and Piano, in 4/4 time, and E minor. The tempo is marked 'Andante'.

System 1 (Measures 1-4):

- Measure 1:** Flute has a whole rest. Piano has a whole note chord (E3, G3, B3).
- Measure 2:** Flute has a whole rest. Piano has a whole note chord (E3, G3, B3).
- Measure 3:** Flute has a half note (E4). Piano has a half note chord (E3, G3, B3).
- Measure 4:** Flute has a half note (G4). Piano has a half note chord (E3, G3, B3).

System 2 (Measures 5-8):

- Measure 5:** Flute has a quarter note (E4). Piano has a quarter note chord (E3, G3, B3).
- Measure 6:** Flute has a quarter note (G4). Piano has a quarter note chord (E3, G3, B3).
- Measure 7:** Flute has a quarter note (B4). Piano has a quarter note chord (E3, G3, B3).
- Measure 8:** Flute has a quarter note (E5). Piano has a quarter note chord (E3, G3, B3).

Annotations:

- 주제선율 (Main Melody):** Indicated by a box around measures 3-4 in the Flute part and a box around measures 1-2 in the Piano part.
- 새로운 리듬형 제시 (New Rhythmic Presentation):** Indicated by a circle around measures 5-6 in the Flute part.
- pp (pianissimo):** Indicated in measures 3 and 5.
- cresc. (crescendo):** Indicated in measures 8 of both parts.

곡의 시작은 피아노가 e단조의 으뜸화음으로 2분음표의 주제 선율을 연주한 후 플루트에서 주제 선율을 받아 연주한다. 또한 5-8마디에서 새로운 리듬형의 선율이 제시된다.

*pp*로 플루트가 주제선율을 연주할 때 비브라토를 적게 사용하여 고요하고 신비로운 느낌을 주듯 연주하며, 5마디와 6마디의 3번째 박자의 액센트를 잘 살려서 연주한다. <악보 1>

<악보 2> 마디 8-11

피아노는 8마디부터 B부분의 시작 전까지 16분음표의 리듬을 반복되어 긴장감이 조성되며 플루트의 32분음표 리듬과 어우러진다. 플루트의 32분음표는 8마디에서 저음역으로 제시되어 옥타브위의 음으로 반복 연주되면서 크레센도의 느낌을 더욱 극대화시키는 효과를 가져온다. 특히 8-9마디에 있는 플루트의 선율을 연주할 때 리듬과 박자의 정확성과 악상의 정확성을 잘 지켜서 연주해야 한다. <악보 2>

<악보 3> 마디 12-17

B주제의 선율

pp

p

완전 5도 하행

Fl.

Pno.

완전 4도 상행

f

f

B부분은 12마디부터 23마디까지로 플루트 파트에서는 B부분의 주제선율이 나오며 피아노에서는 A부분의 주제선율인 2분음표 리듬이 연주되는데 두마디 단위로 플루트와 피아노의 선율이 교차되며 연주된다.

이때 12-13마디의 플루트 주제선율이 14마디의 피아노 부분에서는 완전5도로 하행하며 연주되고 16마디 플루트 부분에서 완전4도 상행하며 진행되어 성부의 교차가 보여지고 있다. <악보 3>

<악보 4> 마디 18-21

리듬형의 재등장

A부분의 5마디에서 나타났던 리듬형이 <악보 4>의 18마디부터 다시 재등장하며 Coda전까지 이어진다. 또한 겹겹음표 (♩..)의 정확한 리듬연주가 필요하다.

<악보 5> 마디 24-37

B부분 주제선율 변형, 제시

B부분의 주제선율

A부분 주제선율

pedal point

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

f *p* *fp* *dim.* *pp*

V7 V7

24마디 Coda부분에서 피아노 상성부는 B부분의 주제 선율을 재현하며 하성부에는 A부분의 선율이 나타난다. 또한 지속음(pedal point)를 사용한 것이 특징이다. 25마디부터 플루트에서는 B부분의 주제선율이 변형되어 제시되며 28마디부터는 피아노와 플루트가 같은 선율과 리듬을 주고받으며 대화하듯 연주된다.

주제가 나오는 파트의 선율을 잘 살려줄 수 있도록 주제선율 부분 이외의 파트는 작게 연주하여 주제선율을 부각시켜 줄 수 있도록 한다. 또한 종결 부분에서는 e단조의 딸림 7화음으로 종결하여 반중지¹⁸⁾가 되며 주제(Theme)로 이어진다.

<악보 5>

18)반중지 : 어떤 화음에서 딸림화음으로 가는 중지 형태이다. 이는 악곡의 중간에서 쓰이며 다음 악절과 연결되어야 한다.

2) Theme(주제)

<표 3> Theme의 구성

형식		마디	조성
2부분형식	A	1-24	e minor
	B	25-32	E Major

주제는 e단조(e minor)로 제시되며 2/4박자의 Andantino이다. 형식은 2부분형식으로 A(mm.1-24), B(mm.25-32)로 나눌 수 있다.

<악보 6> 가곡 ‘시든 꽃’

못갓춘마디

Ziemlich langsam

e : i i - - -

<악보 7> Theme의 ‘시든 꽃’ 주제선율

갓춘마디

pp

본 연구곡에서는 못갓춘마디로 시작하는 <악보 6>의 원곡과 달리 <악보 7>처럼 갓춘마디로 시작하며 첫 마디에서 원곡의 주제 선율이 피아노로 제시된다. 또

한 Theme에서는 스타카토와 꾸밈음 등을 사용하여 기악곡의 느낌을 살렸다.

<악보 8> 마디 1-20

THEME Trockne Blumen
Andantino

주제 선율

주제 선율의 변형

주제 선율

변형

e : i i -

e i G I e i

G I

피아노가 먼저 주제 선율을 연주하면 플루트가 9마디에서 피아노의 주제 선율을 모방한다. 먼저 e단조(e minor)로 제시되는 A부분의 주제선율은 1-8마디에서 피아노가 연주하고 9마디부터 플루트가 연주한다. 이때 6마디의 피아노 선율이 14마디의 플루트 선율에서 리듬이 분할되어 변주된다. 마디 9-16에서는 e단조와 G장조가 두마디 단위로 조성적 변화를 하는 것을 볼 수 있다.

주제는 원곡 '시든 꽃'의 가사와 곡의 느낌처럼 슬프고 처연한 느낌으로 연주되

는데 피아노에서 *pp*로 제시된 주제선율을 이어서 플루트가 주제를 연주할 때 *pp*의 악상을 잘살려 고요하고 슬픈 느낌을 이어갈 수 있도록 연주한다. <악보 8>

<악보 9> 마디 25-32, B부분

B부분(mm.25-32)은 E장조(E Major)로 전조된다. V_9 와 $I_{4/6}$ 으로 화성이 진행되며 25마디의 피아노에서 상성부와 하성부의 리듬이 교차 진행되는 것을 볼 수 있다. 27마디의 상성부에서는 화성진행이 되고, 하성부는 선율진행이 되며 플루트는 상성부와 같은 리듬으로 진행되어 같은 선율을 연주한다. 악상은 *pp*에서 *p*, *f*로 점차 고조된 후 30마디에서 *p*로 변화되며 V_7-I 의 정격종지¹⁹⁾로 마무리 된다. <악보 9>

19) 정격종지 : 딸림화음, 또는 딸림 7화음에서 으뜸화음으로 가는 종지 형태이다.

3) Var.1(변주곡1번)

<표 4> Var.1의 구성

형식		마디	조성
2부분형식	A	1-16	e minor
	B	17-24	E Major

<악보 10> 마디 1-16

상행진행

Var.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

e : i

연결구적 역할 G

e

G

변주곡 1번의 첫마디의 조성은 e단조(e minor)로 시작한다. 변주곡 1번에서는 플루트선율이 전체적으로 32분음표의 빠른 리듬으로 주선율을 이루며 화려한 느낌을 준다.

A부분은 1-16마디까지이다. 1-8마디에서 두마디 단위로 e단조와 G장조가 나타나고, 1-2마디에서 플루트 선율이 상행하며 진행된 후 2마디 2박에 나타나는 피아노의 하행 선율이 연결구적 역할을 한다. 이와 같은 플루트의 32분음표 선율과 피아노 하성부의 연결구의 진행은 A부분의 끝인 16마디까지 지속되며, 주요리듬이 쉬지 않고 계속해서 연주되는 것 같은 느낌을 준다. 슬러로 연주하는 32분음표의 리듬을 정확히 연주하며 연주 시 리듬이 무너지지 않도록 한다. <악보 10>

<악보 11> 마디 17-24, B부분

The musical score consists of three systems. The first system (measures 17-19) shows the flute playing a melodic line with triplets and the piano providing a rhythmic accompaniment with chords. The second system (measures 20-22) includes dynamic markings like 'cresc.' and 'decr.', and specific harmonic annotations such as '감7화음' (diminished 7th chord) and '상행진행' (ascending progression). The third system (measures 23-24) features a forte 'f' dynamic and a '속7화음' (dominant 7th chord) in the piano part, ending with a 'I' marking.

B부분은 17-24마디까지이며 E장조로 전조된다. 17마디에서 플루트의 주요선율이 등장하며 선율이 셋잇단음표로 진행되면서 좀 더 빠른 속도감으로 진행되는 느낌을 준다. 또한 17마디의 선율이 한마디 단위로 반복되며 연주된다.

또한 21마디에서 플루트의 선율은 하행하는데 반해 피아노의 선율은 같은 리듬 형이 상행 진행하는 대조적인 모습을 보이며 진행한다. 21-22마디에서는 감7화음이 나타나며 23마디에서는 속7화음을 사용함으로써 다양한 화성감을 준다. 피아노가 순차상행하고 플루트의 선율이 함께 상행하면서 E장조의 으뜸화음으로 끝맺는다. B부분에서는 텅잉의 화려함을 보여줄 수 있도록 연주해야 하며 A부분과 차이를 두어 B를 연주해야 한다. <악보11>

4) Var.2 (변주곡 2번)

<표 5> Var.2의 구성

형식		마디	조성
2부분형식	A	1-16	e minor
	B	17-23	E Major

<악보 12> 마디 1-3

<악보 13> 마디 17-19

e단조로 시작하는 변주곡 2번은 피아노가 중심이 되어 연주가 진행되며 피아노 하성부에서 끊임없이 32분음표 리듬이 연주된다. 반면 플루트는 주제의 모티브를 연주하여 피아노보다 상대적으로 단순하게 진행되지만 단순한 음형에 트릴을 사

용하여 음을 장식함으로써 선율에 화려함을 더했다. 주요선율의 첫 등장은 피아노에서 나오며, 한마디 단위로 같은 리듬형의 선율을 플루트와 피아노가 주고받는다. <악보 12>의 1-3마디에서 피아노와 플루트는 *f*의 느낌을 살려 남성적인 느낌을 주는 반면, <악보 13>의 17마디에서 플루트는 여성적인 느낌을 강조하여 *f*와 *p*의 대비를 보여준다.

<악보 14> 마디 9-16

The musical score for measures 9-16 is presented in two systems. The first system covers measures 9, 10, 11, and 12. The flute part begins in measure 11 with a melodic line marked with a piano (*p*) dynamic. The piano accompaniment provides a rhythmic and harmonic foundation. The second system covers measures 13, 14, 15, and 16. Measure 13 is marked with the instruction 'Stretto'. The piano part in measures 13-16 is circled and labeled '대조' (contrast), indicating a change in texture or dynamics. Arrows in the piano part point to specific rhythmic patterns.

11마디의 플루트는 슬러를 사용한 부드럽고 아름다운 선율이 연주된다. 또한 13마디부터는 선율이 끝나기 전에 다른 성부에서 선율이 모방되며 나타나는 스트레토(Stretto)²⁰ 기법이 등장한다. 이때 피아노의 하성부에서는 스타카토를 사용하여 플루트와 대조적인 리듬으로 진행 되는 것을 볼 수 있다. <악보 14>

20) 스트레토 (Stretto) : <좁은><긴박한>이란 뜻의 이탈리아어. 푸가 등의 종결부에서 긴장을 고조 시키기 위하여 주제(또는 응답)가 완결하기 전에 그 응답(또는 주제)을 도입하는 것을 말한다.

<악보 15> 마디 17-23

The musical score consists of three systems. The first system (measures 17-19) shows the flute part with a *p* dynamic and a piano accompaniment with a *pp* dynamic. Annotations include 'p 리듬형의 반복' and '장식적 느낌'. The second system (measures 20-22) continues the flute and piano parts. The third system (measure 23) shows the first and second endings for both parts.

17마디부터 E장조로 전조되어 시작되는 B부분은 <악보 17>에서와 같이 피아노 상성부에서는 같은 리듬형을 반복하며 연주되고, 플루트는 기본 리듬형에 트릴과 스타카토를 더해 장식적인 느낌을 주며, 피아노와 마찬가지로 같은 리듬형을 반복해서 연주한다. 앞에서 설명했듯이, 곡의 마지막까지 피아노의 하성부는 32분 음표의 리듬형이 계속해서 연주되며 곡을 마무리한다. *p*인 악상기호에 주의하며 메조스타카토와 스타카토의 차이를 정확히 구분하여 연주 할 수 있도록 한다.

5) Var.3(변주곡 3번)

<표 6> Var.3의 구성

형식		마디	조성
2부분형식	A	1-16	E Major
	B	17-24	E Major

변주곡 3번은 조성변주가 이루어져 e단조에서 E장조로 바뀐다.

<악보 16> 마디 1-8

주제선율

첫마디부터 4마디까지 플루트에서 주제선율을 연주하는 동안 피아노는 아르페지오의 반주형태가 나타나며 5마디부터는 피아노가 주제 선율을 연주한다. Var.3은 프레이즈를 잘 구분하여 슬러안의 음들이 끊기지 않게 뉘앙스를 잘 살려서 연주한다. <악보 16>

<악보 17> 마디 16-24

16 17 모방 18 19

20 Stretto 21 22 23 24

6va

전체적으로 피아노와 플루트는 선율과 리듬을 모방하여 계속해서 반복되어 진행되는데, 마치 플루트와 피아노가 대화를 하듯 연주되는 모습을 보인다. B부분에서는 <악보 17>에서 보여지는 것과 같이 17-20마디는 모방, 21-22마디에서는 플루트-피아노-플루트 순서로 한 박자 단위 스트레토(Stretto)기법이 사용된다. 이때 플루트에서는 스타카토와 슬러가 대비되는데, 슬러 안의 음들은 더욱 채워서 연주하여 스타카토를 살릴 수 있도록 한다.

6) Var.4(변주곡4번)

<표 7> Var.4의 구성

형식		마디	조성
2부분형식	A	1-16	e minor
	B	17-24	E Major

<악보 18> 마디 1-6

4번 변주곡의 가장 큰 특징은 피아노와 플루트가 대등한 관계로 연주되고 있다는 점이다.

곡의 시작은 e단조의 조성으로 시작하며 피아노의 상성부는 아르페지오 음형의 변주가 나타나고 하성부는 주제선율을 제시한다. 변주곡 2번의 주요선율 리듬과 동일한 리듬으로 변주곡 4번의 주요선율이 3마디부터 플루트 선율에 나타난다. 악상은 두 마디 단위로 *p*와 *f*로 대비시키며 연주하며 플루트의 선율은 계속해서 같은 선율을 반복하는 형태로 진행되고 있다. <악보 18>

<악보19> 마디 9-12

The musical score for measures 9-12 of '악보19' is presented in a two-staff system. The top staff is for the flute, and the bottom staff is for the piano. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The piano part features a steady bass line with chords in the right hand, starting with a *pp* dynamic. The flute part has a melodic line with triplets and sixteenth notes. An arrow labeled '상행진행' (Ascending Progression) points from measure 9 to measure 12. The piano part has measures 9, 10, 11, and 12. The flute part has measures 9, 10, 11, and 12. The piano part has measures 9, 10, 11, and 12. The flute part has measures 9, 10, 11, and 12.

<악보 19>의 9마디부터 상행 진행되는 선율의 데크레센도에 주의한다. 단순한 리듬의 반복이지만 중간 중간 음정의 변화에 유의해야 하며 상행진행시 리듬 변화된 리듬을 정확히 연주한다.

<악보 20> 마디 17-24

The musical score consists of four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 2/4. Measure 17 starts with a vocal rest and a piano accompaniment marked *f*. Measure 18 features a vocal line with a *p* dynamic and piano accompaniment with sixteenth-note patterns. Measure 19 continues the piano accompaniment with a *p* dynamic. Measure 20 shows a vocal line with a *p* dynamic and piano accompaniment. Measure 21 features a vocal line with a *f* dynamic and piano accompaniment. Measure 22 shows a vocal line with a *f* dynamic and piano accompaniment. Measure 23 features a vocal line with a *f* dynamic and piano accompaniment. Measure 24 concludes with a vocal line and piano accompaniment. The score includes various articulations such as slurs, accents, and dynamic markings (*f*, *p*).

E장조로 전조되어 V 화음으로 시작하는 17마디부터 피아노에서 여섯잇단음표의 선율이 계속해서 진행된다 <악보 20>. 이때 악상은 *f*와 *p*가 한마디 단위로 바뀌면서 음향이 대조된다. 22마디부터 플루트는 피아노 하성부 반주와 비슷한 형태

로 연주되어지고 E장조의 으뜸화음으로 종결된다.

본 연구곡에서는 대부분의 곡들이 플루트와 대등한 관계로 피아노의 역할이 이루어지고 있는데, 변주곡 4번의 경우 특히 피아노의 반주가 중요한 곡이라 할 수 있다. 플루트의 독주곡이지만 피아노도 대등한 관계로 함께 이중주 된다는 느낌으로 연주 할 수 있도록 하며, 플루트가 상대적으로 단순한 선율이기 때문에 플루트의 선율이 나올 때에 피아노의 음량을 작게 표현하여 플루트 선율이 들릴 수 있도록 연주해야 한다.

7) Var.5 (변주곡 5번)

<표 8> Var.5의 구성

형식		마디	조성
2부분형식	A	1-16	e minor
	B	17-24	E Major

변주곡 4번에서는 피아노가 주가 되는 진행이었다면, 5번은 플루트 선율 위주의 진행이 주가 되는 높은 테크닉을 요구하는 곡이다.

<악보 21> 마디 1-6

The musical score for Variation 5, measures 1-6, is presented in a grand staff format. The right hand (treble clef) contains a highly technical melodic line characterized by sixteenth-note runs, slurs, and trills. The left hand (bass clef) provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. Key annotations include 'Var.V' at the beginning, '상행연결' (ascending connection) pointing to a specific melodic phrase in measure 2, and '반음계순차진행' (half-tone sequential progression) pointing to a sequence of chords in measure 4. The score is marked with dynamics such as *f* and *p*.

플루트에서는 32분음표와 64분음표의 리듬으로 선율이 나온다. 피아노에서는 변주곡 2번과 4번에서의 주제가 재등장하며, 연주되는 동안 이 리듬들을 균등하게 연주할 수 있도록 연습이 필요하다.

2마디와 4마디에서 플루트의 선율이 진행된다 8분음표가 나오는 곳에 피아노가 플루트와 동일한 리듬형의 선율을 연주함으로써 음악이 끊기지 않고 지속되는 느낌을 받는다. <악보 21>

<악보 22> 마디 9-10, echo의 사용

9마디부터는 두 박 단위로 리듬이 시퀀스(sequence)²¹⁾ 형태로 나타난다. 10마디에서는 갑작스러운 *pp*악상의 등장으로 에코(echo)²²⁾효과를 주고 있다 <악보 22>. 이 때 마디에서의 *f*를 더욱 강조하여 연주하고 *pp*를 더욱 작게 연주하여 에코(echo)의 효과를 살려서 연주한다.

21) 시퀀스(sequence) : 반복진행. 하나의 짧은 악구를 같은 음형대로, 다른 음높이에서 2회 이상 되풀이하는 것을 말한다.

22) 에코(echo) : 음향학 용어로, 구성상의 극적인 요소로서 사용하는 수법이며 짧은 동기를 다이내믹하게 변화를 시키는 것으로 즉, 처음에는 *f*로 다음에는 *p*로 되풀이함으로써 효과를 내는 방법이다.

<악보 23> 마디 17-24

<악보 23>의 17마디부터는 조성이 E장조로 바뀌고 한 마디 당 *f*와 *p*의 뚜렷한 강약의 대비와 17마디 이전보다 두드러진 도약 진행을 느낄 수 있다. 플루트의 선율은 23마디의 64분음표가 순차 상행하는 것을 볼 수 있으며 악상은 *p*로 시작되었다가 크레센도되어 *ff*로 마무리된다. 이 부분 역시 균등한 리듬과 정확한 아티큘레이션 연주가 필요하다.

8) Var.6

<표 9> Var.6의 구성

형식		마디	조성
2부분 형식	A	1-37	E Major
	B	38-53	
	Coda	54-86	

변주곡 6번은 3/8박자의 형태로 박자가 바뀌어 변주되어 규칙적인 리듬으로 진행된다.

<악보 24> 마디1-5

<악보 24>에서 처음 피아노가 연주를 시작하면 3마디에서 플루트가 단3도위의 음정으로 응답한다. 이때 피아노의 하성부에서는 16분음표 리듬의 선율이 지속되며 주요선율을 뒷받침 해 준다. *pp*안에서 스타카토 리듬을 잘 살려 리드미컬한 연주를 할 수 있도록 한다.

<악보 25> 마디 35-57

38마디부터 49마디까지는 플루트와 피아노가 계속해서 같은 음형을 되풀이하며 연주된다. 56마디에서 플루트와 피아노는 같은 주제선율을 플루트와 피아노가 함께 연주되는데, 피아노에서 **ff**로 힘차고 생동감 있게 연주되기 때문에 플루트 파트에서도 **ff**를 강조하고, 비브라토를 충분히 넣어 힘차고 생동감 있는 선율을 제시할 수 있도록 한다. <악보 25>

9) Var.7

<표 10> Var.7의 구성

형식		마디	조성
2부분 형식	A	1-24	E Major
	B	25-32	B Major
	Coda	33-86	E Major

7번 변주곡은 가장 다양한 리듬의 변주가 나오는 악장으로 E장조로 앞서 나온 변주곡들과 같이 2부분형식으로 구성되었다.

<악보 26> 마디 1-4

<악보 26>의 1-4마디까지 주제선율을 피아노와 플루트가 E장조의 I 화음으로 함께 연주하며, 앞에서 나왔던 변주곡1-6의 진행과는 다르게 수직적인 화성 느낌이 두드러진다. 또한 두마디 단위로 모티브가 변화하고 발전한다. 악보 상에 스타카토는 나와 있지 않지만 음이 너무 길지 않게 연주하여 생동감이 느껴지는 연주를 할 수 있도록 한다.

<악보 27> 마디 18-29

The musical score consists of three systems, each with a flute staff and a piano grand staff. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is common time (C). Measure 18 shows the flute with a trill (tr) and a slur over a triplet. The piano accompaniment features chords and triplets. Measure 19 is marked '반진행' (ritardando) and includes a trill in the flute. Measure 20 has a trill in the flute and a dynamic marking of *f*. Measure 21 is a whole rest for the flute. Measure 22 has a trill in the flute. Measure 23 has a dynamic marking of *p* and a slur over a triplet. Measure 24 has a dynamic marking of *f* and a slur over a triplet. Measure 25 is a repeat sign. Measure 26 has a dynamic marking of *p* and a slur over a triplet. Measure 27 is a whole rest for the flute. Measure 28 has a dynamic marking of *f* and a slur over a triplet. Measure 29 has a dynamic marking of *f* and a slur over a triplet.

19마디부터 28마디까지 플루트의 선율과 피아노의 선율이 상행과 하행을 번갈아 가며 반진행 한다. 이 때 18마디의 플루트의 트릴과 아티클레이션을 정확히 지키며 연주할 수 있도록 한다. 23마디 '레' 음의 액센트에서는 음량의 변화를 주어 크레센도 느낌을 주고 뒤에 있는 *f*를 살려서 연주해야 한다. <악보 27>

<악보 28> 마디 30-45

아르페지오 음형

16분음표 리듬진행으로 변화

<악보 28>에 나온 Coda의 33마디는 플루트의 선율이 셋잇단음표 펼침 화음 형태로 음형이 되풀이되며 진행된다 45마디에서 16분음표의 리듬 진행으로 바뀌게 된다.

<악보 29> 마디 66-68 이명동음 전조

이명동음 전조

66마디 피아노 하성부에서는 A#과 B $\flat$ 이 기보법상으로는 다른 음이지만 실제로는 같은 음정을 이루는 ‘이명동음 전조’(Enharmonic Modulation)하여 67마디 세 번째 박에서 F장조로 전조된다. <악보 29>

<악보 30> 마디 69-86

E: I₄⁶ V₇ I I

73마디부터 플루트는 E장조 스케일을 상행 진행하며 연주하고 피아노는 주제 음형을 연주한다. 후반부로 가면서 피아노와 플루트가 E장조 스케일을 교차하며

연주하여 곡의 긴장감을 높이고 종결부로 달려간 뒤 E장조 으뜸화음으로 종결된다. 상대적으로 긴 Coda의 주제의 반복제시로 주제를 부각시키며 곡이 마무리되어 진다. 이 부분에서 플루트는 더블텅잉에 유의하며 빠른 속도 안에서 16분음표 리듬이 무너지지 않도록 유의하며 연주한다. <악보 30>

VI. 결론

낭만주의 음악의 대표작곡가 중 하나인 슈베르트는 가곡과, 교향곡, 피아노소나타, 오페라, 기악곡 등 많은 작품을 남겼다. 그의 작품에서 중심을 이루는 600여 곡의 가곡은 낭만적 감정에 맞추어 의미를 변화시키고 확대시켰으며 일반적으로 ‘피아노 리트’라고 불리울 만큼 피아노가 단순히 가창성부의 반주에 국한되지 않고 반주부의 역할을 확대시켰는데 이러한 특징은 그의 기악곡에서도 찾아볼 수 있다.

본 연구곡은 슈베르트의 연가곡 ‘아름다운 물방앗간의 아가씨’ 중 제18번곡인 ‘시든 꽃’을 주제로 하여 변주한 곡이며 본론의 분석에 의해 얻어진 특성은 다음과 같다.

곡의 구성은 Introduction(서주) 1곡, Theme(주제) 1곡, Variations(변주곡) 7곡, 으로 구성되었고 연구곡의 형식은 대체로 2부분형식으로 되어있으며 서주와 Var.6, Var.7은 2부분형식에 Coda를 첨가하는 형식을 취하고 있다.

박자와 조성은 주제곡과 Var.5번까지 2/4박자와 원 조인 e단조의 조성을 사용하고 있으며, Var.6은 3/8박자와 E장조의 조성으로 Var.7은 4/4박자와 E장조로 바뀌어 연주된다.

본 연구곡은 리듬과 선율적인 면에서 다양한 변화를 보여주고 있으며 Var.7에서 화성적 느낌이 두드러지고 그 이외의 곡은 선율적인 진행을 볼 수 있다. 또한 악상기호의 대비와 슬러, 스타카토, 액센트의 사용으로 장식적인 느낌을 더하고 있다.

다른 기악곡들에 비해 본 곡의 피아노는 단순히 반주의 역할이 아닌 플루트와 이중주의 연주로 진행 될 정도로 대등한 관계로 연주되며 피아노의 역할이 두드러진다.

연주자는 곡을 연주할 때 피아노와 플루트의 선율진행에 더욱 주의를 기울여야 하며 리듬의 정확성을 살려 균등한 리듬으로 연주한다. 본 곡은 악상기호의 대비가 큰 곡이기 때문에 변화에 주의하며 연주하고, 아티클레이션의 정확한 표현이

필요하다.

이 곡은 슈베르트의 낭만주의적인 성향이 잘 드러난 작품으로서의 의의가 있다.

참 고 문 헌

<국내문헌>

김정현, 「천재 작곡가 43인의 클래식 바이블」, 일진사, 2012.

민은기, 「서양음악사」-피타고라스에서 재즈까지, 음악세계, 2013.

백병동, 「대학음악이론」, 현대음악 출판사, 2007.

음악지우사, 음악세계 역, 「작곡가별 명곡해설 라이브러리 슈베르트」, 음악세계, 2001.

Donald J. Grout, Claude V. Palisca, J. Peter Burkholder, 민은기, 오지희, 이희경, 전정임, 정경영, 차지원 역, 「그라우트의 서양음악사」, 이앤비플러스, 2007.

David McCleery, 김형수 역, 「클래식, 낭만시대와의 만남」, 포노, 2012.

<학위 논문집>

박드림(2013), “슈베르트 연가곡 “아름다운 물방앗간 아가씨” 중 ‘시든 꽃’을 주제로 한 플루트와 피아노를 위한 서주와 변주 D.802 관한 연구”, 단국대학교 대학원.

박지연(2012), “슈베르트의 ‘시든 꽃’을 주제로 한 플루트와 피아노를 위한 “아름다운 물방앗간 아가씨”의 서주와 변주 D.802에 관한 연구”, 단국대학교 대학원.

신두리(2015), “베토벤 후기 변주곡의 변주기법에 대한 연구”, 명지대학교 대학원.

유효진(2007), “F. Schubert's Variations for Flute and Piano Op.160의 연구 분석” 이화여자대학교 대학원.

조랑(2008), “Franz Schubert의 Variations for Flute and Piano in e minor on Theme from “Trockne Blumen” D.802, Op.160 분석 연구”, 서울대학교 대학원.

천재은(2003), “슈베르트의 플루트와 피아노를 위한 “아름다운 물방앗간 아가씨”의 ‘시든 꽃’ 주제에 의한 서주와 변주 D.802에 관한 연구”, 단국대학교 대학원.

<사전>

사전편찬위원회, 「음악용어사전」, 세광음악출판사. 1986.

<인터넷 사이트>

<http://ko.wikipedia.org/wiki>

<악보>

Introduction and Variations über das Thema Opus 160 Ihr Blümlein alle.
한국음악사.

<Abstract>

**A Study on the Variations for Flute and Piano in
E minor on Theme from Trockne Blumen D.802
Op.160 by F. Schubert**

Kim, Bo-ram

Jeju National University, Graduate school of Music, Orchestra Major

Supervised by Professor Hur, Dae-Sik

Franz Peter Schubert is the composer from Wien, Austria. He is one of the Romantic composers who had an abundant production of music pieces composing over 600 pieces of classical song, symphony, string quartet, piano music, instrumental music and so on during the short period of his entire life. His pieces of music are characterized by their unique lyricism and beautiful melodies.

The music Variations for Flute and Piano in E minor on Theme from Trockne Blumen D.802 Op.160 composed by Schubert is the only one flute music of his entire pieces and is used as a repertory item for many people up to date. This study analyzed the music and studied performing techniques for the music to help perform better.

These pieces of music on the study are variations on Nr 18. Trockne Blumen from the Schubert's love song, Die Schöne Müllerin and consist of

an introduction, a theme and 7 variations. This piece of music is usually in a binary form and adds Coda to its binary form in the introduction, Var.6 and Var.7. It is performed in two-four time and in E minor(which is an original key) through theme music and Var.5. Then it turns into three-eight time and E major through Var.6, and four-four time and E major through Var.7.

This music shows various transitions in melody and rhythm. By using a contrast in motif, a slur, a staccato and an accent, instrumental elements are added into the original classical music. Moreover, as the piano is played so equally with the flute that it felt as if the piano were for a duet not just for an accompaniment though it is the music for the flute. The piano emphasizes the characteristics of the art song in an instrumental piece as well.

The players for this piece should play keeping the accuracy of the motif, rhythm and articulation of the music and should pay attention to the melodic progression in both the piano and the flute. This piece of music is the representative music for the flute that reveals the Schubert's Romantic inclination and makes us appreciate the beautiful melodies and lyricism of the music.