

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

Roger Quilter의
「Three Shakespeare Songs」 Op.6
희곡 관점에서의 연주를 위한 분석

제주대학교 대학원

음 악 학 과

김 영 곤

2020년 6월

Roger Quilter의
「Three Shakespeare Songs」 Op.6
희곡 관점에서의 연주를 위한 분석

지도교수 박 응

김 영 곤

이 논문을 음악학 석사학위 논문으로 제출함

2020년 6월

김영곤의 음악학 석사학위 논문을 인준함

심사위원장 _____ 김 정 희

위 원 _____ 박 응

위 원 _____ 김 효 정

제주대학교 대학원

2020년 6월

In view of Drama for performance
on Roger Quilter
「Three Shakespeare songs」 Op.06

Kim, Yeong-Gon
(Supervised by professor Park, Oung)

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of
Master of Music

2020. 6.

This thesis has been examined and approved.

.....
Thesis director, Kim, Jung-Hee, Prof. of Music
.....
.....
.....

.....
Date

Department of Music in Voice
GRADUATE SCHOOL
JEJU NATIONAL UNIVERSITY

목 차

국문초록

I. 서론	1
1. 연구의 목적	1
2. 연구의 범위와 방법	2
3. 선행 연구 고찰	3
II. 본론	4
1. Roger Quilter의 생애 및 작품	4
1) Roger Quilter의 생애	
2) Roger Quilter의 작품	
2. William Shakespeare의 생애 및 희곡	8
1) William Shakespeare의 생애	
2) William Shakespeare의 희곡	
3. 희극 「십이야」, 「좋은 대로 하세요」	9
1) 희극 「십이야」	10
(1) 작품 내용 및 등장인물	
(2) 광대 페스테의 인물 조사	
2) 희극 「좋은 대로 하세요」	14
(1) 작품 내용 및 등장인물	
(2) 귀족 에미언스의 인물 조사	

4. 「Three Shakespeare Songs」 Op.6 작품고찰	17
1) 제 1곡 : ‘Come away, Death’	19
(1) 가사분석	
(2) 양식분석	
2) 제 2곡 : ‘O mistress mine’	32
(1) 가사분석	
(2) 양식분석	
3) 제 3곡 : ‘Blow, blow, thou winter wind’	41
(1) 가사분석	
(2) 양식분석	
Ⅲ. 결론	54
〈참고문헌〉	56
〈Abstract〉	58

표 목 차

〈표 1〉 로저 켈터의 대표작품 목록	7
〈표 2〉 윌리엄 셰익스피어의 대표작품 목록	8
〈표 3〉 13세기 소네트 양식의 기본구조	18
〈표 4〉 17세기 영국식 소네트양식의 기본구조	19
〈표 5〉 ‘Come away, Death’ 극시의 기본구조	22
〈표 6〉 ‘Come away, Death’ 의 구조	24
〈표 7〉 ‘Come away, Death’ 곡을 구성하는 화성	29
〈표 8〉 ‘O mistress mine’ 극시의 기본구조	35
〈표 9〉 ‘O mistress mine’의 형식과 구조	37
〈표 10〉 ‘Come away, Death’ 곡을 구성하는 화성	40
〈표 11〉 ‘Blow, blow thou winter wind’ 극시의 기본구조	45
〈표 12〉 ‘Blow, blow thou winter wind’의 형식	47
〈표 13〉 ‘Blow, blow thou winter wind’을 구성하는 화성	49

악 보 목 차

(악보 1) c minor Harmonic minor Scale	23
(악보 2) c minor 화성단음계의 기본 코드(Chord)	23
(악보 3) 1 st leitmotiv (3~4마디, 7~8마디, 22~23마디, 26~29마디)	24
(악보 4) 2 nd leitmotiv 9~11마디, 28~30마디	25
(악보 5) ‘Come away, Death 11~15 마디 (31~33 마디 동일반복)	26
(악보 6) ‘Come away, Death’의 37마디 해결)	27
(악보 7) ‘Come away, Death’ 1~6마디	29
(악보 8) ‘Come away, Death’ 7~11마디	29
(악보 9) ‘Come away, Death’ 12~ 21마디	30
(악보 10) ‘Come away, Death’ 22~30마디	31
(악보 11) ‘O mistress mine’ 4~10마디	36
(악보 12) ‘O mistress mine’ 29~36마디	37
(악보13,14) ‘O mistress mine’	39
(악보15,16) ‘O mistress mine’	40
(악보 17) ‘Blow, blow thou winter wind (3~4마디, 7~8마디, 16~17마디) ...	46
(악보 18) ‘Blow, blow thou winter wind’ 8~16마디	47
(악보 19) ‘Blow, blow thou Winer Wind’ 1~2마디 (38~39마디)	49
(악보 20) ‘Blow, blow thou Winter Wind’ 15마디	50
(악보 21) ‘Blow, blow thou Winter Wind’ 18~32마디	51
(악보 22) ‘Blow, blow thou Winter Wind 72~78마디	53

국문 초록

Roger Quilter 연가곡 Three Shakespeare Songs Op.6 희곡 관점에서의 연주 고찰

김 영 곤

제주대학교 대학원 성악전공
지도교수 박 웅

본 논문은 16세기 극작가 윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare, 1564-1616)의 희극 '십이야(The Twelfth Night)'와 '좋을 대로 하세요(As You Like It)'의 작품 내부에서 사용되어진 희곡시를 가사로 차용한, 영국의 작곡가 로저 쿼터(Roger Quilter, 1877-1953)의 연가곡 『Three Shakespeare Songs』 Op.6의 바람직한 연주를 위한 연구를 그 목적으로 한다.

I 장 서론은 본 연구의 목적을 시작으로 연구 방법 및 범위 그리고 선행연구 리스트 및 검토 내용을 서술하였다.

II 장 본론은 작곡가 로저 쿼터와 작사가 윌리엄 셰익스피어의 생애와 작품의 고찰을 시작으로 극작가의 문학작품을 인물과 장면에 초점을 맞추어 분석한 후, 본 논문의 주제 작품인 『Three Shakespeare Songs』 Op.6의 가사의 발음과 리듬을 극시의 내용을 기초로 분석하였고 악곡분석은 형식, 선율과 박자, 화성을 중심으로 해석하고자 노력하였다.

III 장 결론은 본론에서 분석된 결과를 종합하여 희곡작품 속의 희곡시를 차용한 성악곡을 연주하는 연주자들이 고민해야 하고 집중해야 할 부분들을 정리하고 아쉬운 점과 추 후 진행하고 싶은 내용을 요약하였다.

본 연구를 통해, 연주자들은 가사의 내용과 곡의 분석에 한정되어진 해석을 넘어 작곡가의 연가곡 작곡의 의도를 이해함으로써 장면 내에서 화자의 마음을 표현하는 배우의 입장에서 청중들에게 또 다른 감동을 주는 연주자로 거듭날 수 있기를 기대한다.

키워드: 윌리엄 셰익스피어, 로저 쿼터, 십이야, 좋을 대로 하세요, 희곡, Op6.

I. 서론

1. 연구의 목적

음악이란 ‘인간이 들을 수 있는 영역의 소리를 소재로 하여 박자·선율·화성·음색 등을 일정한 법칙과 형식으로 종합해서 사상과 감정을 나타내는 예술’이라고 정의하기도 한다. 음악은 고대부터 현대에 이르기까지 동·서양을 막론하고 대중들에게 널리 연주되어 왔으며, 현대에 이르러는 그 형태가 문학작품과 결합한 오페라, 뮤지컬 등 여러 갈래로 줄기가 뻗어가고 있다.

한 곡의 음악을 연주하기 위해서는 곡의 탄생 배경, 시대적 상황, 작곡가의 생애 등과 같은 다양한 요소로써 곡을 접근해 볼 필요가 있다. 그 이유는 앞서 말한 이 부분의 선행연구를 통해서, 연주자는 곡을 만든 작곡가의 의도를 쉽게 파악할 수 있으며, 연주자 및 출연자들이 연주, 공연 등을 통해서 청중들에게 작곡가의 의도뿐만 아니라 감동을 전해줄 수가 되기 때문이다.

앞서 말했듯이 어떠한 한 곡의 바람직한 연주 방향을 제시하기 위해서는 예술가곡의 일반적인 해석에 극적인 접근 방식, “그리스 연극에 음악은 항상 동반되었으며, 연극이란 바른 낭독에 기초한 독창선율, 즉 극적인 시의 감정을 직접적으로 전달할 수 있는 구체적인 방법을 통해 구현되어진 한 차원 높은 선율로서의 연주”¹⁾에 대한 연구가 추가될 필요성이 있음을 본 작품의 배경을 통해 인지하였다.

이처럼 본 연가곡을 연주하기 이전에 연주자는 희곡의 전체적인 흐름과 극시가 차지하는 장면 내에서의 역할에 대한 이해가 선행되어야 하고 극시를 낭송하는 배우로서 성악가는 어떠한 목적을 가지고 다음 장면으로 나아갈 것인지에 대한 마음의 선택이 동반되어야 하는 것이다.

더 나아가 극시를 표현하고 자 하는 작곡가의 고상한 의도를 잘 이해한 연주자는

1. 민은기, 「서양음악사-피타고라스부터 재즈까지」 (서울: 음악세계, 2013), 146~147.

비로소 연극 무대 위에서 선율을 가진 극시를 청중에게 감동적으로 전달할 수 있는 기회를 가질 수 있게 된다.

이와 같은 접근방식을 통해서 성악연주자들이 자칫 간과하기 쉬운-작품에 대한 해석과 고민을 바탕으로- 극시를 그 가사 내용으로 하는 가곡들에 대하여 극적 표현력과 더불어 깊이 있는 연주에 대한 자료를 제공하는 데 본 논문의 의미를 두고 자한다. 나아가 20세기 영국 작곡가 로저 퀴터(Roger Quilter, 1877-1953)의 연가곡들 중에서, 희곡 작품 속에 사용되어진 극시에 곡을 입힌 『Three Shakespeare's Songs』 Op.6의 바람직한 연주를 위한 곡의 분석에 그 목적을 두었다.

2. 연구의 범위와 방법

본 연구의 범위는 로저 퀴터의 『Three Shakespeare Songs』 Op.6을 구성하는 세 곡 ‘Come away, death’, ‘O mistress mine’ 그리고 ‘Blow, blow thou winter wind’로 국한시켜서 가사인 극시의 분석과 악곡을 형식, 선율, 리듬 그리고 화성에 기초하여 분석을 시도해 보고자 한다.

본 논문연구의 접근방법은 작곡가인 로저 퀴터 (Roger Quilter, 1877-1953)와 작사가 윌리엄 셰익스피어 (William Shakespeare, 1564~1616)의 생애와 작품에 대해 소개하고, 본 작품의 큰 틀을 구성하고 있는 셰익스피어의 희극 ‘십이야(The Twelfth Night)’, ‘좋을 대로 하세요(As You Like it)’의 내용을 세분하여 분석하였다. 그리고 분석한 내용을 기반으로 하여 가사로 차용된 극시를 등장인물의 목적의식에서 이해하려고 노력하였으며, 희극 속 배우의 캐릭터를 분석하여 최종적으로 본 작품 속의 세 곡인 ‘Come away, death’, ‘O mistress mine’ 그리고 ‘Blow, blow thou winter wind’를 어떠한 방법론으로 극적 연주를 할 것이며, 가사의 목적 및 내용을 청중에게 효과적으로 전달할 수 있을지에 대한 연주 방법을 연구하였다. 그러기 위해서 극시의 텍스트 분석과 정확한 발음, 악곡의 형식, 선율과 리듬, 화성에 따른 곡의 전개를 중심으로 곡을 분석하기 위해, 필요한 악보 및 표를 제시하여 파악할 수 있도록 하였다.

3. 선행연구 고찰

작곡가인 로저 킬터 (Roger Quilter, 1877-1953)가 남긴 작품들은 지금에 이르기까지 많은 예술가 및 음악 연구자들의 주목을 받아왔으며, 작사가 윌리엄 셰익스피어 (William Shakespeare, 1564~1616)의 문학작품은 전 세계적으로 수많은 연구 논문이 쏟아져 내리고 있다. 따라서 이 연구를 시작하기에 앞서 선행연구를 통해 주제의 범위를 한정하고 독자적인 내용을 추가하기 위해 노력했다. 아래와 같은 내용을 통해 많은 논문들이 작곡가의 작품을 분석하였고, 성악전공자의 관점에서 분석을 시도하였음을 확인하였다.

그와 관련하여, 전성해는 Op.6를 분석함에 있어서 선율과 화성에 중점적으로 집중하여 후기 낭만시대의 작곡 어법에 기초하여 연가곡을 분석하였다.²⁾

송가영은 논문에서 Op.6를 선율과 가사의 관계에 집중하여 분석하려는 노력을 시도하였다. 그 외에도 작곡가의 여러 가곡들에 대한 연구논문을 참조하였으며 아래와 같다.³⁾

2. 전성해, “「R. Quilter의 Three Shakespeare Songs, OP.6」의 연주해석을 위한 분석.” 석사학위논문, 계명대학교(2008).

3. 송가영, “슈베르트, 〈가니메드〉 로저 킬터, 〈〈세 개의 셰익스피어 노래〉〉.” 석사학위논문, 충남대학교(2020).

Ⅱ . 본 론

1. 로저 킬터 (Roger Quilter, 1877~1953)의 생애 및 작품

1) 로저 킬터의 생애

로저 킬터는 1877년 11월 1일에 브라이튼(Brighton)⁴⁾에서 매우 부유한 부친인 큐버트 킬터(Cuthbert Quilter)경의 셋째 아들로 태어났다. 그의 아버지는 명망 있는 사업가이자 예술품 수집가였고, 영국의 썬포크(Suffolk)의 광활한 땅을 소유한 땅 부자이기도 했으며 1897년에는 기사의 작위를 취득하기도 했다. 그리고 로저 킬터의 어머니는 킬터의 예술적인 재능을 격려했으며 그는 그런 어머니에게 헌신했다.

1892년 그는 스포츠 관련학위들로 유명했던 에튼칼리지(Eton college)에 입학하게 되면서 킬터는 당시 그의 음악적 성향을 추구하는데 어려움을 겪었다고 회상하곤 했다.⁵⁾ 1896년, 그는 부친의 지인 소개로 프랑크푸르트(Frankfurt)로 유학을 가게 된다. 영국의 음악은 당대에 인정을 받고 있지 않았기에 킬터는 Frankfurt-am-Main에 있는 Hock Conservatory에 등록했고 프랑크푸르트에서 4년 동안 독일 작곡선생인 이반 크노르(Ivan Knorr)수하에서 당대의 문하생이었던 Cyril Scott, Norman O'Neill, Balfour Gardiner and Percy Grainger등과 함께 공부했다. 그들은 동 시기에 함께 수학하진 않았지만 훗날 베토벤을 경멸한다는 공통된 동지 의식으로 훗날 프랑크푸르트 파(Frankfurt Group)이라 알려지게 되기도 한다.

4. 영국 잉글랜드 남동부 이스트서식스주 서단에 위치한 마을로 런던에서 76km 남쪽에 위치해 있다.

5. Langfield, Valerie, "Roger Quilter 1877 - 1953", Valerie Langfield 2017,

2002, <http://valerielangfield.co.uk/Quilter/index.htm>

1901년에 그는 귀국 후 독일에서부터 시작된 꾸준한 작곡활동의 결과로 Crystal Palace에서 ‘Song of the Sea’ 라는 타이틀의 성악곡을 초연하게 되고 그 곡은 당대 가수들 사이에서 호평 받던 테너 ‘Gervase Elwes’에 의해 Quilter’s songs가 알려지기 시작하면서 그의 이름 로저 켈터는 음악 작곡가로서의 명성을 쌓아가게 된다. 건강상의 악화에도 불구하고 그는, 성공적으로 몇 년간을 그를 추종하는 청중들을 위해 곡을 써 나아갔지만, 제1차 세계대전에 참전하지 못하는 결과를 낳고 만다. 그러나 켈터는 병원 방문 콘서트를 기획하여 헌신적으로 여러 병원들을 순회하였고 전쟁 이후에도 그 콘서트 즉 ‘Chamber concerts’ 에 몰심양면으로 기여하였다. 1911년 켈터는 ‘Where the Rainbow Ends’라는 곡을 어린이들의 연주에 의해서 런던의 Savoy Theatre에서 초연했고, 그 시기를 시작으로 그는 부수음악(Incidental music)⁶⁾을 쓰기 시작한다. 또한 가벼운 오페라 ‘Julia’도 작곡하여 Royal Opera House에서 Rodney Bennett과 협업으로 초연을 하기도 했으며 오랫동안 로저 켈터의 곡이 라디오를 통해 방송되게 된다.

그의 전반적인 성격은 신경질적이고, 예민하였지만 다양한 여행 경험을 통해 박학 다식했으며 고상한 성품의 소유자였다. 그러나 그의 예술에 대한 사랑을 나누는 일부사람들을 제외하고는 켈터의 사회적인 관계는 그리 좋지 못했다는 것으로 전해진다. 그에게는 사랑하는 사촌인 Arnold Vivian이 있었는데 제2차 세계대전의 혼란 속에서 사촌과의 안타까운 이별을 경험하게 되는데 그 상실감은 견잡을 수 없이 커져서 심각한 정신병-설명하기 어려운 동성애와 같은 비정상적인 행동- 겪게 되는 결과를 초래하게 된다. 하지만 이러한 켈터의 말년의 행동은 다양한 견해로 바라보는 사람들이 많다. 1952년 BBC방송국은 Leslie Woodgate에 의해 켈터의 75세 생일을 축하하기 위한 콘서트를 열게 되고 로저 켈터는 그 이듬해인 1953년 9월 21일 런던의 St John’s Wood에 있는 자택에서 최후를 맞이하고 가족의 묘지에 묻히게 된다.

6. 일반적으로 연극에 사용되는 음악으로 연극에 여러 방향으로 참여할 수 있었다.

2) 로저 쿼터의 작품

로저 쿼터는 대부분 성악곡을 썼지만 극장용 부수음악(Incidental music)이나 몇몇 피아노 곡과 오케스트라 곡도 작곡했다. 그의 정교한 음악은 힘이 넘치고 화려했으며 안정적인 노래들은 화성을 벗어나는 법이 없었다. 반주선율은 성악선율과 유기적으로 연결되고 그와 함께 곡 전체에 감도는 긴장감은 그의 음악에 늘 존재하는 재료였다. 그의 음악은 매우 영국적인 소리였고 늘 Edwardian period⁷⁾의 문예사조와 함께 했다.

그의 작품들이 가볍게 들을 수 있는 건 사실이지만 청중은 즐겁게 들을 수 있고 연주자는 기쁘게 연주할 수 있는 작품들로 구성되어 있음엔 반론의 여지가 없다. 특히 그의 피아노 연주곡은 커다란 제약 없이 연주자들이 자유롭게 연주할 수 있도록 작곡되어졌음에도 불구하고, 그의 곡들은 Debussy의 곡들 못지않은 영향력으로 대기를 진동시키는 공간감이 있는 것으로 평가되기도 한다.⁸⁾

〈표 1〉 로저 쿼터의 대표작품 목록

연도	작품명	참고내용
1900~	Three Songs of the Sea, Op. 1 (1901) Three Shakespeare Songs, Op. 6 (1905) To Julia, Op. 8 (1905) Seven Elizabethan Lyrics, Op. 12 (1908)	
1910~	Three English Dances, Op. 11 (1910) Three Studies for Piano, Op. 4 (1910) Where the Rainbow Ends (1911)	
1920~	A Children's Overture (1920) The Fuschia Tree, Op. 25 No. 2 Three Pastoral Songs, Op. 22 (1920) Arnold Book of Old Songs (1921) Five Shakespeare Songs, Op. 23 (1921) Five English Love Lyrics (1923)	
1930~	Non Nobis, Domine (1934) Julia (1936)	

7. 에드워드 시대는 영국사에서 에드워드 7세의 치세인 1901년에서 1910년까지, 또는 제1차 세계 대전 발발 직전인 1914년까지를 일컫는 말이다.

8. Langfield, Valerie, "Roger Quilter 1877 - 1953," Valerie Langfield 2017, 2002, <http://valerielangfield.co.uk/Quilter/index.htm>

2. 윌리엄 셰익스피어 (William Shakespeare, 1564~1616)의 생애 및 작품

1) 윌리엄 셰익스피어의 생애

로마의 밀라노 칙령(313)에 의해 카톨릭 교회가 국교로 성립된 이후 천년동안 서양의 문화는 기독교 교리를 중심으로 보수적인 발전을 거듭했다. 그러나 십자군전쟁, 잦은 전염병의 창궐과 기근은 눈부신 교회의 발전과 대조되는 삶의 모순의 연속이었다. 그 결과, 1400년경부터 이탈리아를 시작으로 프랑스, 독일, 영국 그리고 네덜란드 지방 등을 중심으로 천 년간의 이원론적 신분주의에서 벗어나, 찬란했던 고대 그리스·로마의 인본주의 사상으로 회귀하자는 지적 또는 예술적인 활동을 일컫는 ‘르네상스 시대’가 열렸고 이 시기는 1600여년까지 철학자, 지식인 그리고 예술인들에 의해서 사회 전반을 변화시키는 문예사조의 큰 흐름이 되었다.⁹⁾

이러한 문예부흥운동 후기인 1564년에 윌리엄 셰익스피어는 지역의 시장이자 성공적인 장갑제조업을 경영하던 아버지 존 셰익스피어 (John Shakespeare)와 지역의 유복한 땅을 소유한 귀족집안의 딸인 어머니 메리 아덴 (Mary Arden)사이에서 8명의 자녀 중 셋째이며 아들이자 장남으로 태어나 4월 26일에 세례를 받은 것으로 전해진다. 정확한 공식 기록은 없으나 그는 태어난 곳에서 400미터 정도 떨어진 Stratford에 있는 King's New School에서 공부한 것으로 전기 작가들은 추정하고 있다.

1582년, 그의 나이 18세 되던 해 유복한 농가의 딸인 Anne Hathaway와 결혼, 슬하에 장녀인 Susanna와 이란성 쌍둥이 Hamnet과 Judith를 두었다. 장녀인 Susanna는 결혼 후 6개월 후에 태어났고 그 후 2년 뒤에 이란성쌍둥이가 태어났는데 아들인 Hemnet은 원인모를 병으로 11세가 되던 해인 1596년에 세상을 떠나게 된다.

9. 민은기, 「서양음악사-피타고라스부터 재즈까지」, (서울: 음악세계, 2013), 70-72.

1585년부터 1592년까지 그는 런던에서 배우이자 극작가로 성공적으로 활동하였으며 Lord Chamberlain's Men(나중에 King's men으로 불림)이라 불리는 극단의 공동소유자이기도 했다. 1616년 4월 23일 셰익스피어가 52세가 되던 해 그는 고향인 Stratford로 은퇴하여 3년 후에 숨을 거두었다.

2) 윌리엄 셰익스피어의 작품

런던에서 거주하던 셰익스피어가 극작 활동을 시작한 것은 1590년 무렵으로 여겨진다. 그의 첫 희곡인 「헨리6세」(1590~92)를 시작으로 1600년까지 왕성한 집필활동을 펼치게 되는데 연도별로 정리한 셰익스피어의 희곡 작품들은 다음과 같다.

10)〈표 2〉 윌리엄 셰익스피어의 대표작품 목록

연도	작품명	참고내용
1590	헨리6세	페스트장궐
1592	리처드 3세 실수연발	
1593	타이투스 앤드 로니쿠스 말괄량이 길들이기 비너스와 아도니스	
1594	루크리스의 겁탈 로미오와 줄리엣	사우샘프턴백작 후원시작
1595	리처드 2세 한여름밤의 꿈	로드체임벌린 극단 소속
1596	베니스의 상인	
1597	헨리 4세	
1599	좋은 대로 하세요 십이야	글로브극장 건설
1600	햄릿	비극시대개막
1601	트로일러스와 크리시더	사우샘프턴 종신형(반란죄)
1602	끝이 좋으면 모두 좋다	
1604	자에는 자로 오셀로	1603년5월 제임스1세 취임
1605	리어왕	
1606	맥베스	
1609	소네트집	
1610	겨울이야기	
1611	템페스트	

10. Shakespeare, William, 「셰익스피어5대희곡」, 김형호 옮김, (서울: 아름다운날, 2019).

3. 희극 「십이야(The Twelfth Night)」, 「좋을 대로 하세요(As you Like it)」

조화와 갈등으로 분류되는 외부세계와의 관계로부터 시작되는 문학은 서정시와 서사시라는 태도의 산물로 귀결된다. 그 중 희극은 외부세계와의 대립을 통한 갈등으로부터 야기되는 관계를 통해서 이야기를 보여주는 문학이다. 이러한 독특한 점은 희극이 이야기를 들려주는 소설과 구분되는 가장 큰 특징이라 할 수 있다.

이종대에 따르면 “희극이란, 여타 어느 예술, 문학 장르보다도 인간과 그들의 삶을 잘 보여주는 예술이며 세 가지 관점에서 각기 다른 개념을 갖는다.”고 하였는데, 첫째는 ‘무대 상연을 전제로 쓰인 문학’, ‘희극은 상연의 제한적 두 축, 시간과 공간 위에서 여러 요소들 사이에 맺어질 수 있는 관계를 고려한 기호들의 결합체’와 같은 유형의 것으로 희극 자체의 형성원리와 관련되는 개념이다. 둘째는 희극과 드라마라는 어원에서 추출되는 관념적 개념이며 셋째는 희극을 인근 문학 장르와의 비교로부터 발견할 수 있는 개념이다.¹¹⁾

아리스토텔레스에 따르면 연극, 특히 비극의 형성인자로 플롯, 인물, 사상, 어법, 음악, 스펙터클 등을 꼽았다. 플롯은 극적인 인물의 행동에 통일된 형식과 심미성, 사상을 부여하는 장치로 구체적인 사건의 배열을 의미한다. 인물은 인간이 가지고 있는 내적 특성이며, 일관성과 필연성 및 항구성을 지닌다. 희극의 사상은 인물의 대화나 행동을 통해 필연적으로 포착되어야 하는 작가의 생각이고 어법은 희극의 언어로 울동과 화성을 가진 언어라는 의미에서 운문으로서 청각적 자질인 음악, 시각적 자질인 무대장치 등은 물론이고 ‘침묵’같은 준(準)언어까지 포함된다.

로저 켈터의 연가곡에 사용된 가사는 셰익스피어의 두 희극작품 속에서 등장하는 인물을 통해 대사로 전해지는 극시이며 그 시는 작품 전체를 관통하는 목적성을 가지고 움직여야 한다.

11. 이종대, 「희극의 세계-희극의 형성원리와 희극읽기」, (서울: 태학사, 1998), 41-50.

즉 연극이나 무대 위의 텍스트는 희곡의 문학성을 나타내기 위해서 존재해야 하는 것이다. 희곡의 시에서 가사가 차용된 연가곡 「Three Shakespeare Songs」 Op.6은 희곡이 지닌 문학성이 연주자의 표현을 통해서 무대 위에서 표현되어야하고 연주자는 텍스트와 행동을 주제의 선율과 반주를 통해서 작품이 보여주고자 하는 것을 예술적인 움직임으로 이어져야 한다.

따라서 본 연가곡의 연주를 위해 문학적 배경을 차지하는 극시들이 쓰인 희곡의 내용을 이해하고 희곡을 분석하는 것은 곡의 가사와 악곡 분석에 선행되어야 할 것이다. 제 1곡 'Come away, death'와 제 2곡 'O mistress mine'은 셰익스피어의 희극 '십이야'에서 제 3곡 'Blow, blow thou winter wind'는 '종을 대로 하세요'에서 사용되어진 극시를 가사로 차용하여 만들어진 곡이다. 1599년 한 해에 발표된 두 희극을 살펴보도록 하겠다.

1) 희극 「십이야(The Twelfth Night)」

(1) 작품 내용

1599년 셰익스피어의 창작력이 최고조에 이르렀을 때 발표된 희극작품인 「십이야(The Twelfth Night)」는 1601년 이탈리아의 오시노 공작을 환영하기 위해 엘리자베스 여왕 궁정에서 초연이 되었다고 추측된다. 그리고 십이야는 크리스마스로부터 12번째 날인 1월 6일을 의미하며 희극의 내용은 이탈리아의 설화에서 유래되었다고 한다.

메살린이란 곳에 살고 있는 세바스찬과 바이올라는 쌍둥이 남매이며, 둘은 옷을 따로 입지 않는 이상 구별이 힘들 정도로 닮았다. 어느 날 남매는 항해를 하던 중 폭풍우를 만나게 되고 배가 난파되며 일리리아 해안 근처에서 헤어지게 된다. 선장의 도움으로 겨우 목숨을 부지한 채 일리리아 바닷가에 상륙한 바이올라는 자신의 신분을 숨기고 지역 유지인 올리비아 백작에게 들어가려 했으나, 선장으로부터 올리비아 백작은 누구의 부탁도 듣지 않는 고집스러운 여인임을 알게된다.

바이올라는 궁여지책으로 세자리오란 이름으로 남장하여 오시노 공작의 시종으로 들어가게 되는데 아름다운 미모와 재치있는 언변으로 세자리오-남장한 바이올라-는 오시노 공작의 시종으로 들어간 지 불과 며칠 지나지 않아 오시노 공작의 마음을 얻는 충신이 된다. 오시노 공작은 다른 시종들과 달리 세자리오(남장한 바이올라)를 늘 곁에 두며 올리비아 백작과의 결혼을 상의하고, 그런 오시노 공작을 바이올라는 연모의 마음으로 지켜본다. 구혼을 목적으로 오시노 공작에 의해 보내진 시종들은 올리비아를 직접 만나지 못하고 시녀에 의해서 번번이 거절을 당한다. 올리비아는 본인보다 지체가 높거나 우열한 사람과는 절대 결혼하지 않는다는 생각을 가진 도도한 여인으로, 오시노 공작의 청혼을 친오빠의 죽음을 핑계로 매번 거절한다. 그럼에도 불구하고 오시노공작은 세자리오(남장한 바이올라)를 통해 구혼을 시도하게되고 올리비아는 세자리오를 대면하는 순간 불같은 사랑에 빠지고 만다.

한편 산더미 같은 파도에 휩쓸려 익사한 줄로 알았던 바이올라의 쌍둥이 오빠 세바스찬은 지나던 선장 안토니오의 도움을 받아 구사일생으로 목숨을 건져 일리리아에 오게 되고 두 사람은 서로를 깊이 존중하는 친구가 된다. 세바스찬은 일리리아에 도착하여 오시노 공작에게 간다는 말에, 오시노 공작과 적대적 관계인 안토니오는 세바스찬을 따르길 포기하고 그들은 저녁에 숙소에서 만나기를 약속하고 헤어지게 된다.

또 한편 올리비아의 삼촌인 토비 벨치 경은 그의 친구인 명칭한 앤드류 경을 이용, 조카 올리비아 백작과 결혼을 목적으로 올리비아 집에 머물다 올리비아와 세자리오(바이올라)의 관계를 눈치 챈 그는 앤드류 경을 부추겨 세자리오(남장한 바이올라)와 앤드류 경을 올리비아 백작의 정원에서 대결하게 하나 마침 세바스찬을 찾아다니던 선장 안토니오에 의해 싸움은 중지된다. 한편, 세자리오(바이올라)는 일면식이 없는 안토니오를 알아보지 못하고 안토니오는 그 사실에 크게 오해하여 세자리오를 저주하게 되고 마침 오시노공작의 고발을 받은 관리들에 의해 체포된다.

올리비아 백작의 어릿광대인 페스테는 길거리를 방황하고 있는 세바스찬을 세자리오로 착각하여 백작의 요구대로 그를 급히 올리비아 백작의 정원으로 데려오게 되고

올리비아 백작 역시 세바스찬을 세자리오로 착각하고 급하게 혼인을 치르려하는데 영문을 모르는 세바스찬은 아름다운 올리비아의 외모에 이끌려 쉽게 결혼을 승낙하고 그들은 결혼식을 비밀리에 올리게 된다.

마지막 장면인 올리비아 백작의 정원에서는 오시노 공작과 세자리오 그리고 올리비아 백작이 등장하고 올리비아 백작은 세자리오와 결혼한 사이임을 오시노 공작에게 공표하는데 영문을 알지 못하는 세자리오(남장한 바이올라)는 금시초문임을 고백하지만 배신감에 눈이 먼 오시노 공작은 분노하고, 그 순간 머리에 상처를 입고 정원으로 등장하는 토비 벨치 경과 앤드류경 그리고 그 뒤를 쫓는 세바스찬은 정원에서 모두 만나게 된다. 같은 옷을 입고 있고 똑같은 생김새를 지닌 세바스찬과 세자리오를 본 사람들은 기겁하게 되고 두 사람은 선장 안토니오의 증언에 의해 결백함이 밝혀지고, 모든 사실을 알게 된 오시노 공작은 올리비아와 세바스찬의 결혼을 흔쾌히 인정하고 아리따운 세자리오(남장한 바이올라)를 신부로 맞이하기로 공언하며 본 작품은 마무리된다.

(2) 등장인물 및 가수의 역할 분석

Ball, David., 김석만은, “등장인물을 파악하고 분석하거나 창조해내는 작업은 연극에서 상당히 전문화 된 분야에 속하는데 왜냐하면 연극(Drama)에서 배우의 캐릭터는 단 한 가지 방법, 즉 행동(Action)에 의해서만 드러나기 때문이다.”라고 밝히고 있다.¹²⁾ 이는 등장인물은 각각의 자질, 성질, 특성으로 다른 사람들과 구분 지어져야 하며 희곡 내부 텍스트 안에서만 존재하며, 소설과 달리 짧은 희곡의 특성 상 등장인물은 전체 모습 보다는 뼈대만을 담고 있고 나이, 성별, 지위 등의 기본 정보를 시작으로 희곡 내의 등장인물을 탐구하기 위해서는 인물의 욕구, 그 욕구를 가로막는 장애, 그 장애를 극복하기 위해 취하는 인물들의 일관적인 행동을 분석하는 자세가 필요하기 때문이다. 나아가 한정된 시간동안에 인물들은 그들의 일관적인 행동을 통해서 그들의 욕구를 드러낼 수 있어야 하고 독자는 짧은 희곡의 텍스트 안에 숨겨진 인물들의 욕구를 그들의 행동을 통해서 파악해야만 한다.

- 오시노: 중년30대말, 남자, 공작(일리리아의 권력자)-일리리아의 공작으로 온화하고 신사적이다. 오랫동안 독신으로 지내다가 올리비아에게 반해 계속 청혼을 했다가 번번이 거절당하고 본인을 사모하는 바이올라와 결혼을 한다. 인물의 욕구는 아름다운 여인과의 결혼 및 권력을 유지하는 것.
- 올리비아: 20대중후반, 여자, 백작(부유함)-백작인 아버지를 여의고 하나 남은 오빠마저 잃은 아름다운 귀족처녀로 오빠를 잃은 슬픔에 결혼을 하지 않기로 마음을 먹었지만 세자리오로 변장한 바이올라를 보고 첫눈에 반해 구애를 한다. 인물의 욕구는 본인의 의지로 본인이 사랑하는 사람과 결혼을 하는 것.

12. Ball, David., 「통쾌한 희곡의 분석」, 김석만 옮김, (서울: 연극과인간, 2009), 110.

- **바이올라:** 20대 초반, 여자, 귀족-세바스찬의 쌍둥이 여동생으로 일리리아의 해안에서 조난을 당한 후 세자리오라는 남자로 변장을 한다. 본인의 신분을 숨기고 오시노공작의 곁에서 시종으로 지낸다. 후에 오시노 공작과 결혼한다. 인물의 욕구는 오시노공작과 사랑을 이루는 것.
- **세바스찬:** 20대 초반, 남자, 귀족-바이올라의 쌍둥이 오빠로 조난을 당했다 안토니오의 구조로 살아난다. 나중에 올리비아와 결혼한다. 인물의 욕구는 동생을 만나고 오시노 공작을 만나는 것.
- **안토니오:** 중년 30대말, 남자, 군인-해군 선장으로 오시노 공작과 원한 관계에 있다. 인물의 욕구는 세바스찬을 곁에서 지키는 것.
- **토비 벨치 경:** 중년 40대, 남자, 귀족-올리비아 백작의 유일한 친척으로 주정뱅이에다 체통머리가 없다. 인물의 목적은 올리비아를 친구와 혼인시켜 올리비아의 재산을 노리는 것.
- **앤드류 에이규치크 경:** 중년 40대, 남자, 귀족-토비 벨치 경의 친구로 올리비아에게 청혼을 하지만 퇴짜를 당한다. 인물의 목적은 토비랑 어울리는 것.
- **페스테:** 40대, 남자, 시종-광대, 올리비아의 하인이지만 필요에 의해서 자유롭게 움직이면서 여기저기서 발품을 판다. 신분엔 맞지 않게 돌아가는 상황을 날카롭게 이해하고 있으며 등장인물들의 복잡한 관계에 얽혀있다. 그의 통찰력과 극 전체의 역할을 볼 때 작가의 시점과 사상을 대변하는 역할을 하고 있으며 연가곡의 제 1곡과 제 2곡을 연주한 장본인이 이 ‘페스테’라는 광대이다.

이와 같이 살펴본 바, 희극 「십이야(The Twelfth Night)」에서 등장하는 희극시인 제 1곡과 제 2곡의 연기자인 광대 ‘페스테’는 핵심 등장인물을 벗어나 있지만 이야기 전체를 관통하는 정보를 알고 있으며 분위기 메이커로서 극 전체를 감싸고 있다.

남장현이 분석한 바와 같이, 셰익스피어 극중의 광대들은 약방의 감초처럼 등장해서 극 전체를 아우르는 주변부로서 무대의 생명력에 있어 중요한 역할을 감당하였다. 셰익스피어 당시 유명한 광대격 배우로서 인기가 상당했으며 극작가와 관계가 상당히 긴밀하여 후배 배우들의 모범이 되는 배우들이 이러한 역할을 수행하였다. 이런 연상관계 속에서 광대·하인 역할의 희극 배우들은 무대 위에서 작은 기행과 장기만으로도 상당한 인기를 끌 수가 있었다.¹³⁾

2) 희극 「좋을 대로 하세요(As you Like it)」

(1) 작품 내용 및 등장인물

권력과 영토를 놓고 혈육 간의 분쟁을 벌이는 이 작품은 T. 로지의 소설 『로잘린드』(1590)에서 착안해서 만든 작품이다. 작품의 내용을 살펴보자면 다음과 같다.

프레드릭 공작은 자신의 형을 무력으로 내쫓고 권력을 강제로 빼앗고 형과 형을 따르는 귀족들의 재산을 몰수하고 아덴의 숲으로 귀양을 보낸다. 이때 공작의 딸 실리아는 사촌언니 로잘린드와 어려서부터 둘도 없는 자매로 자랐기 때문에 헤어져서 살 수 없다며 공작에게 애원을 해 노공작의 딸인 로잘린드는 궁에 머무를 수 있게 되었고 숙부인 프레드릭과 함께 살게 된다.

13. 남장현, “셰익스피어 낭만희극의 광대배우와 즉흥연기.” 『Shakespeare Review』 43, no.2(2007): 225-246.

한편 마을 청년 올란도는 로랜드 보이스 경의 셋째 아들로 맏형인 올리버의 미움을 받으며 하루하루 짐승처럼 살아간다. 마을 사람들이 올리버보다 올란도를 더 좋아하기 때문에 자격지심에 가득찬 올리버는 돌아가신 아버지께서 동생을 교육시키고 유산을 나누어주라는 유언을 지키지 않고 동생을 시종들과 함께 살게 하고 짐승을 부리는 일을 시킨다. 그러나 올란도는 스스로 공부를 하여 학교에서 배우지는 않았지만 귀족다운 생각과 품위가 몸에 배어 있고 심지어 힘까지 세다. 그러던 어느 날 올란도는 프레드릭 공작이 주최하는 씨름대회에서 만년 우승자 찰스를 이기게 되고, 이 모습을 본 로잘린드는 올란도에게 첫눈에 반해 그녀의 목걸이를 올란도에게 전하고 올란도 역시 그녀의 아름다운 모습에 사랑에 빠진다.

그러나 씨름대회에서 상대를 이겼지만 올란도는 아버지인 로랜드 보이스 경이 프레드릭 공작의 원수지간이었기에 아무런 소득 없이 집으로 돌아오게 되고, 씨름대회에서 망신을 당할 것이라고만 믿고 있던 올리버는 올란도를 쫓아내어 버린다. 지낼 곳이 없는 올란도는 정처 없이 노공작이 유배되어 있는 아덴의 숲으로 향하게 되고, 궁에 있던 노공작의 딸인 로잘린드도 프레드릭 공작의 엄명으로 궁에서 나와, 사촌 언니를 목숨처럼 따르는 실리아와 함께 아버지가 살고 있는 아덴의 숲으로 향하고 남장으로 변장을 한 로잘린드는 그곳에서 목장을 사서 실리아와 함께 살게 된다.

올란도는 우여곡절 끝에 결국 노공작을 만나게 되고 올란도의 아버지인 로랜드 보이스 경의 인품을 높이 샀던 노공작의 도움으로 아덴의 숲에서 살아가지만 올란도의 맘속은 오직 로잘린드뿐이다. 로잘린드는 날마다 연서를 써서 붙이는 올란도를 보지만, 남장을 한 까닭에 마음을 표현하지 못한다. 올란도를 사랑하는 로잘린드는 상사병으로 고심하는 올란도를 상대로 한 가지 꾀를 내어 상사병을 고쳐주겠노라며 역할극을 꾸미고 날마다 만나 자신을 로잘린드로 여겨 올란도로 하여금 사랑을 고백하도록 한다.

그러던 중 올란도가 자신의 형인 올리버를 구하기 위해 암사자와 격투를 벌이다 사고를 당하게 되어 로잘린드와 만나기로 한 약속을 지키지 못하게 되고, 프레드릭 공

작의 험박과 명령으로 동생을 죽이기 위해 아덴에 숲에 온 올리버는 위기의 상황에서 오히려 몸을 던져 형의 목숨을 구해 준 올란도를 보고 죄를 뉘우치고 그 사실을 로잘린드에게 알리러 오게 된다. 그 사실을 안 로잘린드는 드디어 자신의 정체를 밝히고 올란드와의 결혼에 이른다.

한편 올란도의 형 올리버는 동생의 변고를 알리러 갔던 틈에 로잘린드 옆에 있던 사촌동생 실리아와 첫눈에 반해 결혼하게 되고, 악독한 프레드릭 공작 역시 자신의 죄를 뉘우치고 노공작에게 권력을 되돌려주며 이야기는 막을 내린다.

(2) 등장인물 캐릭터 분석 및 가수역할

- 로잘린드: 20대초반, 여자, 귀족-추방당한 노공작의 딸로 씨름대회에서 올란도에게 첫눈에 반한다. 나중에 남장한 채 살아가다가 올란도를 만나 결혼을 한다. 인물의 목적은 아버지를 만나는 것과 올란도와 사랑을 성취하는 것.
- 실리아: 20대초반, 여자, 귀족-프레드릭공작의 외동딸로 로잘린드를 자신의 목숨보다 더 사랑해 아버지가 로잘린드를 쫓아내자 따라나선다. 인물의 목적은 로잘린드를 행복하게 해 주는 것.
- 올리버: 30대초, 남자, 귀족-로랜드 보이스 경의 아들로 막내인 올란도에게 자격지심이 있다. 결국 유산을 주지 않은 채 올란도를 내쫓는다. 인물의 목적은 올란도를 괴롭히는 것.
- 올란도: 20대 중반, 남자, 귀족-형에게 유산을 달라고 했다가 빈털터리로 쫓겨난다. 충복 애덤의 돈으로 우여곡절 끝에 아덴 숲에 다다르게 된다. 인물의 목적은 로잘린드와 사랑을 이루는 것.
- 프레드릭 공작: 노공작의 동생으로 형의 영토와 권력을 빼앗는다.

- 노공작: 동생한테 쫓겨나 아덴 숲에 머무르며 사냥과 연회를 하며 살아간다.
- 애덤: 올리버의 하인. 올란도를 훨씬 더 좋아해 자신의 전 재산을 올란도에게 주어 같이 올리버의 집에서 도망친다.
- 애미언스: 추방당한 공작을 섬기는 귀족들 인물의 목적은 노공작을 중심으로 보좌하는 것

이와 같이 권력의 다툼으로 인해 속세를 벗어난 노공작의 사건을 중심으로 상처받은 사람들이 노공작의 유배지인 아덴의 숲으로 모이게 되고 그들은 속세로부터 얻은 상처들을 아덴의 숲에서 함께모여 살며 치유하는 시간을 가지고, 2막 5절 (배고픔에 굶주린 올란도가 노공작의 숙소를 산적의 은신처로 오해하고 무기를 들고 공격하려는 장면)에서 노공작의 충신 귀족 애미언스에 의해 제 3곡은 연주된다. 애미언즈가 희곡 전체에서 차지하는 비중은 크지 않으나, 노공작의 대변인으로서의 역할을 통해 유배지의 삶의 고난을 노래하고 세속을 벗어나 자연과 벗 삼아 살아가는 노공작의 삶을 위로하는 역할을 감당하고 있다. 그러던 중 올란도와 만난 노공작은 올란도의 힘든 삶을 위로하며 동병상련의 마음으로 애미언스에게 노래를 요청하고 애미언스는 공작에 대한 충성심을 가득 담아 제 3곡을 노래하게 된다.

4. 「Three Shakespeare Songs」 Op.6 작품고찰

후기낭만주의 사조의 경향을 보이는 로저 켈터의 곡들은 낭만주의 음악양식에 따라 선율의 아름다움을 강조하고 다채로운 화성을 통해서 대담하며 급진적인 화음의 진행을 만들어내었다.

민은기는 “낭만주의의 음악양식은 고전주의로부터 동떨어진 새로운 사조라기보다는 기존의 양식을 더욱 발전시킨 진보”라고 보았다.¹⁴⁾ 낭만시대에서 새롭게 태어난 장르도 기존의 양식에 더하여 만들어진 교향시와 예술가곡 두 가지 뿐이었다. 무한한 표현력의 낭만주의 선율과 12음의 반음계를 모두 사용하여 만든 화성의 다채로운 폭에 더하여 낭만시대를 대표하는 특징 중 하나는 불협화음의 해결을 지연시켜 사랑을 표현하는 감정들을 최고조에 달하게 만들고 규칙적인 박자와 빠르기에 변화를 주어 템포 루바토(tempo rubato)¹⁵⁾라는 융통성을 부여하였다.

낭만가곡은 예술가곡이란 새로운 장르를 탄생시킬 만큼 가사인 시와 음악 간의 긴밀한 결합 또는 문학적영감과 음악적 표현의 완벽한 조화가 중요시 된 시기로, 로저 켈터의 가곡은 이러한 낭만주의 사조를 따른 음악성을 보여준다.

주로 사랑을 주제로 하는 희극 속의 소네트를 작시한 셰익스피어의 극시에 영감을 얻은 로저 켈터는 시에서 오는 문학적 소산을 그의 음악을 통해 융합하여 서로간의 완벽한 조화를 위해 노력하였다.

정석권이 제시한 자료에 따르면, 소네트양식은 13세기 경 이탈리아에서 처음 생성된 이후로 현대에 이르기까지 서양의 많은 시인들의 내면을 표출하는 큰 틀이 되어 왔던 시의 양식으로, 기본적인 소네트양식은 16)“약강 오보격(iambic pentameter)” 14행을 그 기본 골조로 한다.¹⁷⁾

14. 민은기, 「서양음악사-피타고라스부터 재즈까지」 (서울: 음악세계, 2013), 398-442.

15. 연주자의 개성적 표현을 위해 정해진 템포 안에서 빠르기를 밀고 당기는 자유를 구사하는 연주법

16. 약한 음절과 강한 음절이 합쳐서 한 단위로 된 음보가 다섯 번 나오는 시행을 말한다.

17. 정석권, “영미어권의 정형시 소네트 연구 시리즈 제1탄.”, 「전라시조」 20, no.1(1998): 40-56.

영어의 음절 강세 운율이란 리듬에 맞추어, 음절의 강·약의 배치에 의해서 일정한 리듬을 만들어 낸다. 소네트 시행의 기본은 십 음절로 이루어져 있고 약음절과 강음절의 묶음을 하나로 해서 다섯 묶음으로 이루어진다. 약강오보격의 리듬에 더하여 소네트의 중요한 구성요소 중 하나는 14행으로 이루어져있다는 것이며, 각각의 행은 일정한 각운에 의해서 반복된다는 것이다. 14행은 각각의 각운¹⁸⁾의 특징을 가지는데 우선 14행이 8행연구(octave)와 6행연구(sestet)으로 이루어져 있다는 것이다. 각운 형식을 도식적으로 표현하면 'a b b a a b b a'인 8행연구와 'c d e c d e'나 'c d c c d c' 등의 여러 변형이 있는 6행연구로 구성된다.

8행연구와 6행연구로 이루어진 소네트는 일반적으로 8행과 6행 사이에 “전환(volta)”이라고 불리는 분위기의 변화가 생기게 된다. 즉 선행하는 8행에서 문제 혹은 주제를 제시하고, 사상의 변화를 뒤따르는 6행에서 방법을 마련하거나 주제에 대한 세부적인 추가내용을 제안하는 것이다.

희곡의 통상 막의 구조인 ‘발단 전개 위기 절정 결말’이라는 짜임새와 비슷하게 소네트는 첫 4행연구는 주제를 제시하고, 다음 4행연구는 전주제를 더욱 발전시킨 다음, 이어지는 3행연구를 통해 주제에 대한 반추나 예를 들고 마지막 3행연구를 통해서 주제 발전의 궁극적인 전환점으로 맺는 것이다.

〈표 3〉 13세기 소네트양식의 기본 구조

시 행	4행	4행(Volta)	3행	3행
내용	주제 제시	위기 절정	주제 반추	주제 발전 결말
각운규칙	a-b-b-a	a-b-b-a	c-d-e (c-d-c)	c-d-e (c-d-c)
리듬	약·강 오보격			

18. 각각의 시행에서 맨 마지막 모음과 그 모음 다음에 오는 자음의 소리가 동일한 것을 말한다.

17세기에 접어들면서 기본 페트라르카식 소네트¹⁹⁾처럼 과장된 비유를 사용하는 것을 지양하게 되고 낱아빠진 비유법의 대체물을 추구했는데, 서로 이질적으로 보이는 전문분야의 지식이나 관념들을 혼합하여 새로운 표현효과를 노렸던 형이상학파적 기상²⁰⁾이 이에 속한다.

이러한 사조의 변혁아래서 영국은 영국 고유의 소네트 기법을 창안하기에 이르렀는데 가장 위대한 영국식 소네트 작가의 이름을 따서 셰익스피어식 소네트라고 명명했다.

그 형식의 특징은 이태리식의 기존의 연구연합 대신에 세 개의 4행연구(12행연구)와 매듭 짓는 한 개의 2행연구(4행연구)로 나뉜다. 도식적으로는 ‘a b a b c d c d e f e f g g’로 표현된다. 즉 영국식 소네트는 a~g까지 일곱 개의 서로 다른 각운으로 만들어져 있다.

이태리식과 영국식의 커다란 차이는 사상의 전환(volta)시행이다. 전자는 통상 발상의 전환이 8행연구와 6행연구 사이에 생기지만, 영국식은 더 지연되어 12행과 13행 사이에 생긴다는 것이다. <표 4>

<표 4> 17세기 영국식 소네트양식(셰익스피어양식)의 기본 구조

시 행	4행	4행	4행(Volta)	2행
내용	주제 제시	주제 발전	위기 절정	주제 발전 맺음
각운규칙	a-b-a-b	c-d-c-d	e-f-e-f	g-g
리듬	약·강 오보격			

르네상스 시대의 연극 속에 사용되어 진 극시를 바탕으로 작곡을 한 로저 켈터의 「Three Shakespeare songs」 Op.6의 의도는 연극 속에서 사용되어질 목적으로 만들어졌다고 인지될 만큼 곡의 흐름은 극적 요소들로 가득 차 있다. 연극이 상연되는

19. 주로 연인들간의 관계에서 보이는 다양한 심리적 양상을 상투적이고 과장된 비유를 사용했던 방법
20. 서로 이질적으로 보이는 전문분야의 지식이나 관념들을 혼합하여 새로운 표현효과를 노렸던 방법

동안 이 음악은 배우에 의해서 운율에 맞추어 불러 질 수 있고, 그 용도로 작곡이 될 수도 있다고 가정을 한다면 당시 다양한 부수음악(Incidental music)²¹⁾을 작곡했던 로저 켈터는 이 연가곡집을 극장에서 연주되길 원했을 거라 여겨진다.

당시의 극장이라는 공간은 작곡가 그들만의 창조의 원천을 표현하기 위해 참신한 아이디어를 얻을 수 있는 소중한 원천이었기 때문에 작곡가들이 연극을 위한 음악을 쓰는 것은 너무나도 당연했기 때문이다.

1) 제 1곡: 'Come away, Death'

(1) 가사의 배경

희극 '십이야(The Twelfth Night)'의 2막 4장에서 아마도 광대 '페스테'가 올리비아의 저택으로 복귀하기 전에 오시노 공작의 집에서 불렀을 사랑가 혹은 신세타령가가 바로 이 곡이다.

직전 장면인 2막 3장에서 페스테는 어딘가를 들렀다가 올리비아 저택으로 자정 무렵에 돌아왔고 그들을 기다리는 토비 벨치 경과 앤드류 경에게 합석하여 그들과 함께 사랑가를 부르게 되는데, 다음 장면인 2막 4장에선 오시노 공작이 지난밤에 들었던 노래가 너무 감동적이어서 또 듣고 싶다고 시종을 시켜 노래한 이를 부르는 데 그 자가 바로 올리비아의 시종이자 광대인 '페스테'였던 것이다. 페스테는 공작의 집과 주인의 집을 오가며 인물들 사이에서 그 사람들의 마음을 모두 파악하고 있는 셰익스피어의 전령인이라 할 수 있다.²²⁾ 페스테가 오기 전 오시노 공작은 세자리오(남장한 바이올라)에게 사랑하는 사람에 대해 물어보는데 세자리오는 연모하는 이가 오시노 공작과 같은 인물임을 빗대어 말하나 오시노 공작은 본인은 얼굴도 준수하지 않고 나이도 너무 많다고 나무라고 또한 남자의 마음은 갈대와 같음을 이야기하며 올리비아 백작에 대한 연정에 대한 본인의 숨겨진 진심을 고백한다.

21. 일반적으로 연극에서 사용되는 음악으로 연극 속 노래, 반주음악, 간주곡, 대사 중 배경음악 등

22. 남장현, "셰익스피어낭만희극의 광대배우와즉흥연기.", 『Shakespeare Review』 43, no.2(2007): 229.

광대 페스테가 등장하자 순수하고 영원한 사랑을 주제로 노래가 시작되고 광대의 연주 후 페스테는 공작의 갈팡질팡하는 마음을 바다에 던져 버리고 공작은 올리비아 백작에 대한 마음은 그녀의 재산 때문이 아니라 그녀의 아름다움 때문이라고 강조하며 세자리오(남장한 바이올라)에게 다시 한 번 청혼을 요청하러 올리비아 백작의 저택에 가길 명령한다.

(2) 극시의 구조: 유절가사, 각운, 극시, 8행

Come away, / Come away, / death, (a)
 And / in sad cypress / let me be laid; (b)
 Fly away, / fly away / breath; (a)
 I am slain / by a fair / cruel maid. (b)
 My shroud of white, / stuck all with yew, (c)
 O / Prepare it; (d)
 My part of death / no one so true; (c)
 Did / share it. (d)

Not a flower, / not a flower, / sweet (e)
 On my black coffin / let there / be strewn (f)
 Not a friend, / not a friend, / greet (e)
 My poor corpse, / where my bones / shall be thrown: (f)

A thousand, thousand sighs / to save, (g)
 Lay me, / O where (h)
 Sad true lover / never find my grave, (g)
 To weep / there. (h)

위의 극시는 유편가곡으로 2연 8행의 형식을 보이고, 각운의 규칙은 1연: abab cdc d, 2연: efef-ghgh 으로 구성되어 있음을 알 수 있다.

1행은 죽음을 맞이하는 화자의 상황이 제시되고 3행은 그 이유를 죽음에 상반되는 숨이라는 대조어를 각운의 리듬구조로 강조해서 표현한 후 5행을 통해 죽음을 준비하는 화자의 비통함을 설명한 후 7행으로부터 나에게 진실한 사람에게만 나의 죽음을 알리라고 마무리한다.

2연의 시작은 1절을 통해 달콤한 연인을 꽃에 덧대어 그에 대조된 검은 관 위에 뿌려주길 원하며 3절을 통해 나의 친구들은 나의 비참한 시신이 던져진 곳에서 위로해 주길 바라는 화자의 심정을 반어법으로 표현한 후 5절에선, 내가 누워 있을 자리가 천 가지 만 가지 슬픈 한숨들로 가득한 곳이며 7절을 통해서 내가 사랑하는 진정한 연인만이 나의 무덤에서 슬퍼하며 나의 영혼을 구원할 수 있다고 반어적으로 표현하고 있다.

〈표 5〉 ‘Come away, Death’ 극시의 기본구조

연	1연		2연	
	4행	8행	12행	16행
각운규칙	a-b-a-b	c-d-c-d	e-f-e-f	g-h-g-h
주제	제시	발전	강조 절정	결말

(3) 가사의 발음

Kathryn Labouff에 따르면, 모든 영국 예술 가곡은 필수적으로 영국 표준 발음으로 노래하여야 한다고 주장한다. 그 이유는 영국에서 채택되어진 가사(Text)의 개성과 멋을 살리기 위해선 시적 운율의 배치가 표준 미국식 영어와 매우 다르며, 작곡자에 의해서도 달라지기 때문이다.²³⁾

따라서 IPA(International Phonetic Alphabet)²⁴⁾를 이용한 발음 선행연구를 통해 성악곡은 반드시 들려야 하고(Heard) 이해되어야 한다(Understood).

Come away, Come away, death, (a)
[kʌm] [əweɪ] [dæθ]
And in sad cypress let me be laid; (b)
[sæd] [sʌɪprəs] [leɪd]
Fly away, fly away breath; (a)
[flaɪ] [breɪθ]
I am slain by a fair cruel maid. (b)
[slaɪn] [feɪ] [kruəl] [meɪd]
My shroud of white, stuck all with yew, (c)
[ʃraʊd] [waɪt] [stʌk] [ɔː] [juː]
O Prepare it; (d)
[oʊ] [prɪpeə] [ɪt]
My part of death no one so true; (c)
[pɑːt] [dɒθ] [wʌn] [truː]
Did share it. (d)
[dɪd] [ʃeə] [ɪt]

23. LaBouff, Kathryn., 김방술, 김민지 옮김, 「성악인을 위한 영어 디션」, (서울: 음악춘추사, 2008)

24. 철자에 관계없이 모든 언어를 정확한 발음으로 나타내기 위한 발음용 알파벳

Not a flower, not a flower, sweet (e)
 [nɒt] [flaʊə] [swi:t]
 On my black coffin let there be strewn (f)
 [ɒn] [æ] [kɒfɪn] [eɪ] [ðeə] [stɹu:n]
 Not a friend, not a friend, greet (e)
 [frend] [gri:t]
 My poor corpse, where my bones shall be thrown: (f)
 [pɔ:] [kɔ:ps] [mɛə] [boʊnz] [ʃeɪ] [θroʊn]
 A thousand, thousand sighs to save, (g)
 [θaʊzənd] [saɪz] [seɪv]
 Lay me, O where (h)
 [meɪ] [weə]
 Sad true lover never find my grave, (g)
 [æd] [tru:ləvə] [nɛvə] [faɪnd] [maɪ] [græv]
 To weep there. (h)
 [tu:weɪp] [ðeə]

오너라, 오너라 죽음아,
 그리고 슬픈 삼목관에 나를 뉘어다오;
 가거라, 가거라 목숨아;
 나는 잔인하게도 아름다운 처녀에게 죽었다오.
 나의 흰 수의는 주목나무에 쌓아서
 오 준비해다오;
 나의 죽음을 어느 진실한 사람에게도
 절대 알리지 마오.

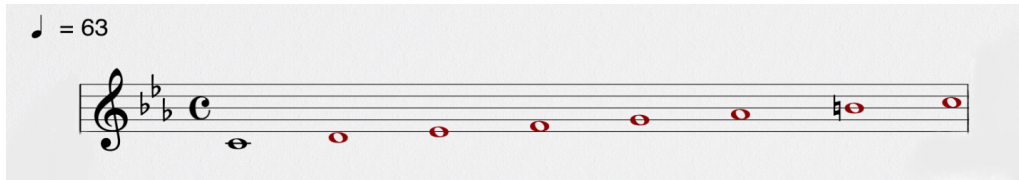
그대여, 꽃 한 송이도 한 송이도,
 뿌리지 마시오 나의 검은 관 위로;
 오지마오, 단 한 친구도 한 친구도
 나의 불쌍한 시신 내 뼈가 던져질 그 곳에:
 수천수만의 한숨들로부터 구원받기를
 오 그곳에 나를 뉘어다오
 슬픈 나의 진정한 연인이 나를 찾아 헤매기를
 그 곳에서 날 위해 울어주기를. (※각운을 통일하기 위해 필자가 의역을 하였음.)

(2) 악곡 분석

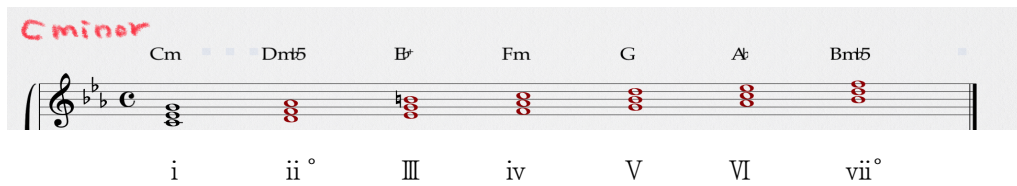
① 형식

이 곡의 조성은 c minor 자연단음계(Natural minor Scale)와 화성단음계(Harmonic minor Scale)²⁵⁾이고 박자는 4/4박자이며 템포는 Poco Andante(♩=63)로 약간 느린 정도의 곡이다.

(악보 1) c minor Harmonic minor Sale

(악보 2) c minor 화성단음계의 기본 코드(Chord)

2절로 이루어진 유절가곡의 형태이며 2연시이므로 형식은 크게 A-A'-²⁶⁾Coda로 구분될 수 있다.

〈표 6〉 ‘Come away, Death’ 의 구조

조성	박자	빠르기	가사형식		마디	조성변화
c minor	4/4 ●/○/●/○	♩=63 (Poco andante)	A	제시	~11	c
				설명	~19	Eb → f
			A' +coda	강조	~30	c
				해결	~끝	f → c

25. 자연단음계의 7번째음을 반음 올려서 이끈음으로 만든 단음계

26. 한 악곡이나 악장, 또는 악곡 중의 큰 단락의 끝에 종결 효과를 강조하기 위하여 덧붙이는 부분.

② 선율과 주요리듬

이 곡의 A연의 주요 선율은 2개의 주도동기(leitmotiv)²⁷⁾에서 나타나고 있다. 주요 선율이 지배하고 있다. 첫 번째 동기는 주제의 제시 절로 Come away, come away, Death의 선율로 3~4마디, 7~8마디 그리고 22~23마디, 26~29마디에 걸쳐 선율과 리듬이 동일하게 반복하여 제시된다. 주요화성은 c minor 자연단음계의 조성 안에서 $i \rightarrow VII \rightarrow i_6$ 로의 진행을 나타낸다.

또한, 첫 번째 동기는 반복되는 선율과 함께 영어의 운문적 특성을 반영하기 위해 “ ♩. ♩. ♩. / ♩. ♩. ♩. / ♩ (●○○●/●○○●/●○○)리듬을 사용하여 주제를 부각 시킨다.

(악보 3) 1st leitmotiv (3~4마디, 7~8마디, 22~23마디, 26~29마디)

The image shows a musical score with four staves. Each staff has a red box highlighting a specific melodic phrase. The lyrics are: "Come a-way, come a-way, death, Fly a-way, fly a-way, breath; Not a flower, not a flower sweet, Not a friend, not a friend greet". The first staff is marked *mf*. The second staff is marked *a tempo e poco con moto*. The third staff is marked *poco cresc.*. The fourth staff has a fermata over the word "greet" and a *3* (triple) marking.

27. 악곡 내에서 특정 인물이나 상황등과 결부되어, 반복해서 사용되는 짧은 주제나 동기

두 번째 동기는 9~11마디에 걸쳐 나타나는 주 선율로부터 동일한 리듬을 유지하며 3도 위의 음으로 도약하여 반복되는 선율을 통해 각 연의 주제를 마무리한다.

(악보 4) 2nd leitmotiv 9~11마디, 28~30마디

The image displays a musical score for the song "Come away, Death." It consists of four systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 4/4. The lyrics are: "slain by a fair cru-el maid. My shroud of white, stuck all with yew, greet My poor corse, where my bones shall be thrown. A".

Key features of the score include:

- System 1:** The vocal line has a red box around the notes for "fair cru-el". The piano accompaniment has a blue box around a triplet figure in the right hand.
- System 2:** The piano accompaniment has a blue box around a chordal figure in the right hand.
- System 3:** The vocal line has a red box around the notes for "bones shall be". The piano accompaniment features a prominent triplet figure in the right hand.
- System 4:** The vocal line has a red box around the notes for "thrown.". The piano accompaniment has a blue box around a triplet figure in the right hand.

Performance markings include *espressivo.*, *mp*, and *p*. The score is numbered "4" at the bottom left, "No 1." at the bottom center, and "H. 4816." at the bottom right.

5행 이후부터의 마디에선 리듬의 변화가 나타나는데, 기존의 4/4박의 기본리듬을 유지하다가 당김음으로 변하여 ♪♪♪♪♪♪(○●○○●○) 4박이 8박으로 나뉘고 조금 더 다이내믹하게 분위기가 전환되는 느낌을 만들게 된다.

(악보 5) 'Come away, Death 11~15 마디 (31~33 마디 동일반복)

mp

My shroud of white, stuck all with yew,

O pre-pare it; My part of death no

곡의 후반부에선 결정적 화자의 마음인 'to weep there'를 세 번 반복하여 사용하였고 Dynamic 또한 $p \rightarrow cresc. \rightarrow mf + cresc \rightarrow messa di voce \rightarrow mp$ 의 진행으로 최고조에 이른 후 해결을 보는 것으로 마무리 되고 있다.

(악보 6) 'Come away, Death'의 37마디 해결

The image displays three systems of a musical score for the piece 'Come away, Death'. Each system consists of a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are: 'grave, To weep there, to weep, to weep there.'. The score includes dynamic markings: p (piano), $cresc.$ (crescendo), mf (mezzo-forte), and mp (mezzo-piano). Red boxes highlight the lyrics 'To weep there, to', 'weep, to weep', and 'there.'. Blue circles highlight the dynamic markings p , $cresc.$, mf , and mp . A blue oval highlights a piano accompaniment passage in the third system.

③ 화성 및 반주

후기 낭만시대의 작곡 기법으로 만들어진 곡으로 전체적인 곡에서 규칙적인 화성의 진행은 찾기 힘들며 낭만시대의 특징인 가사와 음악의 조화를 이루기 위한 가사와 반주간의 조화를 볼 수 있다. 곡 전반에 걸쳐서 등장하는 화성은 다음과 같다.

〈표 7〉 ‘Come away, Death’ 곡을 구성하는 화성

조성	전체마디수	구성화성	구성횟수	7화음	1전위 28)	2전위 이상	29)텐션 음	비율(%)
c	47마디 (105코드)	i (I)	27	4	2+0	1+2	0	25.7
		ii	8	1	1+1	+3	0	7.6
		III (iii°)	7	2	0+1	0+1	0	6.6
		iv (IV)	8	1	0+2	1+1	0	7.6
		V (v)	23	9	3+1	+3	1	21.9
		VI (vi)	21	6	0	0+4	0	20
		VII (vii°)	11	1	1+1	0+2	0	10.5

곡 전체를 지배하는 화성은 i와 V이지만 장/단조를 오가며 화성은 다채롭게 진행되며 특히 화자의 불안한 마음과 복잡한 심정을 표현하기 위해 VII(vii°)가 많이 사용되어 해결을 지연하여 화자의 갈팡질팡 하는 심정을 표현하였다.

28. 앞 숫자는 기본화음의 1전위이고 뒤에 따르는 숫자는 7화음의 1전위임

29. seventh code를 벗어나는 음 9음, 11음, 13음, 15음

죽음을 맞이하는 화자의 심정을 드러내기 위해 첫 두 마디는 음이 순차적으로 올라가다가 옥타브 아래로 하행하며 견잡을 수 없는 마음의 변화를 표현하며 가사가 시작됨과 동시에 베이스음의 진행 (C4-Bb3-G3-Bb2-Ab2-G2-F2-Eb2-Db2)을 통해 시작되는 주제가 무겁게 가라앉고 있음을 나타내고 있다. 즉 화자는 죽음을 기다리며 관 속으로 뒹어지는 것을 무거운 베이스의 순차적 하행을 통해 표현했고 6마디에서는 차용화음을 사용하여 다음 행으로의 세련된 연결을 만들었다. (악보 7)

3행부터는 처음에 제시된 문제에 대한 원인을 설명하고 그 이유를 제시하고 라이트모티브로 4행의 마디는 V로 종결되어 다른 시작을 예고한다. (악보 8)

(악보 7) 'Come away, Death' 1~6마디

Poco Andante (♩ = 63) *mf*

Voice. *mf*
Come a-way, come a-way,

Piano. *mp*

cm: i v₇ i v₇ i VII

death, And in sad cy-press let me be laid;.....

cm: i i₇ ii₃⁴ III₆⁵ i₃⁴ VII CM:vi₃⁴ V₃⁴

(악보 8) 'Come away, Death' 7~11마디

Fly a-way, fly a-way, breath; I am

slain by a fair cru-el maid. *espressivo.*

cm: i VII₆ III vi₇

cm: v VI₄⁶ V₄⁶ vii^o₇

5행부터 8행까지는 앞서 리듬에서 밝힌 바와 같이 당김음에 의해 구성되어진 8박으로의 전환으로 급박하게 전환되는 분위기에 맞추어 화성 역시 마디 내에서 전조현상(cm → AbM → fm → cm)을 보여주며 급박한 분위기를 연출한다. 또한 단2도, 장7도 하행, 텐션음을 사용하여 현대음악의 긴장감을 조성하기도 한다.

(악보 9) 'Come away, Death' 12~ 21마디

Chord symbols for the piano accompaniment:

AbM: IV V₆

fm: V₇ vi(br) I₇ vii[°]₃ i⁴₆ cm: vii[°]_{sus4} vii[°]

반주부분을 살펴보면 1연에 걸쳐서는 베이스음과 코드 위주의 반주패턴을 보이다
 가 2연의 시작을 분산화음을 적용하여 화자의 심정이 변화하였음을 나타낸다.

(악보 10) 'Come away, Death' 22~30마디

The image displays a musical score for the song 'Come away, Death'. It consists of four systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 3/4. The score includes various performance instructions such as *p*, *a tempo e poco con moto*, *rall.*, *pp*, and *poco cresc.*. Red boxes highlight specific passages in both the vocal and piano parts across all four systems.

System 1: The vocal line begins with the lyrics "Not a flower, not a flower". The piano accompaniment features a pattern of chords and moving lines. A red box highlights the vocal line and the corresponding piano accompaniment for the first two measures of this system.

System 2: The vocal line continues with "sweet, On my black cof - fin let there be". The piano accompaniment continues with similar patterns. A red box highlights the vocal line and the corresponding piano accompaniment for the first two measures of this system.

System 3: The vocal line continues with "strown; Not a friend, not a friend". The piano accompaniment continues with similar patterns. A red box highlights the vocal line and the corresponding piano accompaniment for the first two measures of this system.

System 4: The vocal line continues with "greet My poor corse, where my bones shall be". The piano accompaniment continues with similar patterns. A red box highlights the vocal line and the corresponding piano accompaniment for the first two measures of this system.

2) 제 2곡: 'O mistress, mine'

(1) 가사 배경

희극 '십이야(The Twelfth Night)'의 2막3장에서 토비 벨치 경이 앤드류 경과 음주 가무를 즐기다 자정이 넘어 올리비아 백작의 집에 도착하고, 때마침 나타난 광대 페스테가 그들과 만나 지난밤처럼 3명에서 함께 음주 가무를 지속하며 '페스테'가 달콤한 목소리로 두 귀족에게 사랑노래를 선보이는 장면이다.

제 1곡에 비해 제 2곡은 세상을 유유자적하며 살아가고자 하는 한량들인 두 한심한 귀족들에게 지금은 아름답고 젊지만 그 아름다움도 한 낮 순간일 뿐이라는 걸 도도한 여인들에게 알려려고 자 하는 셰익스피어의 은유가 극시로 녹아 들어가 있다.

극시의 주제는 사랑하는 여인에 대해 심각함일랑 버리고 인생에서 제일 아름다운 이때 기다리지 말고 '사랑을 나누자'라는 주제이다.

(2) 극시의 구조: 유편가곡, 3행(a, a, b)+ + 6행

O / mistress mine, / where are you roaming? (a)

O / stay and hear, / your true love's coming, (a)

That / can sing / both high and low; (b)

Trip / no further, / pretty sweeting; (a)

Journeys / end in / lover's meeting, (a)

Ev'ry wise man's / son / doth know. (b)

What is love? / 'tis not / hereafter; (c)

Present mirth / hath / present laughter; (c)

What's to come / is / strill unsure: (d)

In delay / there lies / no plenty; (e)

Then / come kiss me, / Sweet-and-twenty, (e)

Youth's / a stuff / will not endure. (d)

이 극시는 2연 6행의 구조로 1연(a, a, b, a, a, b), 2연(c, c, d, e, e, d)의 각운의 규칙을 보이는 유편가곡이다. 1행에서 방황하는 연인을 불러서 본인의 존재이유를 3행의 이유로 설명한다. 4행에서 반복되는 각운의 규칙을 적용하여 1~3행까지의 주제를 반복 강조한다.

2연에서는 1연에서 제시한 주제를 더욱 발전시키며 눈앞의 화자가 바로 연인이며 불확실한 미래를 기다리는 것보다 눈앞의 사랑을 즐기라고 제안한다. 마지막으로 청춘의 일시성을 강조하며 구애로 마무리하는 밝은 내용의 구애의 극시이다.

〈표 8〉 ‘Come away, Death’ 극시의 기본구조

연	1연		2연	
	3	6	9	12
각운규칙	a-a-b	a-a-b	c-c-d	e-e-d
주제	주제제시	주제설명	발전/강조	주제제시

(3) 가사의 발음

O / mistress mine, / where are you **roaming?** (a)
 [mɪstrɪs] [maɪn] [meər] [ɔər] [ˌroʊmɪŋ]

O / stay and hear, / your true love's **coming,** (a)
 [steɪ] [hɪər] [juər] [tɹu] [lʌvz] [kʌmɪŋ]

That / can sing / both high and **low;** (b)
 [ðæt] [kæn] [sɪŋ] [boʊ] [haɪ] [ləʊ]

Trip / no further, / pretty **sweeting;** (a)
 [trɪp] [fɜːðər] [prɪtɪ] [swɪtɪŋ]

Journeys / end in / lover's **meeting,** (a)
 [dʒɜːnɪz] [ɛnd] [lʌvəz] [miːtɪŋ]

Ev'ry wise man's / son / doth **know.** (b)
 [ɛvri] [waɪz] [mɛnz] [sʌn] [dɒθ] [noʊ]

What is love? / 'tis not / hereafter; (c)
[ˈmbɪ] [ɪz] [ɪnv] [tɪz] [nɒt] [hɪərəæftər]

Present mirth / hath / present laughter; (c)
[ˈprezənt] [mɜːθ] [hæθ] [læftər]

What's to come / is / strill unsure; (d)
[ˈwɒtɪz] [kʌm] [ɪz] [stɪl] [ʌnʃʊər]

In delay / there lies / no plenty; (e)
[ɪn] [dɪleɪ] [ðeər] [laɪ] [plenti]

Then / come kiss me, / Sweet-and-twenty, (e)
[ðen] [kɪs] [swɪt] [twenti]

Youth's / a stuff / will not endure. (d)
[juːθs] [stʌf] [wɪl] [ɪndʊər]

오 나의 여신 어딜 그리 방황하오?
오 멈추고, 진짜 사랑이 오는 소릴 들으시오,
그 사랑은 높고 낮은 소리로 노래할 수 있다네;
사랑스런 여인아 너무 멀리는 가지 마시오;
연인과의 만남으로 그 여행은 끝이 난다오,
그 사실은 현자의 아이들은 누구나 알고 있네.

무엇이 사랑인지? 그것은 알 수 없다오;
이 순간 환희엔 언제나 희락이 함께 한다오;
내일 누굴 만날 지 여전히 미지수라네;
미루게 된다면 남는 건 공허함이라오;
하여 미쁜 그대 이리와 입 맞춰주오,
머지않아 사라질 찬란함 바로 청춘이라네.
(※ 각운의 통일을 위해 필자가 의역한 것임)

(2) 악곡 분석

① 형식

이 곡의 조성은 EbM로 못갓춘마디로 시작되며 박자는 3/4박자의 보통 빠르기 Allegro moderato (♩=80)이다. 제1곡과 상반되는 분위기로 극 내부에서 돌림노래로 불린 곡이기에 친근하고 밝은 멜로디로 구성되어 있다. 2절의 유절가곡이고 A-A'-coda(마지막 행 반복강조)의 구조를 보인다.

〈표 9〉 ‘O mistress mine’의 형식과 구조

조성	박자	빠르기	가사형식		마디
EbM	3/4 ●/○/○	♩=80 (Allegro moderato)	A	제시	~10
				설명	~15
			A' +coda	강조	~25
				해결	~끝

② 선율과 주요리듬

희극 내부의 장면에서 이 곡은 돌림노래를 위해 시작된 사랑가이다. 그에 맞추어 가사 내에서도 주제 동기의 리듬이 지속적으로 변화하면서 나타남을 알 수 있다. 가사의 기본적인 리듬패턴은 극시의 구성과 동일하게 한 행에 각 3파트로 운율이 나뉘게 구성되었으며 세부 리듬 역시 극시 언어의 운율 법칙에 따라 배분되었는데 각 행마다 규칙적으로 짝 찬 2 마디로 음표가 배분되어 4분음표 6개의 음가를 운율에 맞추어 할당하였음을 볼 수 있다. 이는 선율 내부에도 극시의 리듬감을 주어 언어의 전달력을 극대화시키기 위한 작곡가의 노력이라 할 수 있다.

가사의 해결 구인 마지막 결론을 맺으면서 문장을 강조하기 위해 두 번 반복하여 강조하였고 단7도 상행으로 불협화음을 만든 뒤 장6도 하행으로 마무리하였다. 그리고 이 극장면의 주제인 돌림노래를 알리기 위해 못갓춘마디로 시작한 곡은 마지막에 32마디에 제시한 첫 행의 선율(iii-V-I-V)을 시작으로 첫 행을 다시 반복하면서 돌림노래임을 표현하며 이야기는 다시 처음으로 돌아오게 되는 현실을 반영한다.

(악보 12) 'O mistress mine' 29~36마디

The image shows a musical score for the song 'O mistress mine' from measures 29 to 36. The score is written for voice and piano. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 4/4. The score is divided into two systems. The first system contains measures 29-32, and the second system contains measures 33-36. The vocal line is in the upper staff, and the piano accompaniment is in the lower staff. The lyrics are: '-twen - ty, Youth's a stuff will not en - dure, not en - dure. Mis - tress mine, where are you roam - ing?'. The score includes various performance markings such as *mf*, *poco rit.*, *a tempo.*, *mp*, *poco meno mosso.*, *p*, *espressivo.*, *pp*, and *rit.*. Red circles highlight specific notes in the vocal line, and a red box highlights the piano accompaniment for the second system. Blue boxes highlight specific chords in both systems.

③ 화성

밝은 분위기의 장조 곡이며 나머지 두 곡과 다르게 화성이 비교적 단순하다. 돌림 노래로 만들어진 곡이기에 화성은 전반적으로 반복되는 양상을 보인다. 곡 전반에 걸쳐서 등장하는 화성은 다음과 같다.

〈표 10〉 ‘Come away, Death’ 곡을 구성하는 화성

조성	전체마디수	구성화성	구성횟수	7화음	1전위 30)	2전위 이상	31)텐션 음	비율(%)
EbM	37마디 (113코드)	I (i)	21	0	5+4	0+3	0	18.6
		ii	14	7	5+1	0+1	0	12.4
		iii(III)	13	1	5+1	2+1	1	11.5
		IV(iv)	8	1	0	1+3	0	7
		V(v)	22	6	4	2+6	5	19.5
		vi(VI)	19	6	1+4	0+5	0	16.8
		vii° (VII)	16	3	6+1	4	2	14.1

못 갖춘마디로 시작되는 전주(1~4마디)는 2절 시작인 16~19마디와 마찬가지로 $vii^{\circ} \frac{4}{3} - vi^{\frac{4}{3}} - V^{\frac{4}{3}} - IV^{\frac{4}{3}}$ vii° 7인 7화음의 2전위를 사용하여 원래 화성이 가진 기능을 약화시키면서 V로 가기위해 사용한 멜로디를 EbM 장조를 다채롭고 화려하게 만들어 주고 있다. 베이스음은 IV-iii-ii-I-vii-vi-V-IV-iii-ii-V로 하행진행하고 동시에 주 선율은 텐션음(11음)을 시작으로 불안한 전개를 보여주며 연이어 2전위의 화성음을 리듬감을 살려 하향 진행하며 역시 V를 향한 진행을 보인다. 앤드류 경과 토비 벨치 경의 협력은 올리비아의 마음을 흠치기에는 부족함을 드러냄을 못갖춘마디와 불협화음에 담았다 볼 수 있겠다. 3마디에는 차용화음(c:III)의 적용으로 세련된 악구를 표현한다. (악보13)

30. 앞 숫자는 기본화음의 1전위이고 뒤에 따르는 숫자는 7화음의 1전위임

31. seventh code를 벗어나는 음 9음, 11음, 13음, 15음

(악보13) 'O mistress mine' 1~4마디

Allegro moderato (♩ = 80)

mf

텐션음(9음)

pass ritom.

O mistress
a tempo.

mf

mp

BbM: vii⁴₃ vi⁴₃ V⁴₃ IV⁴₃ vii⁴₇ III⁴₃ vi⁴₇ iii⁴₆ ii⁴₆ I₆ V⁴₃ I

6마디의 2행의 시작인 “O stay and hear”의 and의 음을 도약하면서 화성은 하행 (I₆→ii₇)하는 전개를 통해 뒤이어 나오는 말에 주의를 기울이게 하려는 작곡가의 의도가 보이므로 이 부분은 제스처와 같은 효과를 통한 표현방법이 필요하다.

(악보 14) 'O mistress mine' 6마디

mine, where are you roam - ing? O... stay and hear, your true love's

EbM: I₆ ii₇ V⁶₄

3행에서는 너의 진정한 사람이 오고 있는데 그는 저음과 고음을 자유자재로 부리는 능력을 가졌다라고 하지만 그 뒤에 숨은 허영심과 거만함을 표현하듯이 화성은 선율과 동떨어지거나 텐션음을 사용해서 본래의 화성을 흐리거나 지연을 유도하는 것을 볼 수 있다. (악보 15)

(악보 15) 'O mistress mine' 9마디

IV# ii V

com - ing, That can sing both high and low; Trip no

EbM: vii₄² V

곡의 마지막 행에선 해결책을 제시하게 되는데 젊음은 영원하지 않음의 진리를 반복 내세우며 더 늦기 전에 눈앞에 있는 남자에게 키스하라고 제안하며 첫 행의 시구를 한 번 더 반복하며 곡은 ii-V-I로 마무리 된다.

(악보 16) 'O mistress mine 30~37' 마디

mf *poco rit.* *a tempo.*

-tween - ty, Youth's a stuff will not en - dure, not en - dure.

mf *poco rit.* *mp*

BbM: vi₇ V₇ I_{5b}⁶ IV vii^o₃⁴ III(차용) ii₇ iii₇ V₇ I iii₇

Mis - tress mine, where are you roam - ing? *rit.*

poco meno mosso. *p* *espressivo.* *pp*

BbM: I₆⁵ I V₆ vi I₆⁵ IV₇ ii₇ V₇ I I₆⁴ I

3) 제 3곡: 'Blow, blow thou winter wind'

(1) 가사 배경

희극 '좋을 대로 하세요(As you Like it)'의 2막 7장에서 에미언스라는 귀족이 노래하는 장면으로, 혈육 간 권력 다툼으로 왕위에서 물러나 유배지인 아델의 숲에서 자연을 벗 삼아 안분지족의 삶을 살아가고 있는 노공작에게 친 형에게 아무것도 받은 것 없이 쫓겨나 아델의 숲으로 오게 된 올란도는 사냥복을 입은 노공작과 일당들을 보고 산적으로 착각하여 칼로 위협하나 노공작의 호의와 고귀함에 올란도는 본인의 과오에 대해 용서를 구하고 그들과 함께 자연에서 얻은 양식을 식탁에서 나누게 된다.

에미언스는 노공작과 함께 유배를 함께 온 노공작의 충신으로 여겨지며, 작품전체를 관통하는 분위기 메이커인 광대와는 사뭇 다른 캐릭터이다. 오로지 충신을 위해서 존재하는 인물로 여겨지며 작품 내에서도 차지하는 비중 또한 노래하는 장면 이외에선 그리 크지 않다. 이 곡이 연주되는 장면에서는 노공작의 올란도를 바라보는 시선과 생각이 피아일체가 되며 너 또한 세상에서 쫓겨나 이곳까지 왔구나라는 동정심과 자신을 위로하는 마음을 읽은 에미언스가 노공작의 마음을 위로하기 위해 노래를 부르게 된다.

김종환은, 에덴동산을 르네상스 시대 목가문학의 전통을 반영한 “에덴동산”과 같은 이상향의 세계로 간주하고 일상의 세상인 궁전은 억압과 음모가 진행되고 형제들이 반목하는 부정적인 공간으로 여긴다.³²⁾ 즉 속세를 벗어난 이상향인 아델의 숲은 상처받은 사람들이 모여드는 아름다운 자연의 숲이고 사람들은 이 숲에서 화해와 치유를 통해 힘을 얻어 다시 궁전으로 돌아가는 구조인 것으로 보고 있다.

32. 김종환, “페러디의 양상: 『당신 뜻대로』.” 『영미어문학』 125, no.1(2017): 28.

한편, 아래 극사에서 보여주는 내용은 노공작의 호화로운 궁전생활 밖의 아텐 숲의 생활이 아무런 걱정 없는 느긋한 전원생활만은 아님을 알려준다. 그들은 숲이란 자연의 겨울이 주는 고통으로부터 자유롭지 못하며 굶주림으로부터 자유하지 못하기에 아텐의 숲에서의 삶을 영위하기 위해 사슴을 죽여 식량을 구해야만 하고 추위를 피할 동굴을 구해야만 한다. 그러나 그 자연이 주는 역경은 궁전에서 주는 비열하고 잔인한 권력찬탈의 비극에 비할 바는 아니라는 것으로 마음의 위안을 삼는다.

(2) 극시 분석: 유절가사, 각운규칙, 운율

Blow, / blow, / thou / winter wind, (a)

Thou / art / not / so unkind (a)

As / man's / ingratitude; (b)

Thy tooth / is / not / so keen, (c)

Because / thou / art / not seen, (c)

Although / thy breath / be rude. (b)

Heigh-ho! / sing / heigh-ho! / unto the green holly: (d)

Most friendship / is feigning, / most loving / mere folly: (d)

Then heigh-ho! / the holly! / this life / is most jolly. (d)

Freeze, / freeze, / thou / bitter sky, (e)

That / dost not / bite / so nigh (e)

As / benefits / forgot: (f)

Though / thou / the waters / warp, (g)

Thy sting / is / not / so sharp (g)

As / friend / remembered not. (f)

Heigh-ho! / sing / heigh-ho! / unto the green holly: (d)

Most friendship / is feigning, / most loving / mere folly: (d)

Then heigh-ho! / the holly! / this life / is most jolly. (d)

이 극시는 2연 9행시 1연(a, a, b, c, c, b, d, d, d), 2연(e, e, f, e, e, f, d, d, d)의 각운의 규칙을 보이는 유절가곡이다.

1연 1행에서 겨울바람은 원관념인 인간의 배신에 비유하고 4행을 통해 자연 속의 겨울바람이 속세의 배신보다 나은 이유를 설명한다. 7행에선 그런 연유로 자연 속에서 유유자적하며 안분지족하는 삶을 동경하는 화자의 방법을 제시한다.

2연 1절에선 매서운 겨울공기를 은혜를 잊은 자들에 빗대어 표현한 후 겨울바람이 냇가를 얼리지만 배신자들보다 나음을 설명한다.

〈표 11〉 ‘Blow, blow thou Winter Wind’ 극시의 기본구조

연	1연			2연		
행	3	6	9	3	6	9
각운규칙	a-a-b	c-c-b	d-d-d	e-e-f	e-e-f	d-d-d
주제	제시	이유	결론	강조	이유	결론

(3) 극시 발음

Blow, blow, thou winter wind, (a)
[bləʊ] [bləʊ] [ðəʊ] [wɪntə] [waɪnd]

Thou art not so unkind (a)
[θəʊ] [ɑ:t] [nɒt] [səʊ] [ʌnkaɪnd]

As man's ingratitude; (b)
[æz] [mænz] [ɪnɡrætɪtʃud]

Thy tooth is not so keen, (c)
[ðəɪ] [tuθ] [ɪz] [nɒt] [ki:n]

Because thou art not seen, (c)
[bi:kəʊz] [ðəʊ] [ɑ:t] [nɒt] [si:n]

Although thy breath be rude. (b)
[ɔ:lðəʊ] [ðəɪ] [breθ] [bi:] [ru:d]

Heigh-ho! sing heigh-ho! unto the green holly: (d)
[heɪhoʊ] [sɪŋ] [ʌntu] [ðə] [ɡri:n] [həʊli:]

Most friendship is feigning, most loving mere folly: (d)
[moʊst] [frɛndʃɪp] [feɪnɪŋ] [lʌvɪŋ] [mɪə] [foʊli:]

Then heigh-ho! the holly! this life is most jolly. (d)
[ðen] [ðɪs] [laɪf] [dʒɒli:]

Freeze, freeze, thou bitter sky, (e)
[ˈfriːz] [ˈθəʊ] [ˈbɪtə] [ˈskaɪ]

That dost not bite so nigh (e)
[dɒst] [baɪt] [naɪ]

As benefits forgot: (f)
[æz] [ˈbenəfɪtɪz] [fəˈɡɒt]

Though thou the waters warp, (g)
[ðəʊ] [ðə] [ˈwɔːtəz] [wɔːp]

Thy sting is not so sharp (g)
[ðəɪ] [stɪŋ] [ʃɑːp]

As friend remembered not. (f)
[ˌɪmˈembərd]

Heigh-ho! &c

불어라, 불어라 너 동풍아,
너 그다지는 불경하지 않은 자연아,
인간의 배반함에 비할까;
너의 이빨은 잔인하게 날카롭지 않기에,
그 까닭은 너 자연은 보이지 않기에,
너의 숨결이 그렇게나 거칠까.
이리야! 노래하자 여기로 사철나무 아래로:
대게 우정이란 잊히는 것 대게 사랑이란 어리석으므로:
그렇다면 이리야! 나무야 여기이곳이 행복의 통로.

얼려라, 얼려라 너 시린 하늘아,
너는 그다지도 시리진 않구나
은혜를 잃어버린 자들에 비한다면야
비록 너 거친 물살을 얼리나,
너의 송곳은 잔인하게 찌르진 않구나
나를 잊은 친구들에 비한다면야 <후렴 반복> (*각운통일을 위해 필자가 의역함)

(악보 17) 'Blow, blow thou winter wind (3~4마디, 7~8마디, 16~17마디)

Non troppo allegro, ma vigoroso e con motò (♩=76)

Voice. **Blow, blow, thou**

Piano. *f*

con sc.

win - ter wind, Thou art not so un - -

mf

in - grat - i - tude; Thy tooth is not

f a tempo

con sc. *mf*

h be rude.

mp meno mosso con espressione *rit.*

The image shows a musical score for a voice and piano piece. The title is 'Blow, blow thou winter wind' with three specific measures highlighted in red boxes. The tempo is 'Non troppo allegro, ma vigoroso e con motò (♩=76)'. The score is in 3/4 time and B-flat major. The piano part features a rhythmic accompaniment of eighth notes and chords. The voice part has lyrics in English. The red boxes highlight the piano accompaniment for the first three measures of the first system, the first two measures of the second system, and the last two measures of the third system. The piano part includes dynamic markings like *f*, *mf*, *f a tempo*, and *mp meno mosso con espressione*, and performance instructions like *con sc.* and *rit.*

8마디부터 16마디의 선율은 주제 제시 구에 대한 설명에 해당하는 것으로 인간의 배반과 부조리에 빗대어 거칠게 불어오는 바람을 선율에 담아내었다.

(악보 18) 'Blow, blow thou winter wind' 8~16마디

mf
Thy tooth is not so keen,

cresc.
Be - cause thou art not seen, Al-though thy breath be

dim - - e - - rit.
rude, al-though thy breath be rude.

③ 화성 및 반주

연가곡의 마지막을 장식하는 곡으로서 앞 선 두 곡의 분위기를 마무리하는 느낌의 곡이다. 제 1곡이 단조의 조성으로 사랑에 대한 슬픔과 고뇌를 담아내려고 노력했다면 제 2곡은 사랑은 무거운 것이 아니라 가벼운 것임을 장조의 조성으로 담아내었고 제 3곡인 본 곡은 앞 선 두 곡을 합쳐 놓은 듯 단조와 장조를 확정적으로 오가고 있음을 알 수 있다.

〈표 13〉 ‘Blow, blow thou Winter Wind’ 곡을 구성하는 화성

조성	전체마디수	구성화성	구성횟수	7화음	1전위 ³³⁾	2전위 이상	³⁴⁾ 텐션음	비율(%)
cm CM	118마디 (167코드)	I (i)	47	8	10+4	10+0	2	28.1
		ii	21	12	0	+6	4	12.6
		iii(III)	15	2	4+0	0+4	0	8.9
		IV(iv)	13	3	2+0	0+2	4	7.8
		V(v)	43	6	4+4	6+10	7	25.7
		vi(VI)	17	2	6+4	0	0	10.2
		vii° (VII)	11	0	+6	2+4	4	6.6

33. 앞 숫자는 기본화음의 1전위이고 뒤에 따르는 숫자는 7화음의 1전위임

34. seventh code를 벗어나는 음 9음, 11음, 13음, 15음

곡의 시작은 1연의 첫 번째 주제를 나타내는 듯 3음이 포함되어 있지 않은 2옥타브 도약차이의 코드반주와 피아노 페달을 통해 거대한 자연의 색채 없는 무미건조한 겨울바람을 표현하여 첫 가사를 예고한다.

(악보 19) 'Blow, blow thou Winer Wind' 1~2마디 (38~39마디)

Op. 6. No 3.

Non troppo allegro, ma vigoroso e con moto (♩=76)

cm: i i⁶₄ V⁶₄ i i⁶₄ V

15마디에서는 거친 겨울바람이 세상의 배신자들보다 나음을 표현하기 위해서 N6 화음을 사용하여(V→N6) 침체된 분위기를 상승시켜주는 효과를 주었다.

(악보 20) 'Blow, blow thou Winter Wind' 15마디

The image shows a musical score for the song 'Blow, blow thou Winter Wind'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature changes from two flats (B-flat and E-flat) to one flat (B-flat). A red box highlights the transition area where the key signature changes. The lyrics are: "rude, al-though thy breath be rude." The tempo and dynamics markings include *dim - e - rit.* and *mp meno mosso con espressione.* The key signature change is indicated as *cm: V²/₄ N₆*.

B부분(18~37)은 단조에서 장조로 같은 으뜸음으로 전조가 되어 진행이 되고 박자 또한 3/4에서 2/4박자로 변하고 빠르기 또한 Poco piuù allegro (♩=88)로 조금 빠르게로 변하게 됨으로 주제가 전환이 됨을 암시하고 자연 속에서의 삶이 세상 속에서의 거칠게 된 삶보다 더 나음을 표현하려고 하였다. 그러나 전체적인 선율이 장조임에도 불구하고 iii, vi, vii음들로 구성이 되어 암담한 현실을 반영하는 듯 자조적인 모습을 나타내고 있음을 알 수 있다.

24마디에선 “대부분의 사랑은 어리석은 것이다”라는 주제를 증6도 화음인 Fr.6를 사용하여 감정을 확장시켰으며 차용화음(CM→c)을 통하여 상승된 감정을 유지하는 것으로 현재의 삶에 대한 긍정적인 자세를 강조함을 알 수 있지만 25마디에서 사용된 텐션 음들을 통해서 복잡한 심정을 들여다 볼 수 있다. 특히 26마디에서는 largamente(웅장하게)와 cresc.와 같이 웅장하고 호탕하게 “이리야”를 외치면서 마지막 결론으로 진행해 나간다. (악보21)

(악보 21) 'Blow, blow thou Winter Wind' 18~32마디

Poco più allegro (♩ = 88)

CM: VI_6 I_7 VI_6 I_7

CM: I IV ii_7 iii_6 V_5^6 vi ii_7

CM: V_2 I_7 IV_7 $ii_3^4(Fr.6)$ $cm: III$ $vii^\circ \frac{6}{5}\#$ III

(악보 21)

largamente. *a tempo.*

heigh - ho! the hol - ly! This life, this

largamente. *a tempo.*

CM: vi vi⁵₆ ii₂ V⁶₅ vi₆ IV

life is most jol - - - ly.

Blow, blow, thou Winter Wind. N° 1. (H. 4816)

CM: VI₇ V ii ii⁶₅ IV₆ ii₇ vii₂ iii₆ V₇ I I²₄ V

귀족 애미언스는 세상의 부귀영화가 복수와 배신으로 이루어진 허상이라면 거짓 없는 자연 속에서 거친 겨울바람과 더불어 사는 것이 더 행복하다라는 철학적인 결론을 제시하며 곡의 마무리 역시 앞 선 두 곡과 마찬가지로 마지막 시행을 동일 반복하며 극적인 결말을 유도하고는 반주는 ii→V₇→I로 거친 겨울바람 소리와 함께 (*sf*) 종지 감 있는 마무리로 결말을 이루어낸다.

(악보 22) 'Blow, blow thou Winter Wind 72~78마디

CM: I V₇ IV ii₇ V₇ I

ff
molto vigoroso.

ff *ff*

CM: IV₇ iii₇ ii₇ V₇ I I₆ I

R.Q. 1905.

Ⅲ. 결 론

본 연구논문을 통해서 르네상스 시대의 영국 최고의 극작가 윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare)의 두 희극작품인 ‘십이야(The Twelfth Night)’와 ‘좋을 대로 하세요(As you Like it)’ 속에 운문 시가 가사로 쓰여진 성악 연가곡인 로저 켈터의 「Three Shakespeare Songs」 Op.6을 희곡이란 문학예술 관점에서 연구하고 고찰해 보았으며, 다음과 같은 결과를 도출 할 수 있다.

제 1곡 ‘Come away, Death’는 c minor의 조성과 andante의 전체적인 빠르기를 사용하여 오시노 공작의 올리비아 백작에 대한 구애와 사랑의 괴로움을 노래한 유절 형식으로 이해될 수 있다. 그러나 셰익스피어는 극 속의 대화를 통해 남자의 사랑이란 갈대와 같이 이리 저리 흔들릴 수 있는 것이며, 여인의 순간적인 아름다움을 동경하는 오시노공작의 모습을 통해 남자의 사랑에 대한 작가의 생각을 보여주었다. 오시노 공작은 본인의 갈대와 같은 마음을 광대 페스테를 통해 지고지순한 사랑으로 무겁게 연출하고 있는 것이다. 따라서 짝사랑의 아픔을 극시의 운율과 각운의 규칙을 슬프게 연주하는 것은 본 곡의 기본 바탕으로, 분위기를 해석하고 공작의 마음을 정확히 관통하고 있는 광대 ‘페스테’의 입장에서 노래하며, 청중들에게 정확히 어필할 수 있는 배우의 자세로 연주에 임해야 할 필요가 있다.

제 2곡 ‘O mistress, mine’은 E Major의 조성으로 음의 도약이 크고 밝은 느낌의 곡으로 다른 두 곡에 비해 비교적 단조롭고 간결한 화성이 나타나는 특징을 가지고 있다. 이 시는 오시노 공작과 같이 올리비아 백작의 재산을 노리는 삼촌 토비 벨치 경과 그의 친구 앤드류 경이 광대 페스테와 늦은 밤까지 가무에 취해서 부르는 돌림 노래로, 가사의 내용은 사랑하는 사람을 위해 부르는 연가라는 가볍고 즐거운 분위기를 곡의 기본 바탕으로 둔다. 가볍고 경솔한 남자들의 속마음이 적나라하게 드러날 수 있도록 천연덕스럽게 연기 및 연주해야 할 것이다.

제 3곡 'Blow, blow thou winter wind'는 c minor의 조성으로 시작해서 주제를 무겁게 부각시킨 후 다음 주제에선 C Major로의 전조를 통해 분위기를 반전시켜 주제를 설명하려는 A-B-A'-B'의 형식을 가지고 있으며 제1곡의 분위기와 제2곡의 분위기를 종합하는 결과로 귀결된다.

이 곡을 부르는 귀족 애미언스는 친 동생의 배신으로 인해 광야로 유배를 간 노공작을 따르는 가신이다. 따라서 곡을 연주 할 때, 노공작의 헛헛한 마음을 위로하고 거친 광야의 삶을 겸허하게 대면하며 안분지족의 삶을 지향하려는 지식인의 고뇌가 담겨 있다면 좋을 것이다.

그런 이유로 거친 바람과 겨울 하늘을 상징하는 선율과 리듬이 반복적으로 사용되었고 자연의 삶을 표현하기 위해 단조에서 장조로 전조되었음에도 불구하고 C Major의 선율을 지지하는 화성은 무미건조하기만 하지만 세상 속의 삶에 대한 미련을 버리지 못하는 상태임을 표현하는 것에 주의를 기울여야 한다.

세 곡을 살펴본 결과 작곡가는 후기낭만시대의 화성어법을 사용하며 아름답고 자유로운 선율을 화성 적으로 표현하려고 노력하였다. 그와 동시에 극시의 언어가 담고 있는 고유한 운율과 리듬을 화성적인 선율에 따라 주제를 표현하려 한 노력이 돋보였다. 본 연구논문을 통해서 로저 켈터라는 작곡가는 본 연가곡이 희극 속의 상황과 극작가의 숨겨진 연출을 고민하여 희곡이라는 큰 스토리 내의 한 파트의 역할을 살리기 위해 노력하였음이 느껴졌다.

따라서 본 연가곡의 연주자는 작곡가와 작사가의 배경을 정확히 이해함을 시작으로 희곡이란 문학작품에 대한 깊이 있는 고찰이 동반되어야 한다. 이러한 전반적인 이해를 바탕으로, 연주자는 배우의 입장에서 작품 전체를 관통하는 배우의 행동, 즉 캐릭터를 분명히 파악하여 무대 위에 설 때 비로소 이 작품은 작곡자가 의도한 극적 효과의 표현과 함께 청중들에게 깊은 공감을 불러일으킬 수 있을 것이다.

마지막으로, 본 연구를 통해 아쉬웠던 점이 있다면 16세기의 극작품을 20세기 초의 후기낭만 화성으로 담은 이 연가곡이, 르네상스 시대의 작곡 화법으로 연극무대에서 실제로 연주되었던 곡들과 비교 분석될 수 있다면 좋을 것 같다. 시대적으로 다른 정서와 감정을 비교 분석하여 곡을 세부적으로 비교할 필요가 있을 것 같다. 또한 동 시대에 동일한 시어를 차용한 제랄드 핀지 (Gerald Finzi, 1901~1956)의 곡들과의 비교 분석을 통해, 본 연가곡이 지니는 특징을 알아본다면 본 연가곡에 대하여 깊이 있는 분석과 함께 깊이 있는 해석결과를 도출할 수 있을 것이란 아쉬움을 남기며 본 논문을 마무리 하고 자 한다.

참 고 문 헌

<국내 문헌>

- 김진호. 『모차르트 호모 사피엔스』. 서울: 갈무리, 2017.
- 김혜정. 『성악박사 김혜정의 발성법 강의노트』. 서울: 작은우리, 2001.
- 민은기. 『서양음악사-피타고라스부터 재즈까지』. 서울: 음악세계, 2013.
- 박을미. 『모두를 위한 서양음악사1』. 서울: 가람기획, 2011.
- 이종대. 『희곡의 세계-희곡의 형성원리와 희곡읽기』. 서울: 태학사, 1998.
- 정복주, 채은희. 『성악예술-연주와문헌』. 서울: 예술, 2017.
- 홍정수. 『음악미학』. 서울: 음악세계, 1999.
- Ball, David. 『통쾌한 희곡의 분석』. 김석만 옮김. 서울: 연극과인간, 2009.
- Dimon, Theodore. 『Your Body, Your Voice』. 김혜실 옮김. 서울: 예술, 2014.
- Henderson, Larra Browning. 『발성훈련의 길잡이』. 황화자 옮김. 서울: 성신여자대학교출판부, 2002.
- LaBouff, Kathryn. 『성악인을 위한 영어 덕션』. 김방술, 김민지 옮김. 서울: 음악춘추사, 2008.
- Nick Kimberly. 『오페라와의 만남:음악으로 이룬 종합예술』. 김병화 옮김. 서울: 티앤에프 출판사업부, 2013.

Shakespeare, William. 『셰익스피어5대희극』. 김형호 옮김. 서울: 아름다운 날, 2019.

Vogel, Frederic., Hodges, Ben., 옹호성, 배연경. 『공연기획』. 서울: 김영사, 2013.

<학위논문>

김진영. “Roger Quilter의 가곡 〈Three Pastoral Songs, Op.22〉에 대한 해석학적 연구.” 석사학위논문, 숙명여자대학교, 2013.

백운미. “Roger Quilter와 Gerald Finzi의 가곡 비교연구.” 석사학위논문, 이화여자대학교, 2007.

송가영. “슈베르트, 〈가니메드〉 로저 쿼터, 〈〈세 개의 셰익스피어 노래〉〉.” 석사학위논문, 충남대학교, 2020.

전성해. “「R. Quilter의 Three Shakespeare Songs, OP.6」의 연주해석을 위한 분석.” 석사학위논문, 계명대학교, 2008.

최현민. “Roger Quilter의 가곡 「Five Shakespeare Songs Op.23」에 관한 연구.” 석사학위논문, 부산대학교, 2014.

최현진(2016), “Roger Quilter의 〈Five Shakespeare Songs Op.23〉에 관한 연구 -연주자관점에서의 음악적 해석-.” 석사학위논문, 중앙대학교, 2016.

Valerie, Langfield.(2004), “Roger Quilter 1877-1953: His Life, Times and Music.” Dissertation, University of Birmingham, 2004.

<일반논문>

- 김민경. “십이야의 복장전환과 문화적 불안.”, 『영미어문학』 54, no.1 (1998): 37-62
- 김종환. “바이올라의 남장과 동성애적 욕망 : 『십이야』.”, 『영미어문학』 92, no.1(2009): 145-164
- 김종환. “패러디의 양상: 『당신 뜻대로』.”, 『영미어문학』 125, no.1(2017): 23-43
- 남장현. (2007), “셰익스피어 낭만 희극의 광대 배우와 즉흥연기.”, 『Shakespeare Review』 43, no.2(2007): 225-246
- 박주향. “로저 킬터(Roger Quilter)의 셰익스피어 연가곡 연구: < 세개의 셰익스피어 노래 >.”, 『음악사연구』 4, no1(2015): 110-137
- 손혜숙. “텍스트 읽기의 즐거움: 셰익스피어의 『소네트』 가르치기.” 『안과밖』 18, no1(2005): 314-338
- 조이경, 이진근. “셰익스피어의 소네트와 동성애적 경향 그리고 영화 상호텍스트성.”, 『세계문학비교연구』 64, no.1(2018): 213-234
- 정석권. “영미어권의 정형시 소네트 연구 시리즈 제1탄.”, 『전라시조』 20, no1(1998): 40-56

<인터넷자료>

- Langfield, Valerie. "Roger Quilter 1877 - 1953.", Valerie Langfield 2017. 2002.2.17. <http://valerielangfield.co.uk/Quilter/index.htm>.

〈Abstract〉

A study on R. Quilter's Three Shakespeare Songs Op.6 in the view of Dramatic play

Kim Yeong-Gon

Majored in Voice,

Graduate School, Jeju National University

Supervised by Professor Park, Oung

The purpose of this thesis is to find out the way how singers show a good performance for the song-cycle, 「Three Shakespeare Songs」 Op.6 composed by Roger Quilter, a 20C well-known British composer, using lyrics from the poems of 'The Twelfth Night' and 'As you Like it' by William Shakespeare.

The introduction begins with the explanation of the purpose of study and proceeds to the scope of thesis, the methods in study, and then to the information of pre-research.

In the Body, Roger Quilter as a composer and William Shakespeare as a writer are concretely reviewed in the manners of their life and works.

Then the target of this thesis starts with the research about two dramas 'The Twelfth Night' and 'As you Like it' to comprehend the hidden story inside of the drama as to why those poems were spoken by the distinguished actors. It shows singers how to prepare for songs originated from poems in the drama.

Finally this study is to be a synthesis of songs themselves. The texts are analyzed by their pronunciations with own rhythm and the study for score is done by analysis of its key, beats, articulation, melody, harmony and etc.

In conclusion, the summary of the results is described to appeal to the singers who plan to perform this cycle-song on stage and help them acquire reasonable sources of information about both the composer and the writer including drama in detail with some comments of lesson-learned from this thesis and the advanced study to be continued by.

I expect that singers can move the audience's heart by good performance with this cycle-song and I wish this thesis would be a part of that glorious moment.

Keyword: William Shakespeare, Roger Quilter, The Twelfth Night, As you Like it, Drama, Come away, Death, Three Shakespeare songs Op.6