

예술가곡(Art song)

음악과 문학의 중요한 영역인 예술가곡(Art song)은 규모도 크지 않으며 정교하고 개성적인 예술의 소산인 덕분에 듣는 사람이 길고도 오래가는 즐거움을 맛볼 수 있다. 또한 작곡가들이 가사와 노래가 합치되도록 얼마나 많은 노력을 기울였는가를 살피며 감상해야 한다.

① 구성

예술가곡은 시와 음악이 결합되어 구성된다. 즉, 가사, 선율, 반주의 세 가지 요소로 짜여진다.

① 가사
감상자는 예술가곡을 들을 때 먼저 그 곡에 사용된 시의 아름다움을 느낄 수 있어야 한다. 가사가 외국어로 된 노래들은 이해하기 어려우므로 참고 서적 등 악곡 해설을 찾아 그 의미를 알도록 해야 한다.

② 선율
선율은 리듬, 장단, 음역, 음폭, 방향, 진행 등에도 나타나기 때문에 성악에 있어서 선율은 아주 중요하다.

③ 반주
예술가곡은 항상 피아노 반주로 작곡된다. 그러나 옛날의 독창곡에는 하프시코드나 류트 그 밖의 다른 악기들이 반주로 쓰여졌었다. 그 밖에 관현악 반주로 사용하기도 했다. 이러한 예로는 말러의 '죽은 아이를 그리는 노래' 등이 있다. 반주의 역할은 전주, 간주, 후주 등 다양하지만 경우에 따라서는 가사의 내용을 표현하는 데도 큰 몫을 하는데, 슈베르트의 가곡 물레질 하는 그레첸이 그 예이다 슈베르트는 물레가 돌아가는 시늉을 피아노로 연출하였을 뿐만 아니라 그레첸이 애인과 입을 맞추는 장면에서는 음악이 멈춘다. 또 슈베르트의 "겨울 나그네" 중 '우편 마차'에서도 마차의 말발굽 소리를 피아노로 표현하였다.

② 예술가곡의 형식

예술가곡의 경우 작곡가들은 어떤 시를 가사로 사용할 때 시의 영향을 받기 마련이다. 시는 대개 여러 행으로 짜여진 연 또는 절의 단위로 되어있는데, 이 단위가 곧 가곡의 구조적 단위가 된다. 이 단위를 더 자세히 살피면 작은악절과 큰악절이 되므로 노래의 길이는 시의 길이와 관계된다. 또, 예술가곡의 형식은 대개 1, 2, 3절이 있는 유절 형식과 그렇지 않은 통절 형식이 있다.

① 유절 형식
1, 2 또는 1, 2, 3절이 똑같은 음악으로 되어있는 것으로, 예로 슈베르트의 연가곡 "아름다운 물방앗간의 아가씨" 중에서 '방랑'은 5절로 꾸며져 있는데, 똑같은 음악이 반복되며 각 절은 a-a-b-c로 되어있다.

② 통절 형식
통절 형식이란 것은 독일어에서 나온 말이다. 절마다 다른 아이디어와 사상을 표현하기 위해 각 절에 다른 음악들을 붙인 가곡들을 말한다. 예로 슈베르트의 마왕과 겨울 나그네 중에서 얼어붙은 눈물이 있다.

③ 연가곡

하나의 중심 주제를 취한 여러 시를 모아 예술가곡으로 작곡한 것을 연가곡이라고 한다. 여러 곡이 한데 묶여져 있는 것이지만 한 곡씩 별도로 들으면서 즐길 수도 있다.