

中世 世俗單聲音樂 形式에 관한 研究

金 文 子

-----<目 次>-----

I. 序 論	C. Verse 型
II. 中世 世俗單聲音樂의 일반적 樣相	D. Rondo 型
III. 中世 世俗單聲音樂의 形式的 分類	E. Bar 型
A. Strophic 型	IV. 結 論
B. Sequence 型	參考文獻
	圖 表

I. 序 論

本 論文은 「서양음악형식의 系譜」를 작성하려는 필자의 계획의 일환으로 이루어진 中世 世俗單聲音樂 形式에 관한 연구이다.

초기의 서양음악은 Gregorian chant(그레고리안 찬트)로 대표되는 宗教音樂으로 시작되어 Renaissance(르네상스) 시대에 宗教音樂의 절정을 이룰 때까지 계속 발전된다. 이와 병행하여 11 C 초부터는 世俗音樂도 발전하기 시작하여 12 C의 troubadour(트루바도르)에 와서는 예술성이 높은 노래들이 많이 作曲되기 시작하였다.

Troubadour 운동은 독일, 이태리 및 스페인등 유럽지역으로 傳播되면서 그 形式도 다양해지므로 이 中世世俗노래들을 연구함으로써 세속음악의 始初를 정리하여 이들 세속음악 형식과 필자의 論文 “Gregorian Chant의 반 복구조에 관한 研究” 및 “Gregorian Chant의 Centonization 技法에 관한 研

究”¹⁾에서 정리된 Gregorian chant의 形式과의 연관성을 밝힘으로써 音樂形式系譜의 一部를 作成하고자 한다.

필자는 本 論文에서 세속음악의 범주를 카톨릭儀式에 사용되지 않는 모든 음악으로 정하여 주제가 宗教的인 것일지라도 trope(트로프)를 제외한 모든 非儀典的(non-liturgical)음악을 여기에 포함시켰다.

本 論文의 연구방법으로는 中世 世俗音樂들의 종류 및 형식을 일반적으로 고찰한 후 그 당시의 曲들을 선정하여 그 形式의 類型에 따라 분류하였다. 여기에 선정한 曲들은 *Historical Anthology of Music*(HAM), *Treasury of Early Music*(TEM), *Masterpieces of Music before 1750*(MM), *Norton Anthology of Music*(NAWM), *The Oxford Anthology of Medieval Music*(OxAMM), R. Hoppin의 *Anthology of Medieval Music*(HpAMM), 그리고 *An Anthology of English Medieval and Renaissance Vocal Music*(EMRV)에서 발췌하였다. 이상의 선곡집들은 OxAMM과 EMRV 외에는 한국에서 쉽게 구할 수 있으므로 紙面관계로 本文에서 樂譜例는 생략하였다.

끝으로 여기에 선정된 曲들의 目錄을 작곡자 별과 曲의 종류별로 區分하여 도표 I과 II로 제시하고 Gregorian chant 形式과 연관된 世俗 單聲音樂 形式의 系譜를 도표 III으로 제시함으로써 音樂 形式을 공부하는 학생들에게 도움이 되고자 하였다.

本 論文에 사용된 음악용어들의 대부분이 통일된 국문용어가 없고 이들의 발음표기도 정확하지 않으므로 용어들의 정리가 이루어질 때까지 우선 原語를 사용하기로 하였다.

II. 中世 世俗單聲音樂의 一般적 樣相

중세초기의 世俗音樂은 그 당시의 방랑음악인들에 의하여 口傳되었는데 이들은 주로 Golliard(골리아드), jongleur(종글레), 그리고 Gaukler(가우클러)들이다. 10C와 11C 초부터는 jongleur와 Gaukler들중 제주 있는 사람들이

1) 이 論文들은 각각 人文論叢 제 9집(서울: 한양대학교 인문과학대학, 1985)과 음악연구 제 5집(서울: 음악학회, 1986)에 게재 되었음.

“conféire”에서 음악적인 訓練을 받기 시작하여 라틴어가 아닌 地方語로 된 chanson de geste, troubadour, 그리고 trouvere 노래들을 배우고 viele(비엘레), harp(하프), guiter(기타), lute(류트), psaltery(쌀터리), 그리고 이동식 organ(울간) 등의 악기도 하나씩 習得하였지만 직접 作曲은 하지 않고 troubadour 와 trouvere 들을 돕기만 하였다.

中世 世俗單聲音樂의 주류는 現在의 프랑스 지방을 中心으로 활동한 troubadour 와 trouvere 들에서 찾을 수 있겠지만 이들을 前後하여서 유럽의 각 지역에서 世俗音樂이 시작되었으므로 우선 이들을 총괄하여 살펴 보고자 한다.

西洋音樂史上 初期의 聲樂音樂들은 라틴어로 되어 있으므로 계속성 악음악의 시초도 라틴노래들에서 찾을 수 있겠으나 10C 以前의 世俗音樂은 그 흔적을 찾을 수 없다.” 그렇다고 해서 10C 以前에는 世俗聲樂音樂이 전혀 없었다고 믿기는 어렵지만 어떤 形態의 음악이었는지는 推測할 수 밖에 없으므로 本 論文에서는 다루지 않기로 한다.

現在 남아 있는 라틴노래들은 로마 멸망 이후 유럽에서 다시 문명을 꽃피우기 시작한 11C 以後의 노래들 뿐이며 이들도 대부분은 가사만 있고 악보가 없거나 악보가 있어도 알아볼 수 없는 狀態이다. 이들 남아 있는 가사를 볼 때 라틴노래 가사들의 根源은 古代 희랍의 詩들이 아니라 교회 hymn 들에서 찾을 수 있으며 어떤 것들은 世俗音樂인지 宗教音樂인지의 區別이 不分明한 것도 있다.

라틴노래들도 中世의 Golliard 들이 많이 불러 전해졌으며 그 종류는 술마시며 부르는 노래, 봄노래, 사랑노래, 그리고 道德的인 소재에 관한 노래들로 vers 라 부르는 中世 詩의 대부분을 차지했으며 여기에서 부터 troubadour, trouvere 및 minnesinger 들의 詩가 派生되었다. 또한 lament(哀歌)가 라틴노래에 많이 쓰였는데, 이들은 後에 宗教劇에서 중요한 요소가 되고 troubadour 와 trouvere 에도 영향을 주게 된다.

라틴노래들의 가사는 대부분 sequence 形式을 가지며 詩의 여러 行을 같은 멜로디의 반복으로 불러(aaabb') 二重 cursus 를 갖는 sequence 및 chanson

2) Richard H. Hoppin, *Medieval Music* (New York: W.W. Norton & Company, 1978), p. 256.

de geste 와의 관계를 보인다. 中世의 라틴 詩들 중 가장 중요한 모음집인 Carmina Burana 에 200 개 이상의 라틴 詩들이 收錄되어 있지만 멜로디가 남아 있는 것은 몇 개 안되는데 이들 중 18 개가 Notre Dame(노트르 담) 필사본에 2聲 또는 3聲 conductus(콘дук투스)로 保存되어 있다. 그 중 하나가 Olim Sudor Herculis(헤르쿨레스의 땀, HpAMM #39)인데 이 곡은 Florence 에 있는 필사본에 sequence 形式으로 되어 있고 Carmina Burana 에서는 jubili(유빌리)라 불리므로 sequence 와 Alleluia(알렐루야)와의 관계를暗示하고 있다.³⁾

대표적인 라틴노래인 conductus(콘дук투스)는 11~13 C 에 많이 쓰여졌으며 trope(트로프)나 sequence 처럼 Gregorian chant(그레고리안 찬트)에서 由來하지는 않았지만 예배의식 중 神父가 한곳에서 다른 곳으로 이동할 때 부른(“conducted”) 노래였다는 說도 있다.⁴⁾ Compostela(콤포스텔라)의 Santiago(산티아고) 성당에 있는 필사본 Calixtinus 에는 “*Conducta Sancti Jacobi*”라 부르는 4 개의 행렬노래(procession song)가 있는데 이들이 그러한 用途로 쓰인 例이다. 그러나 12 C 말에는 conductus 들이 원래의 意味를 喪失하여 12 C 후반 부터는 필사본에 보이지 않는다. Conductus 의 가사는 宗教的이거나 世俗的이고 음악도 간단한 章節式 찬송가(hymn strophes) 形式에서부터, 통장형식(through-composed), aab 및 sequence 形式에 根據한 화려한 형태까지 多樣하다.

Conductus 이외에도 rondelli(론델리) 또는 rotundelli(로툰델리)라는 章節形式(strophic form)의 라틴노래들이 있으며 初期의 宗教劇(liturgical drama)에도 트로프(trope)에서 직접 派生된 라틴노래들이 있는데 대부분 The Play of Herod(OxAMM, #12)와 같이 통장형식(through-composed form)이거나 Slaughter of the Innocents(HpAMM, #28)의 첫곡에서 보이는 aa'bbccd와 같이 sequence 形式으로 되어 있다.

Troubadour 는 11 C 후반에서 13 C 까지 성행했던 世俗 음유詩人들로 최초 의 troubadour 는 Aquitaine 의 공작이며 Poitier(뻬띠에)의 백작인 William

3) *Ibid.*, p. 264.

4) Gustave Reese, *Music in the Middle Ages*(New York: W.W. Norton & Company, 1968), p. 201.

9世(1071~1127)로 간주한다. 現存하는 troubadour 詩는 2,600여개가 있으나 멜로디가 같이 남아 있는 것은 264개 뿐인데⁵⁾ 이 詩들은 그 當時의 社會 및 政治의 樣相을 잘 보이고 있으며 특히 십자군을 다룬 詩들이 많다.

Troubadour의 旋律樣式은 St. Martial의 vers 들에서 그 先祖를 찾을 수 있는데 形式이 詩의 내용에 따라 區別되지 않고 거의가 다 strophic 形式으로 되어 있다. 즉, 똑같은 構造로 된 一定하게 정해지지 않은 수의 stanza로 되어 있으며 各 stanza는 같은 멜로디로 부르는 것이 보통이다. 그리고 많은 詩들에서 定規인 stanza 다음에 하나 또는 그 이상의 *tornadas*(또는 *envois*)라 불리는 部分이 따르는데 이 部分은 숙녀나 討論의 상대자에게 직접 이야기하듯이 읊는 것으로 마지막 stanza의 終行과 같은 韻律로 되어 있다. 일반적으로 各 stanza內에서의 詩의 韻律은 대부분 abba, 또는 abab의 構造를 보이는 반면 音樂은 through-composed 이거나 aab 形式을 많이 보이고 있다.

그러나 대부분의 詩가 strophic 形式이라 하더라도 單純하지는 않으며 특히 canzo에서 많은 변형을 보이고 있다. 또한 춤노래에서는 strophic 形式과 韻律型(rhyme scheme)이 複合되어 各 stanza는 자주 1~2行의 후렴(refrain)으로 끝난다. 그러나 troubadour는 춤노래를 아주 조금 썼기 때문에 一定한 類型(pattern)이 없었으며 後에 trouvere에 와서 一定한 形式이 발전된다. 그리고 descort는 그 單語가 不一致(disagreement)를 意味하는 것과 같이 한 詩안에서 各 stanza의 形式이 다르며 lai와 비슷하여 各 stanza는 같은 구조를 갖는 行들로 構成된 2~3개의 部分으로 나뉘어지고 各 부분은 같은 melody로 부르기 때문에 라틴 sequence와 비슷해진다.

Troubadour 운동은 13C 初에 프랑스 왕국이 Provence 지방을 함락함으로써 갑자기 쇠퇴하여지고 trouvere 운동이 그 뒤를 이어 계속 발전하게 된다. 初期의 trouvere 운동은 첫 troubadour인 Guilhem 9세의 손녀 Eleanore of Aquitaine이 後에 프랑스의 Louis 7세가 된 프랑스 왕자와 결혼하여 Bernart de Ventadorn을 데리고 감으로써 troubadour 운동이 소개되면서 시작되었는데⁶⁾ 그 후에 많은 troubadour들의 여행과 십자군 운동에 의하여 trouba-

5) *Ibid.*

6) *Ibid.*, p. 212.

dour 운동은 더욱 많이 傳播되게 되었다.

그러나 trouvere 운동이 troubadour의 영향으로만 생긴 것은 아니며 그 당시의 파리를 中心으로 한 現代 프랑스語가 確立되지 않았을 때이므로 Champagne, Picardy, Normandy, 그리고 영국 등의 여러 文化가 集合된 운동이다. 가장 初期의 trouvere 中の 하나인 Chretien de Troyes가 Champagne 출신인 것도 이것을 뒷받침 해주고 있다.

Trouvere 음악은 troubadour 보다는 많이 保存되어 있어서 現在 2,100 개 정도가 멜로디와 함께 남아 있다.⁷⁾ Trouvere 들은 그 당시 Provence 지방의 cans 를 模倣하였으나 거기에 chanson de geste 와 서술적인 노래(narrative song)들의 반복을 가미하고 이를 후렴(refrain)으로 強調하여 멜로디가 troubadour 음악보다 더욱 생기있고 民俗的인 性格을 띄고 있다.⁸⁾

Troubadour 와 trouvere 음악이 대부분 길이를 표시하지 않는 neum 式 方式으로 기보되어 있기 때문에 그 당시의 가수들은 melody의 rhythm이 어떤 것인가를 정해야 했다. 대부분 3 박자계통의 리듬선법(rhythmic mode)을 사용했다고 하지만 어떤 곡들은 3 박만을 適用하는 것은 不適當하며 가사의 意味와 액센트에 따른 자유스러운 리듬으로 연주하였으리라고 생각된다. 이러한 推測은 1250년 以後 10년동안에 音價를 표시할 수 있는 프랑코의 정율기보법(Franconian mensural notation)이 만들어졌음에도 불구하고 Adam de la Halle의 필사본에서 多聲 론델(polyphonic rondel)과 모테트(motet)들에는 mensural notation을 사용하여 音價를 표시하고 trouvere 노래들에는 音高만을 표시한 것을 보면 더욱 可能해진다.⁹⁾ 그러나 그 당시에 宗教的인 多聲音樂(sacred polyphony)에서는 리듬선법(rhythmic mode)이 발전되고 있는 과정이었으므로 13C가 경과하면서 trouvere 음악에도 rhythmic mode의 適用이 더욱 가능해졌다. 그러므로 긴음과 짧은음이 비교적 規則적으로 번갈아 나오는 曲에는 리듬선법을 적용하고 그 이외의 曲들에는 자유스러운 리듬(free rhythm)을 적용하는 것이 妥當하다.¹⁰⁾

Troubadour 및 trouvere 노래의 種類들은 주로 일반적인 노래인 vers, 사

7) George Grove, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Vol. 19, (London: Macmillan Publishers, 1980), p. 197.

8) Hoppin, *op. cit.*, p. 301.

9) *Ibid.*

10) Grove, *op. cit.*, p. 206.

랑노래인 canzo 또는 chanson 이 많으며 그 외에도 joc partit, 또는 jeu parti 라 부르는 사랑을 主題로 한 對話形式으로 된 노래와 일반적인 主題를 討論形式으로 부르는 tenso, balade 또는 dansa 라 부르는 춤노래, 그리고 노래를 부르는 인물에 따라 區別되는 노래들 즉, 기사와 양치는 소녀의 노래인 pastoral(또는 pastourelle), 여자들이 물레를 돌리며 바람둥이 남자에 대한 불평을 하는 chanson de toile(또는 spinning-song), 密會하는 두 연인을 위하여 망을 보는 사람이 새벽을 알리는 노래인 alba(또는 dawn-song), 하인들의 노래라는 sirventes(song of service), 거칠고 고통스러운 삶이나 반응이 없는 여자에 대한 불평을 호소하는 lai 또는 descort 등이 있다.

Trouvere 음악의 形式은 troubadour 보다는 좀 더 多様하고 詩 形式에 따른 類型도 보이고 있다. Phrase 도 좀 더 明確하여 대개 4소절의 phrase 와 8소절의 節(period)로 구성되어 있으며 가끔 3소절 phrase 와 6소절 period 가 있기도 하다. 이들도 strophic 形式이며 많은 노래들이 크게 區分하면 각 stanza 가 aab 가 되지만 그 안에서 變形되어 여러가지의 類型을 보이고 있으므로 다음 章에서 類型에 따라 區分하여 살펴 보기로 한다.

독일에서는 troubadour 영향 以前에 라틴노래들에서 派生된 노래들이 있었는데 가장 오래된 것으로는 10 C의 라틴語 가사로 된 Petruslied(페트루스리트)들이 있다. 이 노래들은 scop 와 Spielleute(슈피로이테)들이 부르곤 다녔는데 이들도 jongleur 와 같은 무리로 사회적 地位가 낮으나 문화적으로는 많은 기여를 하였다. 그러나 제대로 서정시가 발전하기는 독일의 troubadour 에 해당되는 Minnesinger(미네징거)부터라 하겠다. 최초로 troubadour 운동이 독일에 영향을 끼친 것은 1156년 6월 Burgundy의 Beatrix가 독일의 Frederick Barbarossa와 결혼하여 troubere인 Guiot de Provins를 데려오면서 부터로 이 後부터 프랑스 詩와 音樂이 直接的으로 독일에 영향을 끼쳐 Minnesinger들이 생기기 시작한다.

現在 남아 있는 Minnesinger 멜로디는 14 C의 Jena Song MS에 91개와 15 C의 Colmar MS에 107개가 있다.¹¹⁾ 이들의 詩 形式은 troubadour의 영향을 많이 받아서 騎士들의 사랑을 노래한 Lied와 연인들에게 새벽을 알리는 Tagelied, 여인들의 탄식이 주제인 Frauenstrophe, 討論形式의 노래인

11) Reese, *op. cit.*, p. 231.

Streitgedicht, 정치적 사회적인 主題를 갖는 Spruchdichtung, 십자군 주제의 Kreuzlied, 그리고 Leich 등이 있다. 이들을 프랑스의 troubadour 및 trouvere 와 比較하여 보면 다음과 같다.¹²⁾

Troubadour	Trouvere	Minnesinger
canso	chanson	Minnelied
alba	aube	Tagelied
sirvente	serventois	Spruchdichtung
planh	plaint	
tenso	tenson	Streitgedicht
	jeu-parti	
pastoral	pastorelle	
chanson de croisade	chanson de croisade	Kreuzlied
lai	lai	Leich
chanson de toile	chanson de toile	Frauenstrophe

Minnesinger의 音樂은 대부분 Bar form(바 형식)으로 되었는데 이것은 프랑스의 ballade, canso 및 chanson 과 같은 aab 形式으로 troubadour의 영향을 보이고 있지만 프랑스의 ballade 처럼 후렴을 갖는 形式으로 發展되지는 않는다.

Minnesinger 운동은 르네상스(Renaissance) 시기에 와서는 Meistersinger 운동으로 이어지는데 그들은 가수들의 身分, 노래의 水準, 그리고 음악학교의 經營 등에 엄격한 制限을 두었다. 많은 Meistersinger의 멜로디들이 Minnesinger 멜로디를 그대로 保存하면서 여기에 Blumen(블루멘)이라 부르는 장식음을 追加하여 변형시켰으므로 현재 남아 있는 Meistersinger 멜로디들은 어디까지가 Minnesinger의 原型인지 분간하기가 곤란하다.

Meistersinger 멜로디는 보통 4박자와 4소절 phrase를 主張했으나 요즈음은 다시 좀 더 자유스러운 朗讀調(declamatory manner)의 리듬을 認定한다. 그 이유도 역시 그 당시 mensural notation(정물 기보법)이 잘 발달되었음에도 Minesinger 처럼 音高만을 표시하는 고딕技法(Gothic notation)을 사용했기 때문이다.

12) W. Thomas Marrocco and Nicholas Sandon ed., *The Oxford Anthology of Medieval Music*(London: Oxford University Press, 1977), p. 69에서 일부 참조.

영국에 *trouvere*의 영향이 미치기 시작한 것은 프랑스의 Louis VII와 결혼했던 Eleanore of Aquitaine이 Louis VII와 이혼하고 後에 영국왕이 된 Henry of Anjou와 1152년에 결혼하여 *trouvere*음악을 영국에 보급한 후 부터이다. 그러나 영국에서는 별로 효과를 보지 못하여 現存하는 영국노래들에는 *trouvere* 흔적이 거의 없다.¹³⁾

中世 初期의 영국노래들은 *scop*와 *gleemen*들이 전파하였는데 이들도 프랑스의 *troubadour*와 *trouvere*들과 같이 시인 겸 음악인들로 Norman이 영국을 征服한 이후에는 이들을 *minstrel*(민스트렐)이라 하였다. 이들은 하프(*harp*)반주로 긴 詩들을 朗誦하듯이 노래 불렀는데 *troubadour*음악 보다는 종교음악, 특히 *Antiphone*(안티폰)의 영향을 더 많이 받아서 이 노래들은 영어로 된 종교노래(*liturgical song*)와 같은 느낌을 준다.

영국 單聲노래들은 대부분 *through-composed*形式으로 되어 있으나 *Man Mei Longe*(EMRV pp. 25~26)와 같이 *aab*形式인 것도 있다. *Worldes Bliss Ne Last*는 EMRV pp. 27~28과 HAM #23-b에 收錄되어 있는데 HAM에는 $\frac{3}{4}$ 박자로 되어 있지만 EMRV에서는 좀 더 자유스러운 리듬을 보이고 있다.

영국 單聲음악은 中世 聲樂음악에 뚜렷한 영향을 끼치지 못하는 못하였으며 15C에 가서야 다시 음악적으로 發展하여 유럽대륙에 영향을 미치게 된다.

이태리의 世俗音樂은 14C에 와서야 예술적인 境地에 이르게 되고 그 이전에는 아씨씨의 성 프란시스(St. Fransis of Assisi, 1182~1226)때 부터 存在하는 非儀典의인(non-liturgical) 宗教노래들이 많이 있었다. 이 노래들은 라우다(*lauda*)라 불리우는데 이들은 *Gregorian chant*, *troubadour*, 民俗노래 그리고 후렴이 있는 춤노래들의 영향을 받은 曲으로 대개 2박자 계통이다.

또한 1349년경 부터는 독일을 中心으로 시작하여 알프스를 넘어 北이태리로 苦行者의 노래(*Geisslerlieder*)가 流行하였는데¹⁴⁾ 이들은 苦行者가 마을에 도착했을 때부터 떠날 때까지의 각 行事に 따르는 地方語로 된 노래들로 現在 레닌그라드(Leningrad)에 있는 *Chronikon MS*에 주로 남아 있다. 이 노래들은 가장 오래된 宗教的인 民俗音樂이라 할 수 있는데 主唱者(*lieder*)가

13) Reese, *op. cit.*, p. 240.

14) *Ibid.*, p. 239.

韻律이 맞는 한쌍의 行(rhythmed couplet)을 부르던 군중이 후렴으로 반복하는 形態로 불러지므로 aabb 또는 abab의 形式으로 라틴 litany의 영향을 볼 수 있다.

한편 12C의 스페인에는 궁정에서 축제 때 부르던 sibyl과 visigothic lament들이 있었지만 그 멜로디들은 남아 있지 않아서 13C以前的 스페인 音樂은 거의 알려져 있지 않은 狀態이다. 그러나 Provence와 Iberian 왕국의 지도자들은 서로 자주 交流하였으므로 이들과 함께 troubadour 및 jongleur들이 따라 다니 스페인에서는 이태리보다는 더 직접적으로 troubadour의 영향을 받았다. 스페인노래 모음집으로는 Alfonso the Wise의 궁정에서 1252~1284년 사이에 만들어진 *Cantigas de Santa Maria*가 있는데 이 노래들은 마지막 troubadour의 하나인 Guirant Riquier가 10년동안 Alfonso의 궁정에 머물러 있을 때 收錄되었으므로 troubadour의 영향을 많이 보이고 있다.¹⁵⁾

現在 400여개의 cantiga들이 남아 있는데 그 중에는 mensural notation(정률기보법)을 사용한 멜로디가 있으므로 박자도 알 수 있다. 많은 노래들이 3박자이며 가끔 $\frac{6}{4}$ 박, 또는 $\frac{6}{8}$ 박이고, 어떤 것은 분명히 2박자인 것도 있으며 3박자일 때도 항상 rhythmic mode(리듬선법)에 依存하지 않고 3박에서 2박으로 변하기도 하여 더 오래된 free rhythm(자유스러운 리듬) 樣式을 보이기도 한다.

지금까지 유럽을 中心으로 한 中世 世俗單聲音樂들의 樣相을 살펴 보았는데 다음 章에서는 이들을 形式的인 面에서 分類하여 보고자 한다.

Ⅲ. 中世 世俗單聲音樂의 形式的 分類

앞 章에서 살펴 본 바와 같이 世俗單聲音樂의 형식은 曲 전체를 볼 때는 descort만을 제외한 모든 曲이 strophic form(章節形式)이다. 이러한 前提下에 本 章에서는 한 stanza內에서의 形式을 類型別로 A) Strophic型, B) Sequence型, C) Verse型, D) Rondo型, 그리고 E) Bar型으로 分類하고 序論에서 밝힌 7권의 선곡집에서 世俗單聲노래들을 발췌하여 각 類型에 속하

15) *Ibid.*, p. 245.

는 곡들을 종류별로 곡명, 형식, 악보출처, 그리고 작곡자를 提示하고자 한다.

A. Strophic 型

10 C경 북 프랑스에서는 troubadour의 영향이 있기 전에 영웅들의 업적을 노래하는 chanson de geste가 있었는데 이 노래들은 로마 카톨릭교회 의식에 사용되는 litany(리타니)의 形式을 模倣하여 짧고 간단한 멜로디를 계속 반복하였다. 즉, chanson de geste의 stanza는 한가지 생각, 또는 사건을 主題로 하는 몇개의 行으로 된 laisse들이 모여서 이루어지는데 각 laisse마다 같은 멜로디가 사용되고 가끔 끝에 다른 멜로디인 cauda(카우다)가 있어서 aaa...b가 된다.

Chanson de geste의 멜로디는 너무 간단하여 적혀 있지 않은 경우가 많아 서 남아 있는 멜로디가 거의 없지만 R. Hoppin은 몇개의 서로 기능이 다른 멜로디 公式(melodic formula)이 문장구조에 맞게 배분되어 반복 사용되었을 것으로 推測하고 있다.¹⁶⁾ 만약 Hoppin의 추측이 맞다면 이는 Gregorian chant의 centonization(센토나이제이션)技法의 直接的인 영향이라고 볼 수 있겠다.¹⁷⁾

Chanson de geste의 變形인 strophic laisse는 ababab...c인데 chanson de toile는 여기에 후렴을 사용하여 ababab...C(후렴)가 된다. 또한 rotrouenge도 chanson de geste에 후렴을 가미한 형식으로 Pour mon cuer(HAM#19h)에서 보는 바와 같이 aaab B가 된다. 이렇게 후렴이 있는 chanson들은 trouvere에만 唯一한 것으로 以上에 서술한 곡 외에도 십자군을 主題로 한 chanson de croisade가 있다. 現存하는 中世 世俗노래에는 strophic 型의 곡들이 많지 않아서 다음 두곡만이 발췌되었다.

1. Rotrouenge

Pour mon cuer

| aaab B

HAM 19-h

16) Hoppin, *op. cit.*, p. 288.

17) Centonization 技法은 필자의 論文 "Gregorian chant의 Centonization 技法에 관한 연구"를 참조.

2. Chanson de toile

Bele Doette

| abab C

| HpAMM 44

B. Sequence 型

같은 要素가 반복되며 進行되는 sequence 의 形式을 模倣한 lai 는 초기에 는 단순하고 단음절적인 멜로디를 반복 사용하여 chanson de geste 와 깊은 관계를 보인다. 그러나 13C 에 변화가 생겨 한 두개 멜로디의 계속적인 反復은 사라지고 좀 더 多樣해져서 *J'aim la flour*(OxAMM #69)에서는 aa bbbb cccc dddd eeee ffff aa 가 된다.

또한 lai 의 種類인 strophic lai 는 lai 보다 짧고 반복 횟수도 적어져서 a bb cc d 의 形式을 보인다.

라틴 세속노래들도 대부분 sequence 形式을 가져 *Olim Sudor Herculis*(Hp AMM #39)에서는 aaR bbR ccR ddR(R 은 후렴)의 構造를 보이며 이외 에도 初期의 종교극에 사용되는 trope(트로프)에서 派生된 라틴노래들과 estampie(에스탐피) 및 chanson 들이 sequence 形式으로 되어 있다.

다음은 sequence 型의 曲目들을 種類別로 보인 것이다.

1. Lai

J'aim la flour	aa bbbb cccc dddd eeee ffff aa	OxAMM 69	Machaut, Guillaume, de
Espris d'ire	aa bbbb ccc dddd eee f	HAM 19-i	Vinier, Guillaume le

2. Pastorelle

Au renouvel du tens	aa bb cc dd	OxAMM 22	
Au tems pascor	aa bb cc bb da	HpAMM 45	Erars, Jehans

3. Latin Lyrics(conductus)

Olim Sudor Herculis	aaR bbR ccR ddR	HpAMM 39	
---------------------	-----------------	----------	--

4. Liturgical Drama

Slaughter of the Innocents	첫곡은 aa' bb cc d 나머지는 through-comp	HpAMM 28	
-------------------------------	--	----------	--

5. 기 타

○Estampie

Kalenda maya	aa bb cc	HAM 18-d	Vaqueiras, Raimbault de
○Rotrouenge			
De moi dolereus	aa bb C	HpAMM 46	Berneville, Guillebert de
○Rotrouenge 形式으로 된 Chanson			
Cuidsient li losengier	aa bb c	OxAMM 24	Berneville, Guillebert de
Baros, de mon dan Covit	aa bb cc d	NAWM 6	Vidal, Peire

C. Verse 型(Through-Composed)

Verse 는 라틴 versus 에서 由來된 것으로 初期에는 troubadour 들의 노래 들을 통칭하여 vers 라 하기도 했으므로 canso 와 혼용되어 사용되었다. Verse 는 일반적으로 그 構造가 비슷하여 각 stroph(節)안에서 反復이 없이 계속 적으로 진행되는 通章形式(through-composed)으로 되어 있다. Verse 와 같 이 through-composed 形式으로 된 곡들은 bar 形式으로 정착되기 전 초기의 Minnesinger 노래들과 chanson, 영국 單聲노래, 라틴노래 및 종교극들이 있 는데 다음은 이들을 종류별로 提示한 목록이다.

1. Verse

Pax in nomine Non es meravelha s'euchan	through-comp through-comp	HAM 18-a HpAMM 42	Marcabru Ventadorn, Bernart de
○Verse 形式으로 된 Canso			
Can vei la lauzeta mover	through-comp + envoi	OxAMM 14	Ventadorn, Bernart de
Atressi com l'olifanz	through-comp + envoi	OxAMM 16 NAWM 5	Berbezilh, Rigaut de
○Verse 形式으로 된 Chanson			
Il covient qu'en la chandoile	through-comp	OxAMM 23	Agincourt, Perrin de
○Verse 形式으로 된 Planh			
Fortz chausa es	through-comp	OxAMM 15	Faidit, Gaulcem

2. Minnesinger

Swa eyn vriund	through-comp	HAM 20-a	Spervogel
Der May	through-comp	HAM 20-c	Reuenthal, Neithart von
Verlangen thut mich krencken	through-comp	OxAMM 101	

Ine gesach die heide	through-comp	HpAMM 48	Reuenthal, Neithart von
3. English Monody			
Worldes Blis Ne Last	through-comp	EMRVpp. 27 ~28 HAM 23-b	St. Godric
Sainte Marie	through-comp	HAM 23-a	
Byrd One Brere	through-comp	HpAMM 52	
4. Liturgical Drama(종교극)			
The Play of Herod	through-comp	OxAMM 12	St. Godric
Slaughter of the Innocents	첫 곡은 aa' bbccd 나머지는 through-comp	HpAMM 28	
Infantem Vidimus	through-comp	TEM 5	
5. Latin Lyrics(Conductus)			
Song of the Ass	through-comp	HAM 17-a	St. Godric
Sol oritur	through-comp	HAM 17-d	
6. 기타			
○Sirventois			
Dex est ausi comme li pellicans	through-comp	OxAMM 25	Navarre, Thibaut de
○Chanson de Croisade			
Chanterai por mon coraige	through-comp	OxAMM 19	Dijon, Giot de

D. Rondo 型

13C경 북 프랑스에서 둥그렇게 둘러서서 춤추며 봄이 오는 기쁨을 노래하는 ronde(론테) 또는 rondel(론델)이라는 노래들이 있었는데 이들이 後에 rondeau(론도)로 불리게 된다.

이 노래들은 프랑스의 14行詩 형식과 이의 變形에서 시작된 것으로 노래의 처음에 후렴으로 시작하여 중간에 다른 部分이 오고 다시 처음과 같은 후렴으로 끝나는 것이 그 특징인데 중간 部分의 구조에 몇가지 변형을 보인다.

가장 대표적인 構造가 AbbaA로 처음에 후렴이 오고 중간 부분에 새로운 멜로디가 반복되며 세째 부분에 다시 후렴이 오는 3部分 構造로 曲에 따라서는 이 구조가 細分되어 AB cc ab AB, 또는 AB cd cd ab AB로 되기도

한다. Virelai, ballata, lauda 및 cantiga 들이 이러한 形式을 보이는데 *Amor mi fa cantar*(OxAMM #74)에서는 延長되어 A bb a bb a bb a A 가 되고 *Novella sia cantata*(HpAMM #50)에서는 變形되어 AB ac db AB 가 된다.

Rondeau 에서는 中間에 후렴이 삽입되어 6 行詩로 된 13 C 의 rondeau 는 *Christo pallat*(HAM #17b)에서와 같이 aA ab AB 였던 것이 後에 8 行詩가 되면서 후렴이 曲의 처음에도 첨가되어 AB aA ab AB 가 되었다. 그러나 Adam de la Halle 의 rondeau 인 *Jeu de Robin et Marion: Robins Maime*(NA WM #7)에서는 中間 부분의 후렴이 없이 AB a ab AB 가 되기도 한다.

다음은 rondo 型의 曲들을 種類別로 提示한 것이다.

1. Virelai

E, dame jolie	A bb a A	HAM 19-g	Machaut, Guillaume de
C'est la fin	A bb a A	HAM 19-f	
Comment qu'a moy	A bb a A	HAM 46-a	
Plus dure	A bb a A	HAM 46-b	
De bonté, de valour	A bb a A	HpAMM 64	
Or la truix	AB cc ab AB (A bb a A)	MM 4	

2. Ballata

A tutta gente	A bb a A	HAM 21-b	Landini, Francesco
Santo Lorenzo	A bb' a' A	HAM 21-c	
Chi piu le vuol sapere	A bb a A	MM 14	
Amor mi fa cantar	A bba bba bba A	OxAMM 74	

3. Lauda

Gloria in cielo	A bb' a' A	HAM 21-a
Lo'ntellecto divino	AB cd cd ab AB (A bb a A)	OxAMM 27
Novella sia cantata	AB ac db AB	HpAMM 50
Ogne homo	A b A b A	TEM 8

4. Rondeau

En ma dame	AB aA ab AB	HAM 19-d	Amien, Guillaume de Halle, Adam de la
Vos n'aler	AB aA ab AB	HAM 19-e	
Jeu de Robin et de Marion; Robins m'aime	AB a ab AB	NAWM 7	

5. Cantiga

Mais nos fuz	A bb a A	HAM 22-b
Aque serven	A bb a A	HAM 22-c

Nas mentes senpre têer	A bb a A	OxAMM 28	Sabio, Alfonso El
Maldito seja quen non loará	AB c c ab AB (A b b a A)	OxAMM 29	
Santa Maria amor	A bb a A	HpAMM 51	
Gram dereit	ABAB' cc' cc' a'bab' ABAB' (A b b a A)	TEM 7	
A Madre	AB cc db AB	HAM 22-a	
6. 기 타			
○Pilgrim Song			
Polorum regina	A bb a A	OxAMM 30	
○Rondellus			
Christo psallat	aA ab Ab	HAM 17-b	

E. Bar 型

프랑스의 *chanson* 및 *canzo*에서 보이는 *aab* 구조는 독일의 *Minnesinger* 음악에서 *Bar* 形式으로 발전된다. *Bar* 形式의 곡들은 대부분 *Abgesang*(b)이 *Stollen*(a a)보다 그 길이가 길며 많은 경우에 *Abgesang*의 끝 부분에 *Stollen*의 一部를 反復하고 어떤 때는 *Stollen*의 전부를 다시 反復하여 Hans Sachs의 *Nachdem David war redlich und aufrichtig*(NAWM #9)에서와 같이 *aa ba*가 되는 循環 *Bar* 形式을 보이는 곡도 있다. 또한 *aab* 구조안에서도 細分되어 N. von Reuenthal이 *Owe, lieber sumer*(HpAMM #49)에서는 *abc abc deed*가 되기도 한다.

프랑스의 춤노래인 *dansa* 또는 *balada*에서 비롯된 *ballade*도 초기의 춤노래와의 관련을 깨고 *chanson*의 영향으로 후렴이 생략되어 *aab* 형식을 갖게 된다. 그리고 *ballade* 形式이 안정되면서는 초기와 같이 *stanza*의 수가 많지 않아서 대개 세개의 *stanza*를 갖게 되고 韻律이 좀 더 세련되고 길어도 길어지며 마지막 *stanza* 다음에 그 노래를 끝맺는 구절인 *envoy*(또는 *envois*)가 따른다.

이 외에도 영국 單聲노래와 라틴노래인 *conductus*, 그리고 *canso*와 混用되었던 初期의 *verse*에서도 *aab* 形式을 보이는데 다음은 種類別로 提示한

Bar 型의 曲目들이 다.

1. Minnesinger

Nu al'crest	a a b	HAM 20-b	Vogelweide, Walther von der
Winder wie ist	a a b	HAM 20-a	Reuenthal, Neithart von
Under der Linden	a a b	OxAMM 31	Vogelweide, Walther von der
Owe dirre Sumerzit	a a b	OxAMM 32	Reuenthal, Neithart von
Willekommen Mayenschein	a a b	MM 5	Reuenthal, Neithart von
Owê, lieber sumer	a a b	HpAMM 49	Reuenthal, Neithart von
We ich han gedacht	a a b a	NAWM 8	Rügen, Wizlau von

2. Spruchdichtung

Ez ist hiute eyn wunnychlicher tac	a a b	OxAMM 33	Tannhäuser, The
Myn vroud ist gar czugangyn	a a b(aa'b)	OxAMM 34	Meissen, Heinrich von
Ich warne dich	a a b	OxAMM 35	Wizlaw

3. Meistersinger

Gesangweise	a a b	TEM 22	Sachs, Hans
Der Gûlden Ton	a a b	HAM 24	Sachs, Hans
Nachdem David war redlich und aufrichtig	a a b a	NAWM 9	Sachs, Hans

4. Ballade

Ja nuns hons pris	a a b	HAM 19-a	Lion, Richard Coeur de
Quant voi	a a b	HAM 19-b	Agincourt, Perrin de
Douce dame	a a b	HAM 19-c	
Li maus d'amer	a a b	HAM 36	Halle, Adam de la

5. Canzo

Be mân perdut	a a b	HAM 18-b, TEM 6	Ventadorn, Bernart de
Reis glorios	a a b	HAM 18-c	Bornelh, Guiraut de
Del sieu tort farai esmenda	aa'b+ envoi	OxAMM 17	Peirol

6. 기 타

○Chanson

La flours d'iver | aab+envoi | OxAMM 21 | Vinier, Guillaume le

○Chanson with refrain(후렴 있는 샹송)

Ponser ne doit vilenie | a a b a D | HpAMM 47 |

○Pastourelle

L'autrier jost'una sebissa	a a b b c	HpAMM 43	Marcabru
L'autrier m'iere levaz	a a(a')b	OxAMM 18	

○Verse

Quan lo rius de la fontana	a a b	HpAMM 41	Rudel, Jaufre
-------------------------------	-------	----------	---------------

○Aube

Gaite de la tor	a a' b	OxAMM 20	
-----------------	--------	----------	--

○Jeu-parti

Dame, merci	a a b	OxAMM 26	Navarre, Thibaut de
-------------	-------	----------	---------------------

○English Monody

Man Mei Longe	a a b	EMRV pp.	
		25~26	

○Latin Lyrics(Conductus)

Beata viscera	a a b	HAM 17-c	
Sic mea fata	a a b	HpAMM 40	

IV. 結 論

지금까지 中世 世俗單聲音樂을 살펴 보았는데 이들의 始初에서 教會音樂의 영향을 많이 받았음을 볼 수 있다. 그 당시 유럽의 지식인들은 거의 모두가 교회에 다녔으므로 世俗詩에도 Hymn 과 Latin versus의 韻律을 模倣하였을 뿐만 아니라 심지어는 교회음악의 멜로디를 歌詞만 바꾸어 사용한 *contrafacta*도 많이 있었다.

그러므로 本章에서는 序論에서 밝힌대로 필자의 Gregorian chant에 관한 論文들에서 研究된 初期 교회음악의 形式들이 中世 世俗音樂에서 어떻게 發展되었는지 연관지어 보고자 한다.

Gregorian chant 形式은 1. strophic型, 2. rondo型, 3. 韻律型(musical rhyme), 4. 2部分型, 5. 3部分型, 6. sequence型, 7. through-composed型으로 나뉘어지는데 이들과 中世 世俗音樂과의 관계를 도표Ⅲ으로 提示하였다. 도표에서 보는 바와 같이 중세 세속음악들의 形式은 모두 Gregorian chant 類型에서 찾아 볼 수 있다. Strophic型은 litany 形式과 같은 種類로 後에 聲樂曲形式에서 stanza마다 같은 멜로디가 反復되는 意味에서의 strophic 形式이 아니라 한 stanza內에서 같은 멜로디가 계속 反復되는 것을 意味한다.

Rondo 型은 antiphonal psalmody(안티포날 썰모디)와 responsorial psalmody(레스폰소리알 썰모디)에서 각각 antiphon(안티폰)과 respond(레스폰드)를 verse 사이에 삽입하여 부르는 시편 朗誦 方法에서 비롯되어 중세 세속노래에서는 stanza 의 앞과 뒤, 또는 stanza 사이에 후렴을 삽입하여 부르게 되었다. 2 部分型에서는 aab 形式이 bar 形式으로 이어져 계속 사용되었고 다른 변형은 별로 사용되지 않았다. 3 部分形式에서는 bar 形式의 變形인 rounded bar 형식인 aaba 가 계속 사용되었을 뿐 3 部分型의 대표적 形式인 aba 는 거의 볼 수 없음이 흥미롭다. 그러나 Rondo 型의 A bb a A 는 aba 형식의 一種으로도 볼 수 있으며 aba 構造는 多聲 conductus(콘дук투스)와 *Notre Dame organum*(노트르담 오르가눔)등 中世 宗教音樂에서 사용되며 계속되어 서양 음악의 가장 중요한 形式의 하나로 發展된다.

끝으로 앞에서 提示한 Gregorian chant 의 形式들은 曲 전체의 構造인 境遇도 많으나 chant 의 일부분에서 보이는 部分的인 構造로 獨立된 形式이 아닌 것도 많으며 이들이 troubadour 및 trouvere 에 와서 곡 전체의 구조를 이루는 獨立된 形式으로 發展되었음을 밝힌다.

〈Abstract〉

A Study on the Musical Form of Monophonic Secular Vocal Music in the Middle Ages

Mooncha Kim

As one of the series of a study pursuing “the genealogical tree of musical forms,” this paper is devoted to the study of the musical forms of the monophonic secular vocal music of the middle ages.

In this paper, secular music includes all non-liturgical religious music except tropes, as well as non religious music. Songs studied in this paper are selected from Historical Anthology of Music(HAM), Treasury of Early Music(TEM), Masterpieces of Music before 1750(MM), Norton Anthology of Western Music(NAWM), The Oxford Anthology of Medieval Music(OxAMM), Anthology of Medieval Music by R. Hoppin(HpAMM), and An Anthology of English Medieval and Renaissance Vocal Music(EMRV).

These songs are then studied and classified into types as 1) strophic, 2) sequence, 3) through-composed, 4) rondo, and 5) bar.

Finally, connections are made between these middle ages secular songs and the Gregorian chant forms which also are divided into types by this writer’s previous papers on Gregorian chant as 1) strophic, 2) rondo, 3) musical rhyme, 4) two-part, 5) three-part, 6) se-

guence and 7) through-composed.

Table I is the list of songs according to composers, Table II is the list made according to types and Table III is the genealogy of musical forms of Gregorian chant and monophonic secular vocal music of the middle ages.

작 곡 가	곡 명	종 류	악 보
Agincourt, P.	Quant voi	Ballade	HAM 19-b
Agincourt, P.	Il covient qu'en la chandoile	Chanson in vers	OxAMM 23
Amien, G.	Vos n'aler	Rondeau	HAM 19-e
Berbezilh, R.	Atressi com l'olifanz	Canzo in vers	OxAMM 16
Berneville, G.	Cuidsiens li losengier	Chanson in rotrouenge	OxAMM 24
Berneville, G.	De moi dolereus	Rotrouenge	HpAMM 46
Borneih, G.	Reis glorios	Canzo	HAM 18-c
Dijon, G.	Chanterai por mon coraige	Chanson de croisade	OxAMM 19
Erars, J.	Au tems pascor	Pastorille	HpAMM 45
Faidit, G.	Fortz chausa es	Planh in vers	OxAMM 15
Halle, A.	Jeu de Robin et de Marion; Robins m'aime	Rondeau	NAWM 7
Halle, A.	Li maus d'amer	Ballade	HAM 36
Landini, F.	Chi piu le vuol sapere	Ballata	MM 14
Lion, R.	Ja nuns hons pris	Ballade	HAM 19-a
Machaut, G.	Comment qu'a moy	Virelai	HAM 46-a
Machaut, G.	De bonté de valour	Virelai	HpAMM 64
Machaut, G.	J'aim la flour	Lai	OxAMM 69
Machaut, G.	Plus dure	Virelai	HAM 46-b
Marcabru	L'autrier jost'una sebissa	Pastorelle	HpAMM 43
Marcabru	Pax in nomine	Vers	HAM 18-a
Meissen, H.	Myn vroud ist gar czugangyn	Spruchdichtung	OxAMM 34
Navarre, T.	Dame, merci	Jeu-parti	OxAMM 26
Navarre, T.	Dex est ausi comme li pellicans	Sirventois	OxAMM 25
Peirol	Del sieu tort farai esmenda	Canzo in vers	OxAMM 17
Reuenthal, N.	Der May	Minnesinger	HAM 20-c
Reuenthal, N.	Ine gesach die heide	Minnesinger	HpAMM 48
Reuenthal, N.	Owe dirre Sumerzit	Minnesinger	OxAMM 32
Reuenthal, N.	Owè, lieber sumer	Minnesinger	HpAMM 49
Reuenthal, N.	Willekommen Mayenschein	Minnesinger	MM 5
Reuenthal, N.	Winder wie ist	Minnesinger	HAM 20-d
Rudel, J.	Quan lo rius de la fontana	Vers	HpAMM 41
Rügen, W.	We ich han gedacht	Minnesinger	NAWM 8
Sabio, A.	Gram dereit	Cantiga	TEM 7
Sachs, H.	Der Gùlden Ton	Meistersinger	HAM 24
Sachs, H.	Gesangweise	Meistersinger	TEM 22
Sachs, H.	Nachdem David war redlich und aufrichtig	Meistersinger	NAWM 9
Spervogel	Swa eyn vriund	Minnesinger	HAM 20-a
St. Godric	Sainte Marie	English Song	HAM 23-a
Tannhäuser	Ez ist hiute wunnnychlicher tac	Spruchdichtung	OxAMM 33
Vaqueiras, R.	Kalenda maya	Estampie	HAM 18-d
Ventadorn, B.	Be m'an perdut	Canzo	HAM 18-b TEM 6
Ventadorn, B.	Can vei la lauzeta mover	Canzo in vers	NAWM 5 OxAMM 14
Ventadorn, B.	Non es meravelha s'euchan	Vers	HpAMM 42
Vidal, P.	Baros, de mon dan Covit	Chanson	NAWM 6
Vinier, G.	Espris d'ire	Lai	HAM 19-i
Vinier, G.	La flours d'iver	Chanson	OxAMM 21
Vogelweide, W.	Nu alérest	Minnesinger	HAM 20-b
Vogelweide, W.	Under der Linden	Minnesinger	OxAMM 31
Wizlaw	Ich warne dich	Spruchdichtung	OxAMM 35

작 곡 자	곡 명	곡 명	악 보
	A Madre	Cantiga	HAM 22-a
	Amor mi fa cantar	Ballata	OxAMM 74
	Aque serven	Cantiga	HAM 22-c
	A tutta gente	Ballata	HAM 21-b
	Au renouvel du tens	Pastorelle	OxAMM 22
	Beata viscera	Latin lyric	HAM 17-c
	Bele Doette	Chanson de toile	HpAMM 44
	Byrd One Brere	English song	HpAMM 52
	C'est la fin	Virelai	HAM 19-f
	Christo psallat	Rondellus	HAM 17-b
	Douce dame	Ballade	HAM 19-c
	E, dame jolie	Virelai	HAM 19-g
	En ma dame	Rondeau	HAM 19-d
	Gaite de la tor	Aube	OxAMM 20
	Gloria in cielo	Laude	HAM 21-a
	Infantem Vidimus	Liturgical drama	TEM 5
	L'autrier m'iere levaz	Pastorelle	OxAMM 18
	Lo'ntellecto divino	Laude	OxAMM 27
	Mais nos fuz	Cantiga	HAM 22-b
	Maldito seja quen non loará	Cantiga	OxAMM 29
	Man Mei Longe	English song	EMRV pp. 25~26
	Nas mentes senpre téer	Cantiga	OxAMM 28
	Ogne homo	Laude	TEM 8
	Olim sudor Hercutis	Latin lyric	HpAMM 39
	Or la trux	Virelai	MM 4
	Penser ne doit vilenie	Chanson with refrains	HpAMM 47
	Polorum regina	Filgrim song	OxAMM 30
	Pour mon cuer	Rotrouenge	HAM 19-h
	Novella sia cantata	Laude	HpAMM 50
	Santa Maria amor	Cantiga	HpAMM 51
	Santo Lorenzo	Ballata	HAM 21-c
	Sic mea fata	Latin lyric	HpAMM 40
	Slaughter of the Innocents	Liturgical drama	HpAMM 28
	Sol oritur	Latin lyric	HAM 17-d
	Song of the Ass	Latin lyric	HAM 17-a
	The Play of Herod	Liturgical drama	OxAMM 12
	Verlangen thut mich krencken	Minnesinger	OxAMM 101
	Worldes Blis Ne Last	English song	HPAM 23-b EMRV pp. 27~23

도표 1

종 류	곡 명	형 식	악 보	작 곡 자
Aube	Gaite de la tor	a a' b	OxAMM 20	
Ballade	Ja nuns hons pris	a a b	HAM 19-a	Lion, C.
◇	Quant voi	a a b	HAM 19-b	Agincourt, P.
◇	Douce dame	a a b	HAM 19-c	
◇	Li maus d'amer	a a b	HAM 36	Halle, A.
Ballata	A tutta gente	A bb a A	HAM 21-b	
◇	Santo Lorenzo	A bb' a'A	HAM 21-c	
◇	Chi piu le vuol sapere	A bb aA	MM 14	Landini, F.
◇	Amor mi fa cantar	A bba bba bba A	OxAMM 74	
Cantiga	Mais nos fuz	A bba A	HAM 22-b	
◇	Aque serven	A bba A	HAM 22-c	
◇	Nas mentes senpre tēer	A bba A	OxAMM 28	
◇	Santa Maria amor	A bba A	HpAMM 51	
◇	Maldito seja quen non loará	AB cc ab AB (A bba A)	OxAMM 29	
◇	Gram dereit	ABAB' cc' cc' a'bab' ABAB' (A b b a A)	TEM 7	Sabio, A.
◇	A Madre	AB cc db AB	HAM 22-a	
Canzo	Be m'an perdut	a a b	HAM 18-b TEM 6	Ventadorn, B.
◇	Reis glorios	a a b	HAM 18-c	Bornelh, G.
◇	Del sieu tort farai esmenda	aa'b+envoi	OxAMM 17	Peirol
◇	Can vei la lauzeta mover	through-comp +envoi	OxAMM 14 NAWM 5	Ventadorn, B.
◇	Atressi com l'olifanz	through-comp +envoi	OxAMM 16	Berbezilh, R.
Chanson	La flours d'iver	a a b+envoi	OxAMM 21	Vinier, G.
◇	Baros, de mon dan Covit	aa bb cc d	NAWM 6	Vidal, P.
Chanson de croisade	Chanterai por mon coraige	through-comp	OxAMM 19	Dijon, G.
Chanson de toile	Bele Doette	ab ab C	HpAMM 44	
Chanson in rotrouenge form	Cuidisient li losengier	a a b b c	OxAMM 24	Berneville, G.
Chanson in vers form	Il covient qu'en la chandoile	through-comp	OxAMM 23	Agincourt, P.
Chanson with refrains	Ponser ne doit vilenie	a a b a D	HpAMM 47	
English songs	Man Mei Longe	a a b	EMRV pp. 25~26	
◇	Worldes Blis Ne Last	through-comp	EMRV pp. 27~28	
◇	Sainte Marie	through-comp	HAM 23-b HAM 23-a	St. Godric
◇	Byrd One Brere	through-comp	HpAMM 52	
Estampie	Kalenda maya	aa bb cc	HAM 18-d	Vaqueiras, R.
Jeu-parti	Dame, merci	a a b+envoi	OxAMM 26	Navarre, T.
Lai	J'aim la flour	aa bbbb cccc dddd eeee ffff aa	OxAMM 69	Machaut, G.
◇	Espris d'ire	aa bbbb ccc dddd eee f	HAM 19-i	Vinier, G.
Latin lyrics(Conductus)	Song of the Ass	through-comp	HAM 17-a	
◇	Sol oritur	through-comp	HAM 17-d	
◇	Beata viscera	a a b	HAM 17-c	
◇	Sic mea fata	a a b	HpAMM 40	
◇	Olim sudor Herculis	aa R bb R cc R dd R	HpAMM 39	
Laude	Gloria in cielo	A bb'a' A	HAM 21-a	
◇	Lo'ntellecto divino	AB cd cd ab AB (A b b a A)	OxAMM 27	
◇	Novella sia cantata	AB ac db AB	HpAMM 50	
◇	Ogne homo	A b A b A	TEM 8	

종 류	곡 명	형 식	악 보	작 곡 자
Liturgical drama	The Play of Herod	through-comp	OxAMM 12	
	Slaughter of the Innocents	첫곡은 aa' bb cc d 나머지는 through-comp	HpAMM 28	
Meistersinger	Infantem Vidimus	through-comp	TEM 5	
	Der Gūlden Ton	a a b	HAM 24	Sachs, H.
	Gesangweise	a a b	TEM 22	Sachs, H.
Minnesinger	Nachdem David war redlich und aufrichtig	a a b a	NAWM 9	Sachs, H.
	Nu al'crest	a a b	HAM 20-b	Vogelweide, W.
	Winder wie ist	a a b	HAM 20-d	Reuenthal, N.
	Under der Linden	a a b	OxAMM 31	Vogelweide, W.
	Owe dirre Sumerzit	a a b	OxAMM 32	Reuenthal, N.
	Willekommen Mayenschein	a a b	MM 5	Reuenthal, N.
	Owé, lieber sumer	a a b	HpAMM 49	Reuenthal, N.
	We ich han gedacht	a a b a	NAWM 8	Rügen, W.
	Swa eyn vriund	through-comp	HAM 20-a	Spervogel
	Der May	through-comp	HAM 20-c	Reuenthal, N.
	Verlangen thut mich krencken	through-comp	OxAMM 101	
Pastourelle	Ine gesach die heide	through-comp	HpAMM 48	Reuenthal, N.
	L'autrier jost'una sebissa	aa bb c	HpAMM 43	Marcabru
	L'autrier m'iere levaz	aab(aa'b)	OxAMM 18	
	Au renouvel du tens	aa bb cc dd	OxAMM 22	
	Au tems pascor	aa bb cc bb da	HpAMM 45	Erars, J.
Pilgrim song	Polorum regina	A bb a A	OxAMM 30	
Planh in vers form	Fortz chausa es	through-comp	OxAMM 15	Faidit, G.
Rondeau	En ma dame	AB aA ab Ab	HAM 19-d	
	Vos n'aler	AB aA ab AB	HAM 19-e	Amien, G.
	Jeu de Robin et de Marion; Robins m'aime	AB aab AB	NAWM 7	Halle, A.
Rondellus	Christo psallat	aA ab Ab	HAM 17-b	
Rotrouenge	Pour mon cuer	a a a b B	HAM 19-h	
	De moi dolereus	a a bb C	HpAMM 46	Berneville, G.
Sirventois	Dex est ausi comme, li pellicans	through-comp	OxAMM 25	Navarre, T.
Spruchdichtung	Ez ist hiute wunnychlicher tac	a a b	OxAMM 33	Tannhäuser
	Myn vroud ist gar czugangyn	aab(aa'b)	OxAMM 34	Meissen, H.
	Ich warne dich	a a b	OxAMM 35	Wizlaw
Vers	Pax in nomine	through-comp	HAM 18-a	Marcabru
	Non es meravelha s'euchan	through-comp	HpAMM 42	Ventadorn, B.
Virelai	Quan lo rius de la fontana	a a b	HpAMM 41	Rudel, J.
	E, dame jolie	A bb a A	HAM 19-g	
	C'est la fin	A bb a A	HAM 19-f	
	Comment qu'a moy	A bb a A	HAM 46-a	Machaut, G.
	Plus dure	A bb a A	HAM 46-b	Machaut, G.
	De bonté, de valour	A bb a A	HpAMM 64	Machaut, G.
	Or la truix	AB cc ab AB (A bb a A)	MM 4	

도표 III

