

《거룩한 노래들 제1권》
(Liber primus sacrarum cantionum, 1589)과
윌리엄 버드의 신앙 표현*

이 영 민

1. 서론
2. 《거룩한 노래들 제1권》의 발간 배경
3. 《거룩한 노래들 제1권》의 가사와 버드의 종교적 의도
4. 결론

---

* 이 논문은 2013년도 성신여자대학교 학술조성비 지원에 의하여 연구되었음.

개 요

버드의 《거룩한 노래들 제1권》(1589)은 그의 모테트만으로 구성된 첫 출판물이다. 버드는 영국국교의 성립 이후 가톨릭에 대한 탄압이 강화되었던 1580년대에도 밀입국한 예수회 선교사들의 환영 모임에 참석하고 가톨릭의 복원을 위한 정치적 사건에 관여했을 정도로 적극적인 가톨릭 신자였으므로, 라틴어 음악의 사용이 위축된 시기에 상업성과 거리가 먼 모테트를 출판한 이면에는 종교적, 정치적 의도가 있었을 것으로 추정된다.

본 논문에서는 버드의 발간 계획에 관련된 구체적인 사실들을 파악하고 당시의 종교적인 배경을 고찰하였다. 또한 《거룩한 노래들 제1권》의 가사를 통하여 버드가 암묵적으로 표현한 가톨릭 공동체의 절규를 살펴보았다. 전 16곡의 가사는 대부분 성경에 의거하므로 가톨릭 신자들의 곤경을 의도적으로 드러낸다는 의심을 피할 수 있었다. 기쁨을 노래하는 곡도 두 곡 있지만 버드의 정치적 모테트는 바빌론의 유수, 이집트 노예생활, 예루살렘의 곤경, 하느님의 강림, 순교, 해방 등을 주제로 삼으며 이러한 가사를 통하여 당대 가톨릭 신자들이 처한 곤경이 표현되었다.

주제어: 버드, 모테트, 정치적 모테트, 라틴어 교회음악,

《거룩한 노래들 제1권》, 영국 르네상스 음악, 국교거부자 음악

1. 서론

윌리엄 버드(William Byrd, 1540경-1623)는 1575년에 토마스 탈리스(Thomas Tallis, 1505경-1585)와 공동으로 엘리자베스 여왕(Elizabeth I, 1533-1603, 재위: 1558-1603)으로부터 인쇄특허권을 획득하고 《거룩한 노래들》(Cantiones sacrae)¹⁾을 발간하였다. 영국국교의 확립으로 일반적인 교회 전례에서 라틴어를 사용하지 않게 된 시점에 비용을 많이 들인 화려한 장정의 라틴어 모테트를 출간했다는 점은 모테트에 대한 버드의 인식을 드러내는 면모로서 이 장르에 대한 시대적 정체성과 함께 음악사에서 숙고해 볼 만한 주제이다. 《거룩한 노래들》 이후 1591년까지는 버드가 음악가로서 가장 활발하게 활동했던 기간이며²⁾ 이 시기에도 버드가 새로운 라틴어 모테트집을 두 권 더 출판하였다는 사실은 주목할 만하다.

버드는 1575년 악보의 판매 부진으로 경제적으로 큰 손실을 입었으므로, 1589년과 1591년의 모테트 발간에서도 재정적 이익을 기대했을 것으로 보이지는 않는다. 그럼에도 불구하고 그가 다수 대중의 인기와는 무관한 비전례적 라틴어 모테트를 출간한 이유는 다양하게 해석되는데, 학자들은 버드가 음악가로서의 위상을 높이려는 목적을 갖고 있었다는 점을 우선적으로 인정하며, 인쇄독점권 소유자로서의 특권적 위치,³⁾ 그

---

1) 통상적으로 《거룩한 노래들》이라고 지칭하지만 원 제목은 *Cantiones, quae ab argumento sacrae vocantur* (논증에 의해 거룩하다고 불리는 노래들)이다. 이영민, “버드와 악보인쇄,” 『음악논단』 28 (2012), 1.

2) Joseph Kerman, “Byrd, William,” *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Vol. 4, ed. Stanley Sadie, 2nd ed. (London: Macmillan, 2001), 718.

3) 탈리스는 그의 권리를 버드의 둘째 아들 토머스(Thomas Byrd, 1576?-1651) 이후, 탈리스의 대자)에게 유증(遺贈)하였으므로 1585년부터 인쇄특허권은 버드가(家)에서 독점했다. 이영민, “버드의 [시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래]: 내재된 사회상,” 『음악연구』 45 (2010), 3.

리고 수록된 작품들을 통해 버드가 우회적으로 대변한 가톨릭 신자들의 신앙적 절규에 대해서도 비중을 둔다.

‘정치적 모테트’(political motet)라는 명칭을 부여함으로써, 근래의 학자들은 가사를 통해 버드가 신앙적인 메시지를 의도적으로 전달했음을 특히 강조한다. 조세프 커먼(Joseph Kerman), 크레그 몬슨(Craig Monson), 데이비드 트렌델(David Trendel) 등이 이러한 연구에 기여한 대표적인 학자로서 이들은 신앙적 정치성이 드러나는 작품들을 지적하고 그러한 작품 내에서 가사의 표현 효과를 높여준 음악양식에 관해서도 논하였다. 가장 방대한 연구물은 커먼의 저작이다.

본 논문에서는 버드가 1589년 출판한 《거룩한 노래들 제1권》(Liber primus sacrarum cantionum, 약칭: Cationes sacrae I)의 발간 배경을 다양한 측면에서 고찰하고 수록된 작품들에 반영된 당시 영국 가톨릭 신자들의 정황과 버드의 신앙적 표현을 살펴볼 것이다. 이를 통하여 16세기 후반 영국에서 라틴어 모테트가 차지하는 위치와 《거룩한 노래들 제1권》이 갖는 진정한 사회적 역할을 조명해 볼 것이다.

2. 《거룩한 노래들 제1권》의 발간 배경

버드가 ‘거룩한 노래’라고 지칭한 라틴어 모테트는 교회 전례에서 과거의 평성가가 담당하던 부분을 대체해 왔으나, 작곡가들은 교회 전례와 특정한 연관이 없는 모테트도 썼다. 이러한 비전례적인 모테트의 용도는 정확히 알 수 없지만 교회용 합창음악이라기보다는 실내음악으로서⁴⁾ 작곡가들의 개인적인 신앙심을 표현하는 수단이기도 했으며 비정

4) Joseph Kerman, *Masses and Motets of William Byrd* (London: Faber & Faber, 1981), 21. John Milsom, “Sacred Songs in the Chamber,” *English Choral Practice, 1400-1650*, ed. John Morehen (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 163.

규적으로 전례에 채택되었을 가능성도 배제할 수 없다.

그러나 종교개혁 이후 교회의식에서 영어를 사용하는 영국에서 라틴어 모테트가 작곡되었다는 것은 시대의 조류에 부합하지 않는 일이다. 물론 전해지는 악보를 통해서도 1559년의 통일령 이후에도 라틴어 음악에 대한 수요가 끊이지 않았다는 것이 증명되고, 왕실 교회나 캠브리지와 옥스퍼드 성직자단(college)처럼 라틴어 사용이 허용되었던 곳에서는 공동체에서의 사적(私的)인 전례에서 노래될 수 있었다. 그러나 통일령이 반포되고 영어 기도가 출판됨에 따라 영국 교회음악 전통에서 비중이 컸던 라틴어 음악은 사용이 크게 줄어들었고, 교회에서 사용될 때에는 영어가사로 번안되어 불리기도 했다.

《거룩한 노래들 제1권》을 포함하는 버드의 1580년대 라틴어 모테트는 영국내외 영국인들의 가톨릭 전례를 위해 작곡되었다는 주장도 있었다. 그러나 전례적 가사가 드물기 때문에 이러한 견해는 부정적으로 보인다.⁵⁾

(1) 발간 계획

《거룩한 노래들 제1권》의 출간 날짜는 1589년 10월 25일이다.⁶⁾ 여기에 수록된 곡 중 <저의 생명은] 고통으로 다해가며>(Defecit in dolore) 한 곡을 제외한 다른 곡들은 이미 필사본을 통해 알려진 작품들이었으므로 버드는 이미 작곡했던 작품들을 모아서 《거룩한 노래들

밑선은 버드의 앤섬은 교회 양식이며 모테트는 실내양식이라고 정의하여 두 양식을 구분한다. Milsom, “Sacred Songs in the Chamber,” 178.

5) Kerman, *Masses and Motets of William Byrd*, 48.

6) William Byrd, Bassus Title Page of *Liber primus Sacrarum cantionum*, facsimile, Vol. 2 of *Byrd Edition*, ed. Alan Brown (London: Stainer & Bell, 1988), xviii. John Harley, *The World of William Byrd: Musicians, Merchants and Magnates* (Burlington: Ashgate Publishing Co., 2010), 145.

제1권》을 출간한 것임을 알 수 있다.

헌정문에서 버드는 자신이 악보를 출판하게 된 동기를 통상적인 변명조로 시작했다. 즉, 사보가의 부주의로 자신의 노래들이 틀린 부분을 많이 포함한 상태로 유통되는 것을 발견한 격조 높은 친구들이 출판을 고무했기 때문이라고 언급하고⁷⁾ 그러한 류의 작품들이 많기 때문에 몇 권으로 나누어 적절한 때에 출판하기로 계획했다는 것을 밝혔다.⁸⁾ 버드는 1588년부터 1591년까지 네 권의 악보를 실제로 출판했다.

제레미 스미스(Jeremy L. Smith)는 버드가 그의 작품 출판에 대한 계획을 세운 시기를 1585년 인쇄독점권을 독자적으로 소유하게 된 후인, 《시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래》(Psalms, Sonets, and Songs of Sadness and Piety, 1588)의 출간을 위한 필사본을 출판조합에 등록하기 위해 대금을 납부한 1587년 11월 6일 이전이라고 언급하였다.⁹⁾ 또한 《거룩한 노래들 제1권》의 발간 계획은 《시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래》의 서문에 명시되었다고 주장하였다. 즉 버드는 하튼 경(Sir Christopher Hatton 1540-1591)에게 바치는 《시편, 소네트, 그리고

7) 1575년 이전의 필사본에서 버드의 모테트는 <구원을 위한 희생이여>(O salutaris hostia) 단 1곡만이 소개되는 정도였는데 그가 1572년에 런던으로 이주하여 1575년에 탈리스와 함께 악보를 출판하면서 런던 음악계의 주류에 속하게 되었다. 1570년대에 비해 1580년대의 필사본에서 버드의 비중은 급속히 커졌고 4개의 선곡집에서 그의 모테트 36곡이 소개되기에 이르렀다. 《거룩한 노래들 제1,2권》에 수록된 모테트는 1581년과 1584년의 필사본에서 소개된 곡들이 대부분이다. 이 시기에는 출판되지 않은 모테트도 10곡 정도 필사본에 있다. Kerman, *Masses and Motets of William Byrd*, 38.

8) William Byrd, "The Dedication," *Cantiones Sacrae* 1, Vol. 2 of *Byrd Edition*, xxi.

9) 펠로우스(Edmund H. Fellowes)는 버드가 1588-1591년에 분명한 체계로 잘 짜여진 악보 네 권을 인쇄했다는 사실에 비중을 두며 전 4권이 함께 기획되었을 가능성을 시사했다. Edmund H. Fellowes, *William Byrd*, 2nd ed. (London: Oxford University Press, 1948; reprint 1974), 66, 펠로우스의 견해를 토대로 커먼도 버드가 1587년경 자신의 작품을 모아서 정리하고 출판하려는 계획을 세웠으리라 추측했다. Kerman, *Masses and Motets of William Byrd*, 37-38.

슬픔과 경건의 노래》의 헌정사 말미에 “보다 심오하고 [숙련된] 기술의 다른 작품들”¹⁰⁾을 준비하고 있다는 것을 밝혔는데 그 결과물이 《거룩한 노래들 제1, 2권》이라는 것이다.¹¹⁾

스미스는 “보다 심오하고 [숙련된] 기술의 다른 작품들”이 《시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래》와 짝을 이루는 후속작품집으로서 1589년에 발간된 《다양한 성격의 노래들》(Songs of Sundrie Natures)이라는 일부 학자들의 의견에 반대한다. 즉 《시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래》에 수록된 작품에 대한 버드의 겸손한 표현, “이 미천한 노래들”은 《시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래》의 용도가 여가용이며 계획하고 있는 다른 후속곡집은 음악적 소양이 높은 애호가들의 신앙심을 위한 보다 진지한 성격의 악보임을 시사함으로써 버드가 작품집의 성격을 명백히 둘로 구분한 것으로 보았다.¹²⁾ 더욱이 《다양한 성격의 노래들》의 서문을 보면 1588년 악보의 성공으로 《다양한 성격의 노래들》을 출간하게 되었음을 알 수 있는데, 《다양한 성격의 노래들》이 《시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래》보다 심오한 성격의 작품이라는 언급이 없으므로 《시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래》의 헌정사에서 언급된 후속작품은 《거룩한 노래들》이라는 것이다.¹³⁾

또한 스미스는 토마스 몰리(Thomas Morley, 1557-1603)가 버드를 가장 뛰어난 음악가(the most excellent musician)라고 칭송하면서 버드에

---

10) William Byrd, “To the Right Honorable Sir Christopher Hatton Knight,” *Psalmes, Sonets and Songs*, Vol. 12 of *Byrd Edition*. ed. Philip Brett (London: Stainer & Bell, 2004), xlv.

11) Jeremy L. Smith, *Thomas East and Music Publishing in Renaissance England* (Oxford: Oxford University Press, 2003), 59.

12) 위의 책, 59.

13) 위의 책, 60. 브라운도 같은 의견을 개진하였다. Alan Brown, “Preface,” *Cantiones Sacrae I*, Vol. 2 of *Byrd Edition*, v.

게 헌정한 저서 《실제 음악에 대한 평범하고 쉬운 입문서》(A Plain and Easie Introduction to Practicall Musicke, 1597)에서 기술한 내용을 인용하였다. 물리는 버드에게 바치는 헌정문에서 버드의 “심오한 기술”을 언급하였으며,¹⁴⁾ 특히 모테트의 설명에서는 “심오함”과 “[숙련된] 기술”이라는 단어를 사용하였는데,¹⁵⁾ 스미스는 버드의 제자라고 밝힌 물리와 버드의 견해 일치를 통해서 버드가 《시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래》의 서문에서 계획을 언급한 작품이 모테트였다는 것을 증명할 수 있다고 주장하였다.¹⁶⁾

즉, 버드는 모테트의 판매부진 가능성에도 불구하고 모테트의 인쇄계획을 세웠던 것이다. 《알프스 너머의 음악》(Musica transalpina)을 포함한 1588년의 악보 출판이 흑자였기 때문에 《거룩한 노래들 제1권》의 발간은 보다 순조로웠겠지만, 그 인쇄본들의 성공을 경험하기 이전에 판매시장이 제한적인 모테트 출판을 계획했다는 사실은 버드의 출판동기가 통상적인 상업성과는 거리가 있었음을 말해준다.

모테트는 신분이 높고 부유한 후원자들이 선호한 장르였으므로 여왕을 비롯하여 유력한 가톨릭 귀족들과 친밀했던 버드는 악보 판매를 통한 수입금에 연연하지 않았을 수도 있다.¹⁷⁾ 버드는 이러한 모테트의 출

14) Thomas Morley, *A Plain and Easy Introduction to Practical Music*, Eighteenth Century collections Online Print Edition, Reproduction from British Library (Breinigsville: Gale Ecco Print Editions, 2011), i.

15) Morley, *A Plain and Easy Introduction to Practical Music*, ed. R. A. Harman (New York: Norton, 1952), 3. Smith, *Thomas East and Music Publishing in Renaissance England*, 60에서 재인용.

16) Smith, 위의 책, 60.

17) 르네상스 시대 영국의 악보 출판 사업을 지배하는 원리는 음악적 소양(musical literacy)이나 수요와는 다른 원리라는 프라이스(David C. Price)의 설명은 버드의 출판계획에도 적용될 수 있다. 프라이스는 이 과도기적 시기에는 필사본과 인쇄본 모두에 개인적인 후원이 중요했다고 보았다. David C. Price, *Patrons and Musicians of the English Renaissance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 178-179.

판이 자신의 명성을 더해줄 것을 믿었으며 유력한 후원자들을 염두에 두고 출판할 수 있었을 것이다.¹⁸⁾ 《거룩한 노래들 제1권》은 궁정고위직에 있던 제4대 우스터 백작 서머세트(Edward Somerset, Earl of Worcester, 1568이전-1628)에게 헌정됐다. 작곡가는 헌정문을 통해서 후원자와의 친밀한 관계를 언급하기 때문에 이러한 헌정은 후원자들을 매우 기쁘게 할 수 있었다. 당대의 영국 시인들은 필사본을 헌정함으로써 후원자들과의 사적인 관계를 통한 상호이익을 추구했는데 버드는 자신의 인쇄본을 통하여 이러한 관계를 추구했다고 볼 수 있다.¹⁹⁾ 그러나 필사본의 헌정에서 기대할 수 있는 경제적 효과를 인쇄본의 헌정에서도 거둘 수 있었을 지는 확실하지 않다.

또한 당대의 인쇄업자들은 시장성이 없는 모테트나 라틴어 저서의 출판을 꺼렸으므로 작곡가나 저자가 출판비용을 담당하는 경우가 많았지만 악보인쇄 독점권자였던 버드는 이러한 관행을 따르지 않았을 것으로 짐작된다. 버드의 인쇄업자였던 토마스 이스트(Thomas East, 1540-1608)는 그의 인쇄소에서 출간될 작품에 대해 버드의 결정을 따라야 하는 입장이었기 때문이다.²⁰⁾

(2) 종교적 배경

트렌델은 《거룩한 노래들 제1권》을 강한 정치적 파괴력을 보이는 출판악보 중 하나로 평가했는데 그 이유는 버드가 선택한 가사 이면에 동시대 가톨릭의 곤경을 표현하려는 의도가 내포되어 있다고 보기 때문이다. 트렌델은 또한 이 작품집이 버드의 다른 어떤 악보보다도 엄숙함과 경건함에 대한 그의 명성을 확립해 주었다고 평가했고, 역시 당대

---

18) Smith, *Thomas East and Music Publishing in Renaissance England*, 62.

19) 위의 책, 61.

20) 위의 책, 62-63.

가톨릭 박해가 이러한 작품성에 영향을 준 요인이라고 분석했다.²¹⁾ 실제로 버드가 왕실 교회(Chapel Royal)에서 활약했던 마지막 시기인 1580년대는 영국에서 가톨릭에 대한 박해가 매우 강화되었던 시기이다.²²⁾

엘리자베스 여왕은 재위 초에는 가톨릭을 강하게 탄압하지 않았다. “어떤 이는 이렇게, 또 다른 이는 저렇게 생각하며, 신만이 누구의 판단이 최선인지 말할 수 있다”²³⁾고 했으며 “그들의 비밀 의견에 대한 문초로 인한 어떠한 학대로부터도 자유로워야 한다. (...) 우리의 개혁이 잔인하다는 말을 듣지 않게 하라”²⁴⁾고 명했다.

그러나 영국 가톨릭은 특히 1560년 이후 정부의 종교 정책과의 마찰을 감수해야 했고 가톨릭과 프로테스탄트로 나뉜 유럽 국가들의 긴장권 내에서 압박을 받았다. 1558년 엘리자베스 여왕 즉위 후 반포된 1559년의 통일령으로 주일에 영국교회에 참여하지 않는 사람들에게 소액의 벌금(12펜스)이 부과되기 시작했으며, 1563년의 법령에서는 가톨릭 미사에 참여하는 사람에게 100마르크의 벌금을 부과하고 미사를 거행하는 성직자나 이를 보조하는 평신도는 사형에 처하도록 하였다. 그러나 이 법령은 엘리자베스 여왕이 교황 비오 5세(Pius V, 1504-1572, 재위: 1566-1572)로부터 파문되고 가톨릭에 대해 강경책으로 대응하게 되었던 1570년까지는 사문서나 다름없었다.²⁵⁾

21) David Trendell, “Byrd’s Musical Recusancy,” *A Byrd Celebration: Lectures at the William Byrd Festival, Portland Oregon 1998-2008*, ed. Richard Turbet (Richmond: Church Music Association of America, 2008), 105.

22) 버드의 가톨릭 신앙과 당대 가톨릭의 상황에 관해서는 이영민, “버드의 [시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래]: 내재된 사회상,” 8-12를 참조하라.

23) Imogen Holst, *Byrd* (London: Faber and Faber, 1972), 53. 홀스트는 원전을 밝히지 않았다.

24) 위의 책, 53. 홀스트는 원전을 밝히지 않았다.

25) William Sheils, “Catholics and Recusants,” *A Companion to Tudor Britain*, ed. Robert Tieleer and Norman Jones (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009), 254.

1569년에는 북부 지역 가톨릭 백작들의 반란(Rising of the North)이 있었고, 1571년에는 가톨릭인 스코틀랜드의 메리 여왕(Mary, Queen of Scots, Mary Stuart, Mary I of Scotland, 1542-1587)의 추대를 도모한 리돌피 사건(Ridolfi Plot)이 일어났다. 연루자들이 처형되었지만 정부는 이를 신앙적인 문제라기보다는 정치적인 문제로 처리하였다.²⁶⁾ 그래도 많은 귀족들이 가톨릭을 고수했고 엘리자베스 여왕에게 귀족들의 지지는 중요했다. 하지만, 1574년부터 대륙 수도회에서 수련 받은 가톨릭 성직자들이 입국하여 적극적인 활동을 벌임에 따라 극심한 박해가 시작되었다. 1577년 11월에 첫 순교자 커스버트 메인(Cuthbert Mayne, 1544-1577)이 처형되었다. 그럼에도 선교사들의 숫자는 증가하여 1580년까지 100명이 넘었고 이들은 주로 예수회 소속이었다. 이에 따라 1581년에는 더욱 강경한 의회 법령이 통과되어 성직자들의 활동을 반역으로 규정했으며 영국국교 교회에 출석하지 않는 가톨릭 평신도(국교거부자, recusant)에게는 매달 20파운드의 벌금이 부과되었다.²⁷⁾ 더욱이 1581년에는 에드먼드 캄피온(Edmund Campion, 1540-1581)이 두 명의 동료 예수회 성직자와 함께 처참하게 처형되어 가톨릭 공동체를 더욱 큰 불안으로 몰아넣었다.

또한 메리 여왕이 구금 상태에 있음에도 엘리자베스의 폐위와 메리의 추대를 기도하는 사건은 지속되었고 여기에는 교황, 스페인, 프랑스 등 외국 세력도 합세했다. 1583년의 스록몰턴 사건(Throckmorton Plot)과 1586년의 바빙톤 사건(Babington Plot)이 대표적인 큰 사건으로, 바빙톤 사건 이후 엘리자베스 여왕은 마침내 사촌인 메리 여왕을 처형하라는 의회의 제안에 승복하여 1587년 2월 메리는 처형되었다. 1585년에 공포된 법령에서는 영국에서 발견되는 성직자는 누구라도 반역죄에 처했으며, 성직자에게 은신처를 제공하는 이에게는 사형을 집행하도록 했다.

26) 위의 글, 255.

27) 위의 글, 255.

이 법령이 가톨릭을 억압하는 법령으로는 절정이었을 것이다.²⁸⁾

이러한 상황에서도 버드는 1586년 7월 14일 헐리포드(Hurleyford)에서, 밀입국한 선교사 헨리 가네트(Henry Garnet, 1555-1606)와 로버트 사우스웰(Robert Southwell, 1561-1595)을 환영하는 자리에 참석했다.²⁹⁾ 또한 다음날부터 연이어 두 선교사와 함께하는 모임에도 참여할 정도로 적극적인 가톨릭 신자였다.

버드는 왕실 교회의 중요한 음악가로서 영국국교를 위한 서비스나 앤섬도 작곡하였으나 열렬한 가톨릭 신자였다는 것은 널리 알려진 사실이다. 버드는 80세에 작성한 유언장에서 자신이 “가톨릭교회의 진실하고 완전한 신자로서, 가톨릭교회 외에는 자신의 구원이 없다고 믿는다”³⁰⁾라고 특별히 명기할 정도로 신앙이 그의 생에서 큰 비중을 차지하는 음악가였다. 홀스트(Imogen Holst)도 버드가 어릴 때 매 주일 교회에 나갔으며 통일령 이후에는 개인의 채플이나 국교거부자의 거실에서 비밀리에 미사를 드릴 수밖에 없었던 가톨릭 신자라는 것을 언급했다.³¹⁾

버드는 특히 1580년대에는 예수회 선교사들의 밀입국뿐만 아니라 메리 여왕 추대와 관련된 가톨릭 사건에도 연관되었을 정도로 가톨릭의 부흥에 깊이 관여했다. 버드의 가족은 1577년부터 국교거부자 명단에 이름이 올랐으며 벌금을 부과 받았고, 1584년에는 버드가 잠시 가택 구금된 적도 있었다. 또한 1586년에는 그의 집이 가택수색 대상이 되기도 하였다. 그러나 왕실 교회 음악에서 중요한 역할을 담당했던 버드는 유력한 후원자들의 보호를 받았고 여왕의 중재로 험한 처벌을 면하기도 했다.³²⁾

28) Sheils, “Catholics and Recusants,” 255.

29) Ariel Foshay Bacon, “William Byrd: Political and Recusant Composer,” *Musical Offerings* 3 (2012), 18.

30) John Harley, “Appendix B: William Byrd’s Will,” *The World of William Byrd*, 213.

31) Holst, *Byrd*, 53.

가톨릭 신자로서의 버드의 작곡활동은 1594년 스톤돈 매시(Stondon Massey) 교구로 이주한 후 절정에 달했다. 스톤돈 매시는 리틀의 남작 피터 경(John Lord Petre or Writtle, 1549-1613)의 거주지로 가톨릭 신자들의 집합지였던 에섹스(Essex)의 인게이츠스톤 홀(Ingatestone Hall)과 가까웠으며(5마일 거리), 버드의 음악은 피터 경 집에서 거행되었던 가톨릭 행사에 사용되었을 것이다. 구체적인 결실은 3성부, 4성부, 5성부를 위한 세 편의 미사곡(1592경-1595경)과 두 권의 《그라두알리아》(Gradualia, 1605, 1607)³³⁾의 출판으로 나타났다. 이 작품들은 버드의 신앙심과 당시 가톨릭 정황을 알려주는 말년의 역작이다.

3. 《거룩한 노래들 제1권》의 가사와 버드의 종교적 의도

버드는 모테트로 분류되는 라틴어 가사의 성악곡을 180곡³⁴⁾ 정도 작곡하였다. 전해지는 버드의 초기 작품들은 대부분 정선율에 기초한 곡으로 1550년대 말부터 작곡되었으며 버드는 1560년대 중반부터 라틴어 모테트 작곡에 비중을 두었다. <[그것들을 만드는 자들도 신뢰하는 자들도 모두] 그것들과 같다네>(Similes illis fiant)는 거의 첫 작품으로 간주되는데 이 곡은 시편을 가사로 하는 사뮈엘용 4성부 모테트 <이스라엘이 [이집트에서] 나올 때>(In exitu Israel의 제2부로 제1부는 존 셰퍼드(John Sheppard, 1515경-1558)가, 제3부는 윌리엄 먼디(William Mundy, 1528경-1591)가 작곡한 합작품이다. 초기 작품들에서도 버드의

32) 이영민, “버드의 [시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래]: 내재된 사회상,” 8-12.

33) 제1권의 제목은 *Gradualia ac cantiones sacrae*, 제2권의 제목은 *Gradualia seu cantionum sacrarum, liber secundus*이다.

34) 이 숫자에는 《그라두알리아 제1, 2권》의 109곡이 포함된다.

가톨릭적인 종교 성향은 드러나지만 학자들은 특히 그가 런던을 중심으로 활동하던³⁵⁾ 마지막 10년간의 시기부터 가톨릭과 연관된 ‘정치적’ 작곡 활동이 더욱 활발해졌다고 본다.

버드가 선택한 가사에는 당대 예수회 선교사들이 출간한 많은 팸플릿과 책에서 다룬 주제가 반영되어 있으며 《거룩한 노래들 제1권》의 가사에서도 이러한 면이 잘 드러난다.³⁶⁾ 팸플릿 글들은 대부분 성경을 인용했는데 버드의 가사도 많은 부분이 성경에 기초하며 이와 같이 안전한 방법을 통해 가톨릭 신자들에게는 암묵적인 제2의 의미가 전달되었다. 또한 이 시기 출간된 버드의 모테트에 정치적 목적이 내포되었다고 인정하는 학자들은 소위 ‘교수대 가사’(gallows texts)³⁷⁾를 사용한 작품에 주목한다. 즉 가사가 성경에 의거하고 있지만 주로 가톨릭 순교자들이 처형되기 직전에 읊은 구절들을 포함하는 경우이다.³⁸⁾ 시편 78(79)편을 가사로 하는 <주님, 이방인들이 왔나이다>(Deus venerunt gentes)는 순교자 캄피온의 마지막 말을 포함하는 ‘교수대 가사’를 사용한 첫 모테트이다.

선교사들의 인쇄물은 1570년대부터 나타났지만 1581년 캄피온의 처형 이후 그 수가 급격히 증가되어 1606년에 가네트 신부가 처형되기까

---

35) 버드는 런던에서 태어났다. 그의 두 형은 성바로 대성당의 소년성가대원으로 음악공부를 시작하였으나 버드의 이름은 성가대원 명단에 없는 것으로 보아 궁정에서 음악수업을 받았으리라고 추정한다. 1572년 왕실 교회의 켈틀맨으로 서약한 버드는 1591년경 왕실 교회의 전담 업무에서 은퇴했다. John Harley, *William Byrd: Gentleman of the Chapel Royal* (Aldershot: Scolar Press, 1997), 4-6.

36) Trendel, “Byrd’s Musical Recusancy,” 105.

37) Joseph Kerman, “William Byrd, Catholic and Careerist,” *A Byrd Celebration: Lectures at William Byrd Festival Poarland, Oregon 1998-2008*, ed. Richard Turbet (Richmond: Church Music Association of America, 2008), 79.

38) Joseph Kerman, “Music and Politics: the Case of William Byrd (1540-1623),” *Proceedings of the American Philosophical Society* 144, (2000; originally read 14 November 1998), 279.

지 225권 정도의 책자가 인쇄되었다. 많은 책들이 수백 페이지의 규모였으며 일부는 여러 에디션으로 재출판되었다. 또한 외국에서 인쇄된 가톨릭 서적도 밀수되어 판매되었다.³⁹⁾

이러한 책자들의 내용을 반영하는 버드의 정치적 모테트의 공통적인 주제는 ①바빌론 유수, ②이집트 노예생활, ③예루살렘의 파괴, ④하느님의 강림, ⑤해방, ⑥순교 등인데⁴⁰⁾ 이러한 주제는 가톨릭 저술에서도 빈번하게 다뤄진 은유이다. 예루살렘은 가톨릭 공동체를, 이스라엘인은 가톨릭 신자를 암시하며 하느님의 강림은 드러나지 않는 위협이나 갈망하던 보상을 표현한다.

이러한 은유의 예는 1588년 10월 가네트 선교사가 로마의 예수회 총장 클라우디오 아콰비바(Claudio Aquaviva)에게 보낸 편지에서도 찾아볼 수 있다.

우리의 모든 희망은 거꾸로 슬픔으로 변했다. 우리의 모든 것은 유대인들이 이집트에서 나올 때와 같다. (...) 이제 다시 두 배가 된 에너지로, 이집트의 대장들과 박해자들은 그들이 모세와 아론에 대해 품었던 모든 분노를 우리에게 돌린다.⁴¹⁾

또한 1587년 비밀리에 출판된 『위로의 서간』(Epistle of comfort, to the reverend priestes, & to the Honorable, Worshipful & other of Laye sort restrayned in Durance for the Catholicke Fayth)에서 사우스웰은 가톨릭이 처한 고통스러운 현실에 대하여 바빌론과 이집트를 함께 거론

39) Craig Monson, "Byrd, the Catholics, and the Motet," *Hearing the Motet*, ed. Dolores Pesce (Oxford, 1997), 350.

40) 최근의 학자들은 사건을 중심으로 주제를 분류하지만, 펠로우스는 참회와 탄원, 고뇌, 찬양과 기쁨처럼 감정적, 심리적 상태로 분류했다. Fellowes, *William Byrd*, 67.

41) Monson, "Byrd, the Catholics, and the Motet," 353. 문슨은 이 인용문의 출처를 밝히지 않았으나, 필자는 Philip Caraman, *Henry Garnet, 1555-1606, and the Gunpowder Plot* (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1964)가 출처일 것으로 본다.

한 것을 볼 수 있다.

바빌론 강가에서, 우리의 즐거움과 음악을 잊고, 앉아서 우노라,
천상 시온에 우리가 없음을 기억하며. 이집트 노예시절, 우리는 거
기서 매일 끊임없는 고통과 힘든 일로 억압받았도다.⁴²⁾

또한 1562년 로버트 파슨스(Robert Parsons, 1546-1610) 신부가 발간
한 『크리스천 수련서 제1권』(First Booke of the Christian exercise)에서
는 마르코 복음 제13장을 인용했는데 버드의 《거룩한 노래들 제1권》
에 수록된 <깨어 있어라>(Vigilate)도 마르코 복음 제13장에서 가사를
취했다.

케리 매커시(Kerry McCarthy)는 《거룩한 노래들 제1권》에서 세 곡
을 제외한 나머지 곡은 모두 하느님을 향해 호소하는 것이라고 언급하
며 ‘주여’(Domine)라는 단어가 《제1권》 수사(rhetoric)의 핵심이 되는,
하느님께 끝없이 간구하는 내용이 중심이라는 점을 부각시켰다.⁴³⁾ 실
제로 전 16곡 중 10곡의 가사에서 ‘주여’를 발견할 수 있으며, 1곡에서
는 ‘주님’(Deus)을 사용하였다.

2곡을 제외한 14곡은 모두 성경이나 사뎀 전례 가사와 연관을 가지며,
각 작품의 인씨피트(incipit)만으로도 가사를 통해 표현하고자 하는 내
용이 요약된다. 《거룩한 노래들 제1권》에 수록된 모테트 16곡의 제목
과 가사의 출처는 표1과 같다.⁴⁴⁾

42) *An epistle of comfort* (Paris [false imprint-London?], 1587-88), fols. 42v-43r.
Monson, “Byrd, the Catholics, and the Motet,” 353에서 재인용.

43) Kerry McCarthy, *Liturgy and Contemplation in Byrd's Gradualia* (New York:
Routledge, 2007), 112.

44) 작품 목록은 버드가 작성한 색인에 수록된 순서대로 소개하였다. Byrd, *Cantiones
Sacrae I*, Vol. 2 of *Byrd Edition*에서도 이 순서를 따른다. 가사와 관련된 출처는
Alan Brown, “Motet Texts and Translations,” Byrd, *Cantiones Sacrae I*, Vol. 2 of
Byrd Edition, xxii-xxix를 참조했다.

[표 1] 《거룩한 노래들 제1권》의 작품 목록과 가사의 출처

순서	성부 구성	우리말 제목	라틴어 제목	가사 출처 ⁴⁵⁾
1	(AATTB 또는 SSAAT)	저의 생명은 고통으로 다해가며	Defecit in dolore	시편 30, 시편 38:3, 시편 93:22
2	SAATB	주여, [당신이 오심을] 기다리나이다	Domine praestolamur	사롭 전례, 대림 제4주 일 금요일 응송
3	SAATB	오 주여, 저를 도와 주소서	O Domine adjuvame	시편 118:117
4	SAATB	슬픔과 걱정이	Tristitia et anxietas	애가(Lamentations) 5:17
5	SAATB	기억하소서, 주여	Memento Domine	시편 73:2, 시편 24:2
6	SATBarB	보소서, 주여 [우리의] 고통을	Vide, Domine afflictionem	(자유 가사)
7	SAATB	주님, 이방인들이 왔나이다	Deus venerunt gentes	시편 78:1-4
8	SAATB	주여, 당신은 약속하셨나이다	Domine tu jurasti	(자유 가사)
9	SATBarB	깨어 있어라	Vigilate	마르코 복음 13장:35-37
10	SAA (또는T)B	당신 부활에	In resurrectione tua	사롭 전례, 부활절 시구(versicle)
11	SATTB	주여, 보소서, [당신의 거룩하신] 자리에서	Aspice Domine de sede	사롭 전례, 11월 주일들의 응송
12	SATBar (또는 T)B	분노하지 마소서, [주여]	Ne irascaris	이사야서 64:9-10
13	SSATB	오 얼마나 영광스러운가	O quam gloriosum	사롭/로마 전례, 모든 성인의 날, 마니피캇 안티폰, 묵시록 7:2
14	SATBarB	도시들이 겪은 고난을	Tribulationes civitatum	사롭 전례 응송 4개, 마카베오기 상권 7:32
15	SATTB	주여, 수많은 [걱정들이]	Domine secundum multitudinem	시편 93:19 ⁴⁶⁾
16	SMezATB	하늘이여 기뻐하라	Laetentur coeli	사롭 전례, 대림 제1주일 응송 (이사야서 49:13, 시편 71:7)

45) 시편의 번호 표기는 *Byrd Edition*에서 사용한 4세기 라틴어 역 《불가타(Vulgate) 성서》에 의한 것이므로, 다른 판본 성경의 숫자와 차이가 날 수 있다.

46) 죽은 이를 위한 성무일도에서 사용된 응송. Joseph Kerman, "The Elizabethan Motet: A Study of Texts for Music," *Studies in the Renaissance* 9 (1962), 289.

《거룩한 노래들 제1권》에서 기쁨으로 찬양하는 제16곡 <하늘이여 기뻐하라>와 제10곡 <당신 부활에>를 제외한 나머지 곡의 가사는 대부분 우울하고 고통스럽다. 그러나 버드에게 명성을 가져다 준 음악적 장 중함은 이러한 가사를 통하여 성취되었다. 1575년의 《거룩한 노래들》에서는 가사의 50%, 그리고 《그라두알리아》에서는 5% 정도만이 이러한 효과를 갖기 때문이다.⁴⁷⁾

버드의 가사는 두 부류로 나눌 수 있다. 한 종류는 개인적인 참회, 믿음, 그리고 탄원인데 화자는 죄의식과 고민을 이야기하며 하느님의 자비로부터 오는 위로를 구한다. 제15곡 <주여, 수많은 [걱정들이]>의 가사는 이를 단순하게 직접적으로 표현하며 제4곡 <슬픔과 걱정이>는 보다 강한 괴로움을 표출한다.⁴⁸⁾ 위로보다는 참회와 고통이 더 부각되지만 이러한 가사는 크리스천 개인 누구에게라도 적용될 수 있다. 또 다른 부류의 가사는 참회의 호소를 담고 있지만 ‘나’를 위한 것이 아니고 ‘우리’를 위한 것이며 은유적인 표현이 강하다. 다소 모호해도 예루살렘의 곤궁한 처지를 은유한다. 제12곡 <분노하지 마소서, [주여]>, 제6곡 <보소서, 주여 [우리의] 고통을>, 제14곡 <도시들이 겪은 고난을> 등이 여기에 속한다. 이집트 노예시절에 관한 모테트에서도 자비와 자유를 청하는데 여기에서도 개인보다는 그룹이나 회중이 대상이라는 점이 주목된다. 제2곡 <주여, [당신이 오심을] 기다리나이다>, 제8곡 <주여, 당신은 약속하셨나이다>가 여기에 속한다. 제2곡과 제6곡은 하느님의 오심을 언급하는데 이 주제는 버드의 모테트에서 수시로 나타나는 중심적인 주제이다. 즉 제9곡 <깨어 있어라>에서도 주님이 오실 날이 그려진다. 순교자 캄피오니 읊은 마지막 성경구절을 포함하는 제7곡 <주님, 이방인들이 왔나이다>는 공동체의 고통을 표현한 대표적인 작품이다.⁴⁹⁾

47) Kerman, *Masses and Motets*, 39.

48) 제4, 15곡과 이어서 논의되는 제2, 6, 7, 8, 9, 12, 14곡의 가사는 부록에 수록되었다.

이러한 작품들은 공통적으로 당대 영국 가톨릭 신자들이 처한 어려움을 담고 있다. 라틴어 모테트는 가톨릭 내에서의 절정기를 벗어났지만 이제는 가톨릭을 위한 기도, 훈계, 항의의 수단으로 유용하게 쓰일 수 있었고 버드는 그러한 개념을 실현시키는 데에 기여하였다.⁵⁰⁾

《거룩한 노래들 제1권》에 수록된 다른 모든 곡의 가사도 가톨릭 신자의 정황과 연관지을 수 있겠지만 문슨은 버드의 정치적 모테트로 특별히 16곡을 예로 들었다. 이것은 커먼⁵¹⁾이 제시했던 의견을 반영한 것으로서 《거룩한 노래들 제1권》의 작품 중에서는 위에서 설명한 9곡 중 6곡이 포함된다[표 2].⁵²⁾

[표 2] 버드의 대표적인 정치적 모테트

주제: 예루살렘의 곤경, 바빌론 유수, 이집트 유수		
우리말 제목	라틴어 제목	성경과의 연관성
분노하지 마소서, [주여]	Ne iracaris	이사야서 64:9-10
보소서, 주여 [우리의] 고통을	Vide Domine afflictionem	·
도시들이 겪은 고난을	Tribulationes civitatum	·
기억하소서, 주여	Memento, Domine,	·
주여, [당신이 오심을] 기다리나이다	Domine praestolamur	·
어찌 주님의 노래를 [남의 땅에서] 부를 수 있으랴	Quomodo cantabimus canticum Domini	시편 136:4-7
울며 눈물을 흘리리라	Plorans plorabit	예레미야 13:17-18
주제: 하느님의 오심, 해방		
하늘이여 기뻐하라	Laetentur coeli	·
깨어 있어라	Vigilate	마르코 복음 13:35-37

49) Kerman, "The Elizabethan Motet; A Study of Texts for Music," 292-295. Kerman, *Masses and Motets of William Byrd*, 39-42.

50) Kerman, *Masses and Motets of William Byrd*, 42.

51) Kerman, "The Elizabethan Motet: A Study of Texts for Music," 292-308.

52) Monson, "Byrd, the Catholics, and the Motet," 349.

[그는] 마지막 날에 나타나리라	Apparebit in finem	하바쿡서 2:3
깨어나소서, 어찌하여 주무십니까, 주여	Exsurge, quare obdormis, Domine	시편 43:23-24
주제: 순교		
주님, 이방인들이 왔나이다	Deus, venerunt gentes	시편 78:1-4
주님께서 이렇게 말씀하셨다	Haec dicit Dominus.	예레미아서 31:15-17
기타 주제		
에루살렘아, 동쪽으로 [눈을 돌려] 바라보아라	Circumspice Hierusalem, ad orientem	마복서: 4:36-37
주님께 청하는 것이 하나 있어	Unam petii a Domino	시편 26:4

필자는 <주님, 이방인들이 왔나이다>가 《거룩한 노래들 제1권》뿐만 아니라 버드의 모테트 전체를 통해서도 가장 ‘정치적인’ 모테트 중 하나라고 본다. 이 곡의 가사는 반역죄로 몰려 순교한 캄피온의 죽음을 생생하게 연상시키며 캄피온의 마지막 연설 내용을 암시하는 ‘교수대 가사’를 사용했기 때문이다.

동료 알렉산더 브라이언트(Alexander Briant, 1556-1581), 랄프 셔윈(Ralph Sherwin, 1550-1581) 선교사와 함께 사형장에서 죽음을 맞은 캄피온은 그 동료들과 교수형을 당한 후 몸이 잡아당겨져 네 조각으로 나뉘었고, 시신은 사형장 언덕 문(Tyburn Hill Gate)에 못 박혀 동물들과 성자의 유골을 찾는 사람들에 의해 훼손되었다.⁵³⁾ 이러한 야만성은 사람들을 경악케 했고 글로, 그림으로 표현되어 전해진다. 토마스 알필드 신부(Thomas Alfield, 1552-1585)가 1582년 런던에서 발표한 “1581년 12월 1일 타이번에서의... 캄피온 씨의 죽음과 순교에 대한 진정한 보고서”(A true report of the death and martyrdom of M. Campion Iesuite and preiste, & M. Sherwin, & M. Bryan preistes at Tiborne the first of December 1581)는 캄피온의 죽음을 설명한 대표적인 글이다.

53) Monson, “Byrd, the Catholics and the Motet,” 358. 문슨은 브라이언트와 셔윈의 이름 철자를 바르게 쓰지 않았으므로 필자가 이를 정정하였다.

시편 78(79)편 2절에서 취한 가사, “당신 종들의 주검을 하늘의 새들에게 먹이로 내주고 당신께 충실한 이들의 살을 들짐승들에게 주었습니다”⁵⁴⁾라는 구절은 캄피온의 죽음을 상징하는 것임을 동시대 사람들은 모두 알아들었다. 또한 “저희는 이웃들에게 우셋거리가 되고 주위 사람들에게 비웃음과 놀림감이 되었습니다”⁵⁵⁾라는 가사는 가톨릭 신자들의 절절한 마음을 잘 담고 있으며 캄피온의 교수대 가사와 연관된다. 이 가사는 코린토 전서 4장 9절, “우리가 세상과 천사들과 사람들에게 구경거리가 된 것입니다”(Spectaculum facti sumus Deo, angelis, et hominibus)를 상기시키는데, 캄피온은 처형대에서 연설을 시작할 때 이 구절을 인용했기 때문이다.⁵⁶⁾

커먼은 제2부의 “당신께 충실한 이들의 살을 들짐승들에게”(carnes sanctorum tuorum bestiis terrae)를 핵심적인 가사로 보았는데 ‘39개 브레비스’라는 긴 길이로 이 가사를 표현한 것은 이 모테트를 매우 급하게 써야만 했던 상황을 설명하는 것일 수 있다고 추측하며 음악적 미흡함에 대한 아쉬움을 우회적으로 표현했다.⁵⁷⁾ 그러나 이 곡에서는 효과적인 가사표현을 위한 가사묘사(word illustration)가 많이 시도되었다. 대표적인 예로서 ‘주위에’(circuitu, 영어 [all] around)라는 가사에 순환하는 음형을 사용한 것을 들 수 있다. 최상성부는 g-a-g-f-g-a-g-f-g-a, 제2성부는 a-c-b-a-b-c 등으로 선율적으로 순환하는 모습을 보인다. 또한 문슨은 제4부를 시작하는 “저희는 [이웃들에게] 우셋거리가 되고”(Facti sumus opprobrium)라는 부분에서는 세 가지 주제가 중복되며 이것은 세 명의 순교자를 기념하기 위한 것이라고 주장하였다.⁵⁸⁾

54) 주교회의의 성서위원회 편찬, 『성경』 (한국천주교중앙협의회, 2005; 제4쇄 2007), 975-976.

55) 주교회의의 성서위원회 편찬, 『성경』, 976.

56) R. Simpson, *Edmund Campion, A Biography* (London, 1866, 2/1896), 450. Kerman, *Masses and Motets of William Byrd*, 143n에서 재인용.

57) Kerman, 위의 책, 143-144.

4. 결론

과연 버드는 ‘정치적’ 의도를 가지고 모테트를 작곡했던 것일까? 이에 대한 답은 커먼의 진술에서 찾을 수 있다. 1962년 커먼은 버드의 가사에 대한 논의의 핵심은 “일부 가사가 가톨릭적이라는 것이 아니라 버드가 모든 가사를 매우 자유롭게, 대담하게, 독창적으로, 그리고 풍부한 상상력으로 선택했다는 점”⁵⁹⁾이라고 강조하며 “모테트의 가톨릭성(Catholicism)이 문제될 때만 그것은 호전적이고 개인적이고 반쯤 비밀스런 새로운 양식으로 가톨릭성을 주장한다”⁶⁰⁾고 언급했다. 그러나 그는 30여년이 흐른 후 최근 음악학의 경향이 ‘가사보다는 이데올로기를, 의도보다는 수용을 더 강조하는 것’이라고 인정함으로써⁶¹⁾ 학자들의 주관적인 논의에 대한 타당성에 힘을 실어주었다.

실제로 버드의 《거룩한 노래들 제1권》의 가사는 전례와 관련된 것이 매우 적으므로 버드는 자신이 선호하는 가사를 취했던 것이 분명하며 가사 선택이 자유로웠으므로 작곡가 개인의 종교적, 정치적 견해를 모테트에 담을 수 있었다. 더욱이 종교개혁 이후 영국에서 모테트가 공식전례에서 쓰이지 않았을 때 버드가 이러한 정성과 노력을 기울여 이 장르를 발전시킨 원동력은 모테트가 그의 신앙을 지키고 되찾는 활동의 일환이었기 때문이라는 견해는 매우 설득력이 있다. 버드는 모테트를 통하여 영국 가톨릭 공동체의 결속에 기여했으며 대륙의 가톨릭 교회와도 호흡을 같이 할 수 있는 통로를 제공하였다.

58) Monson, “Byrd, the Catholics, and the Motet,” 358.

59) Kerman, “The Elizabethan Motet: A Study of Texts for Music,” 302.

60) 위의 글, 303.

61) Kerman, “Music and Politics: The Case of William Byrd (1540-1623),” 275.

참고문헌

- 주교회의 성서위원회 편찬. 『성경』. 한국천주교중앙협의회, 2005; 제4
쇄 2007.
- 이영민. “버드와 악보인쇄.” 『음악논단』 28 (2012), 1-21.
- _____. “버드의 [시편, 소네트, 그리고 슬픔과 경건의 노래]: 내재
된 사회상.” 『음악연구』 45 (2010), 1-26.
- Bacon, Ariel foshay. “William Byrd: Political and Recusant Composer.”
Musical Offerings 3 (2012), 13-25.
- Brown, Alan. “Motet Texts and Translations.” William Byrd. *Cantiones
Sacrae I*, Vol. 2 of *Byrd Edition*, ed. Alan Brown. London:
Stainer & Bell, 1988.
- Byrd, William. *Cantiones Sacrae I*. Vol. 2 of *Byrd Edition*, ed. Alan
Brown. London: Stainer & Bell, 1988.
- _____. *Psalmes, Sonets and Songs*. Vol. 12 of *Byrd Edition*, ed.
Philip Brett, London: Stainer & Bell, 2004.
- Fellowes, Edmund H. *William Byrd*, 2nd ed. London: Oxford University
Press, 1948; reprint 1974.
- Harley, John. *The World of William Byrd: Musicians, Merchants and
Magnates*. Burlington: Ashgate Publishing Co., 2010.
- _____. *William Byrd: Gentleman of the Chapel Royal*. Aldershot:
Scolar Press, 1997.
- Holst, Imogen. *Byrd*. London: Faber and Faber, 1972.
- Kerman, Joseph. “The Elizabethan Motet: A Study of Texts for Music.”
Studies in the Renaissance 9 (1962), 273-308.
- _____. *Masses and Motets of William Byrd*. London: Faber &
Faber, 1981.
- _____. “Music and Politics: the Case of William Byrd (1540-1623).”
Proceedings of the American Philosophical Society 144 (2000),

275-287.

_____. "Byrd, William." *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Vol. 4,

ed. Stanley Sadie, 2nd ed. London: Macmillan, 2001, 714-731.

_____. "William Byrd, Catholic and Careerist." *A Byrd Celebration: Lectures at William Byrd Festival Poarland, Oregon 1998-2008*. ed. Richard Turbet. Richmond: Church Music Association of America, 2008.

_____. "Music and Politics: the Case of William Byrd (1540-1623)." *Proceedings of the American Philosophical Society* 144 (2000), 275-287.

McCarthy, Kerry. *Liturgy and Contemplation in Byrd's Gradualia*. New York: Routledge, 2007.

Milson, John. "Sacred Songs in the Chamber." *English Choral Practice, 1400-1650*, ed. John Morehen. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Monson, Craig. "Byrd, the Catholics, and the Motet." *Hearing the Motet*, ed. Dolores Pesce. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Morley, Thomas. *A Plain and Easy Introduction to Practical Music*. Eighteenth Century Collections Online Print Edition, Reproduction from British Library. Breinigsville: Gale Ecco Print Editions, 2011.

Sheils, William. "Catholics and Recusants." *A Companion to Tudor Britain*, ed. Robert Tieleer and Norman Jones. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009.

Smith, Jeremy L. *Thomas East and Music Publishing in Renaissance England*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

_____. "'Unlawful song': Byrd, the Babington plot and the Paget choir." *Early Music* 38/4 (2010), 497-508.

Trendell, David. "Byrd's Musical Recusancy." *A Byrd Celebration: Lectures at the William Byrd Festival, Portland Oregon 1998-2008*, ed. Richard Turbet. Richmond: Church Music Association of America, 2008.

"Alexander Briant." *Wikipedia*.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Briant (2013. 10. 18.)

"Edward Somerset, 4th Earl of Worcester." *Wikipedia*.

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Somerset,_4th_Earl_of_Worcester (2013. 10. 23.)

"John Lumley, 1st Baron Lumley." *Wikipedia*.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lumley,_1st_Baron_Lumley (2013. 10. 23.)

"List of Catholic martyrs of the English Reformation." *Wikipedia*.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Catholic_martyrs_of_the_English_Reformation (2013. 10. 28.)

"Mary, Queen of Scots." *Wikipedia*.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary,_Queen_of_Scots (2013. 10. 30.)

Abstract

Liber primus sacrarum cantionum (1589) and the
Expression of Byrd's Catholic Faith

Youngmin Lee

Liber primus sacrarum cantionum (1589) is the first publication made up entirely of Byrd's Latin motets, compositions that not only show Byrd's strength as an English musician but also as a defender of his faith. Byrd was a very active Catholic, present at a major Jesuit event to welcome two secret missionaries from Rome in the 1580s, when Catholics were under the threat of intense persecution. He was also connected to the plots for the accession of Mary, Queen of the Scots, for the revival of Catholic faith in England. By publishing Latin motets -- which couldn't expect economic profits after the establishment of the Anglican Church in England -- Byrd found a way to express his religious and political beliefs.

In this essay, Byrd's specific plans of publication, as well as the religious background of the period, are examined. Also, the texts of *Liber primus sacrarum cantionum* are reviewed to understand their secondary meaning, the reflection of the English Catholic community under persecution. Byrd's texts are mostly Scripture-based. Among 16 pieces, two highlight praise and joy with others focusing on Babylonian captivity, Egyptian captivity, the plight of Jerusalem, the advent of God, liberation and martyrdom. Through these texts, the plight of Byrd, and his contemporary Catholics, is represented through music and song.

Keywords: Byrd, motet, political motet, *Latin church music*, *Liber primus sacrarum cantionum*, English Renaissance music, recusant music

투고일	심사일	게재 확정일
2013년 10월 30일	2013년 11월4일~23일	2013년 12월 1일

부 록

본문에서 설명한 곡의 가사 (제 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15곡)⁶²⁾

제2곡 주여, [당신이 오심을] 기다리나이다

- (i) Domiine, praestolamur adventum tuum, ut cito venias, et dissolvas jugum captivitatis nostrae.
  - (ii) Veni, Domine, noli tardare. Relaxa facinora plebi tuae, et libera populum tuum.
- (i) 주여, 저희는 당신의 오심을 기다리나이다. 어서 빨리 오소서, 그리고 저희 속박의 멍에를 풀어주소서.
  - (ii) 오소서, 주여, 지체하지 마소서. 당신 종들의 죄악을 용서하시고 당신 백성을 구하소서.

제4곡 <슬픔과 걱정이>

- (i) Tristitia et anxietas occupaverunt interiora mea. Moestum factum est cor meum in dolore, et contenebrati sunt oculi mei. Vae mihi, quia peccavi.
- (ii) Sed tu, Domine, qui non derelinqis sperantes in te, consolare et adjuva me propter nomen sanctum tuum, et miserere mei

---

62) 라틴어 가사의 출처는 Alan Brown, “Motet Texts and Translations”이며 여기에 수록된 영역 가사를 바탕으로 필자가 우리말로 번역하였다. 성서와 관련된 부분의 번역은 주교회의 성서위원회 편찬, 『성경』을 인용 또는 참조하였다.

- (i) 슬픔과 걱정이 저의 깊은 마음을 앗아갔습니다. 제 마음은 비탄으로 슬프고 저의 눈은 어두워졌습니다. 제가 죄지었으므로 슬픕니다.
- (ii) 그러나 주여 당신은, 당신께 희망을 두는 자를 버리지 않으시는 분, 당신의 거룩한 이름으로 저를 위로하시고 도와주소서. 그리고 제게 자비를 베푸소서.

제6곡 <보소서, 주여 [우리의] 고통을>

- (i) Vide, Domine, afflictionem nostram, et in tempore maligno ne derelinquas nos. Plusquam Hierusalem facta est desolata, Civitas electa, gaudium cordis nostri conversum est in luctum, et jocunditas nostra in amaritudinem conversa est.
  - (ii) Sed veni, Domini, et noli tardare, et revoca dispersos in civitatem tuam. Da nobis, Domine, pacem tuam diu desideratam, Pax sanctissima, et miserere populi tui gementis et flentis, Domine Deus noster.
-
- (i) 보소서, 주여, 우리의 고통을, 그리고 저희가 불행할 때에 버리지 마소서. 예루살렘보다 더, 선택된 도시는 황폐하게 되었나이다. 우리 마음의 기쁨은 슬픔으로 변하고, 우리의 즐거움은 괴로움으로 변했습니다.
  - (ii) 그러나 오소서, 주여, 그리고 지체하지 마시고, 타향살이하는 자들을 당신의 도시로 불러들이소서. 오 주여, 오 가장 거룩한 평화여, 오랫동안 바랬던 당신의 평화를 저희에게 주시고, 한숨짓고 우는 당신 백성에게 자비를 베푸소서. 오 주여 우리의 하느님.

제7곡 <주님, 이방인들이 왔나이다>

- (i) Deus, venerunt gentes in hereditatem tuam; polluerunt templum sanctum tuum; posuerunt Hierusalem in pomorum custodiam.
  - (ii) Posuerunt morticina servorum tuorum escas volatilibus coeli, carnes sanctorum tuorum bestiis terrae.
  - (iii) Effudereunt sanguinem ipsorum tanquam aquam in circuitu Hierusalem, et non erat qui sepeliret.
  - (iv) Facti sumus opprobrium vicinis nostris, subsannatio et illusio his qui in circuitu nostro sunt.
-
- (i) 주님, 이방인들이 당신 소유의 땅에 왔나이다. 그들은 당신의 거룩한 성전을 더럽히고, 그들은 예루살렘을 과수원 망루로 만들었나이다.
  - (ii) 그들은 당신 종들의 주검을 하늘의 새들에게 먹이로 내주고 당신께 충실한 이들의 살을 들짐승들에게 주었습니다.
  - (iii) 그들의 피를 물처럼 예루살렘 주변에 쏟아 부었던만, 묻어 줄 사람 아무도 없습니다.
  - (iv) 저희는 이웃들에게 우쭐거리가 되고 주위 사람들에게 비웃음과 놀림감이 되었습니다.

제8곡 <주여, 당신은 약속하셨나이다>

Domine, tu jurasti patribus nostris daturum te semini eorum terram fluentem lacte et melle; nunc, Domine, memor esto testamenti quod posuisti patribus nostris, et erue nos de manu Pharaonis regis Aegypti, et ex servitute Aegyptiorum

주여 당신은 저희 조상들에게 약속하셨나이다. 그들의 자손에게 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주시겠다고. 이제 주여, 당신께서 우리 조상들과 맺으신 계약을 기억하시고 이집트와 파라오의 손에서 그리고 이집트인들의 속박에서 저희를 구하소서.

제9곡 <깨어 있어라>

Vigilate, nescitis enim quando Dominus domus veniat: sero, an media nocte, an gallicantu, an mane. Vigilate ergo, ne cum vererit repente inveniat vos dormientes. Quod autem vobis omnibus dico: Vigilate

깨어 있어라. 집주인이 언제 돌아올지, 저녁일지, 한밤중일지, 닭이 울 때일지, 아침일지 너희가 모르기 때문이다. 그러니 깨어 있어라. 그가 갑자기 돌아와 너희가 잠자는 것을 보는 일이 없도록. 그리고 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이다. 깨어 있어라.

제12곡 <분노하지 마소서, [주여]>

- (i) Ne irascaris, Domine, satis, et ne ultra memineris iniquitatis nostrae. Ecce, respice, populus tuus omnes nos.
- (ii) Civitas sancti tui facta esta deserta. Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est.

- (i) 주여 더 이상 분노하지 마시고, 저희의 부정을 더 이상 기억하지 마소서. 보시옵소서, 보시옵소서, 저희는 모두 당신의 백성이옵니다.
- (ii) 당신의 거룩한 성읍들이 광야가 되었습니다. 시온은 광야가 되고 예루살렘은 황무지가 되었습니다.

제14곡 <도시들이 겪은 고난을>

- (i) Tribulationes civitatum audivimus, quas passae sunt, et defecimus.
Domine, ad te sunt oculi nostri, ne pereamus.
- (ii) Timor et hebetudo mentis cecidit super nos et super liberos nostros.
Ipsi montes nolunt recipere fugam nostram. Domine, miserere.
- (iii) Nos enim pro peccatis nostris haec patimur. Aperi oculos tuos,
Domine, et vide afflictionem nostram.
- (i) 우리는 도시들이 겪은 고난을 들었으며, 우리는 점점 기운이 빠졌습니다. 주여, 저희의 눈은 당신을 바라봅니다. 멸망치 않게 하소서.
- (ii) 우리와 자녀들의 마음이 두렵고 무기력해졌습니다. 산들이 우리의 날아오름을 받아들이지 못합니다. 주여, 자비를 베푸소서.
- (iii) 우리는 우리 죄의 댓가로 이러한 일을 겪는도다. 주여, 당신의 눈을 뜨시어 저희의 고생을 보소서.

제15곡 <주여, 수많은 [걱정들이]>

Domine, secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo,
consolationes tuae laetificaverunt animam meam.

주여, 제 속에 수많은 걱정들이 쌓여갈 때, 당신의 위로가 제 영혼을 기쁘게 하였습니다.