Prometheus: The Poem of Fire, Op. 60

- □□

정보

Alexander Scriabin,

Prometheus: The Poem of

Fire, Op. 60

개요
곡명: Prometheus: The Poem of Fire (Prométhée, Le Poème du feu), Op. 60
작곡가: Alexander Scriabin (1872–1915)
작곡 시기: 1908–1910년
초연: 1911년 3월 2일 (러시아 구력, 신력 3월 15일), 모스크바, Serge Koussevitzky 지휘 ·Scriabin 피아노 독주
장르: 피아노, 관현악, 선택적 무가사 합창, 색광 성부를 위한 단악장 교향시

IMSLP: Prometheus, Le Poème du Feu, Op.60

Wikipedia: Prometheus: The Poem of Fire

Alexander Scriabin의 Prometheus: The Poem of Fire는 1908–1910년에 쓴 단악장 교향시로, 피아노 독주와 대편성 관현악에 선택적 무가사 합창과 색광 성부를 결합한 전곡을 다룬다. 작품은 Prometheus가 상징하는 불과 창조의 에너지가 관현악의 밀도와 빛의 구상으로 상승하는 하나의 흐름으로 구성된다.

출판 정보와 자료

Scriabin은 1908년에 이 작품을 시작해 1910년에 완성했다. 모스크바 귀족회 대강당에서 열린 초연에서는 Serge Koussevitzky가 지휘하고 Scriabin이 피아노를 맡았다. 작품은 Symphony No. 5 라는 별칭으로도 소개되지만 , 악보와 공연 자료에서는 Prometheus 또는 프랑스어 원제 Prométhée, Le Poème du feu가 널리 쓰인다.

초기 악보는 1911년 무렵 출판되었다 . 출판본의 luce 성부는 색을 투사하는 장치를 위한 지시이며 음향을 내는 악기 파트가 아니다. Boston Symphony Orchestra의 해설에 따르면 Scriabin은 1913년에 조명 구현을

더 구체화한 악보를 준비했으나 출판하지 않았고, 그 자료가 1978년에 재발견되면서 후대의 실현 작업으로 이어졌다.

소요 시간

전곡은 약 20–24분이다. American Symphony Orchestra는 약 20분으로 안내하고, 실제 연주는 템포와
선택적 합창 ·색광 장치의 유무에 따라 20분대 중반까지 넓어진다. 이 작품은 악장 사이의 휴식 없이 중단 없이 이어지는 단악장으로 연주된다.

편성

피아노 독주와 대편성 관현악을 기본으로 하며, 오르간과 선택적 무가사 합창, 색광 성부를 더한다. 목관은 피콜로, 플루트 3, 오보에 3, 잉글리시 호른, 클라리넷 3, 베이스 클라리넷, 바순 3, 콘트라바순으로 구성한다. 금관은 호른 8, 트럼펫 5, 트롬본 3, 튜바를 요구한다.

타악기는 팀파니, 글로켄슈필 , 튜블러 벨, 심벌즈, 탐탐, 트라이앵글 , 큰북을 포함한다. 여기에 첼레스타, 오르간, 하프 2, 현악 5부가 더해진다. 합창은 후반부에 무가사로 참여하는 선택 파트이며, 색광은 악보에
기보된 luce 또는 tastiera per luce 성부를 통해 별도의 투사 장치로 실현하도록 구상되었다 . 합창과
색광은 판본과 공연 여건에 따라 선택적으로 포함된다.

단악장 구조와 에너지의 상승

여섯 음의 화음과 원초적 출발

American Symphony Orchestra와 Boston Symphony Orchestra의 해설은 작품의 화성적 출발점을 여섯 음으로 이루어진 이른바 신비 화음으로 설명한다. 이 화음은 주제와 화성의 재료를 공급하며, 곡 전체가 하나의 음향 공간 안에서 계속 변하도록 만든다. 초반의 관현악은 아직 분명한 방향을 갖지 않은 상태를 형성하고, 금관과 목관에서 창조와 자유를 연상시키는 동기가 차례로 떠오른다.

피아노와 관현악의 상호 작용

피아노는 관현악과 대화하는 협주적 역할을 맡는다. 전면으로 나오는 순간에는 관현악의 색채와 동기를 자극하고, 다른 순간에는 전체 음향 속에 섞여 화성의 표면을 바꾼다. 이렇게 피아노 ·관현악 ·오르간의 음향이 서로 밀어 올리면서 단악장의 에너지가 점차 커진다.

합창과 종결

후반부에는 선택적 합창과 오르간, 종을 포함한 타악기가 합류해 인간의 목소리와 금속성 울림을 한꺼번에 확장한다. 합창은 무가사 음색으로 참여하며, 마지막 상승에 집단적 울림을 보탠다. American Symphony Orchestra가 설명하는 F-sharp장조 화음의 종결은 신비 화음에서 출발한 흐름이 밝은 화음으로 도달하는 지점을 이룬다.

색광 성부와 실제 공연

luce 또는 tastiera per luce 는 피아노 건반처럼 연주하지만 소리를 내지 않고, 음악에 대응하는 색을 투사하도록 지정된 성부다. Scriabin Museum은 이 작품을 악보에 ‘빛의 선율 ’을 기보한 사례로 설명하며, BSO는 색광 건반이 음악의 내용에 대응하는 지속적인 색 변화를 목표로 했다고 정리한다.

1911년 초연과 1925년 Koussevitzky의 초기 공연에서는 Scriabin이 상상한 색광이 구현되지 않았다. 1913 년 조명 지시 악보가 1978년에 발견된 뒤 Anna Gawboy와 Justin Townsend가 이를 바탕으로 새 판본을 마련했고, Yale Symphony Orchestra가 2010년에 그 구상을 처음 실현했다. 따라서 오늘날 공연에서 색광을 생략하는 관행과 조명판을 사용해 색을 투사하는 공연은 서로 다른 실행 조건으로 구분된다.

신화적 상징과 장르의 경계

Boston Symphony Orchestra는 Prometheus를 인간에게 불을 가져온 존재로 소개하고, Scriabin이 불을 빛 ·생명 ·투쟁 ·증가 ·사유의 이미지와 연결했다고 설명한다. 이 해설에서 신화는 특정 사건의 줄거리를 재현하는
틀이 아니라, 혼돈에서 창조와 자각으로 나아가는 음악의 방향을 가리키는 상징으로 기능한다.

American Symphony Orchestra는 이 작품을 교향시, 피아노 협주곡, 교향곡, 무가사 칸타타의 성격이
겹치는 단악장 작품으로 설명한다. 이러한 장르적 경계는 피아노의 협주적 순간, 관현악과 오르간의 거대한
집단 음향, 합창과 색광을 하나의 연속된 형식 안에서 함께 다루게 한다. Scriabin이 구상한 더 큰 Mysterium 과의 연관성은 이 작품의 철학적 배경으로 언급된다. 실제 공연에서는 악보에 소리와 빛을 함께 설계한
구체적인 실행 조건이 핵심으로 남는다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, “Scriabin: Prometheus, Poem of Fire”: 작곡 ·초연, 신비 화음,
색광 악보와 1913년 ·1978년 ·2010년의 구현 이력.

American Symphony Orchestra, “Prométhée, le poème du feu”: 단악장 흐름, 편성, 장르적
성격, 무가사 합창과 F-sharp장조 종결.
Scriabin Museum, “Prometheus” 자료: luce 성부와 소리 ·빛 결합 구상.

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México 프로그램 자료: 작품의 신화적 배경과 공연 해설.

Scriabin Association, Scriabin 전기: 작곡가의 후기 작품 맥락과 초연 연대.