The Poem of Ecstasy, Op. 54

- □□

정보

The Poem of Ecstasy, Op. 54
작품명: The Poem of Ecstasy, Op. 54 / Le Poème de l’extase
작곡가: Alexander Scriabin (1872–1915)
장르: 관현악을 위한 단악장 교향시
작곡 ·완성: 1905–08년 작업. 세부 완성 시점은 자료마다 다르게 기록
초연: 1908년 12월 10일, New York Main Hall, Russian Symphony Society of New York,
Modest Altschuler 지휘
별칭: 일부 프로그램과 음반에서 Symphony No. 4로 병기

IMSLP: Poème de l’extase, Op. 54

Wikipedia: The Poem of Ecstasy

개요
Alexander Scriabin의 The Poem of Ecstasy, Op. 54는 관현악을 위한 단악장 교향시이며 , 이 글은 전곡을 다룬다. 일부 공연 프로그램과 음반에는 Symphony No. 4라는 별칭도 병기된다.

시와 음악이 함께 자란 시기

Scriabin은 1905년에 이 곡을 쓰기 시작했고, 동명의 시도 음악과 함께 다듬어 1906년 사적으로 인쇄했다. Simon Nicholls의 연대기는 1907년 11월 로잔 (Lausanne)에서 악보를 마무리했다고 적는다. 1910년 보스턴 심포니 프로그램 자료에는 Scriabin이 1907년 봄 편지에서 작품을 마쳤다고 썼다는 기록과, 같은 해 여름 Altschuler와 관현악법을 수정했다는 설명이 실려 있다. 편집자는 완성 시점을 1908년 1월로도 적었다. 기록이 서로 달라 세부 완성일을 하나로 단정하기는 어렵다.

시에는 창조와 의식, 해방된 행위에 관한 관념이 담겨 있다. Hyperion 해설에서 Simon Nicholls가 인용한 초기 전기작가 Yevgeny Gunst는 이 작품을 특정 경험을 소리로 실현하려는 시도로 보았다. 이 관점에서
동명의 시는 음악을 장면별로 풀이하는 대본이 아니라, 작곡가가 음악과 함께 발전시킨 사유를 담은 텍스트로 읽힌다.

Los Angeles Philharmonic의 해설은 1909년 모스크바 공연 프로그램에 실린 글을 Scriabin의 것으로 추정하며, 그 글이 작품을 해방된 행위의 기쁨과 연결한다고 전한다. 이 문구는 작품 전체의 미학적 방향을 가리킨다. 초연 지휘자 Modest Altschuler는 1910년 프로그램 글에서 자신이 1907년 여름 스위스의

Scriabin 별장에서 곡의 진척을 지켜봤다고 회고했다. 그는 작품을 사랑에 도취한 영혼, 환상적 꿈의 실현,
자신의 예술이 얻는 영광이라는 세 국면으로 이해했다. 이 구도는 정식 악장명이 아니라, 작곡 현장을 가까이서
본 Altschuler가 제시한 청취 지도다.

작품 구성
실제 연주는 단악장으로 한 흐름을 이룬다. 처음에는 플루트의 가느다란 선율이 앞에 나서고, 클라리넷과
현악이 뒤이어 그 주변을 채운다. Cleveland Orchestra의 해설은 Scriabin이 주제마다 기능을 부여했다고
전하며, 플루트의 첫 선율을 갈망으로, 현악 위에 놓인 클라리넷을 꿈으로, 상승하는 트럼펫의 연속을 승리로
설명한다. 이 말들은 처음 듣는 사람도 악기와 선율의 변화를 따라가도록 돕는 청취 단서다.

그 해석을 염두에 두고 들으면 곡의 규모가 커지는 과정이 잘 드러난다. 목관과 현악이 제시한 재료는 악기군
사이를 오가며 긴장을 쌓는다. 금관이 부각될 때 음향의 규모가 커지고, 중간에 가라앉은 소리는 처음의 재료가
다시 나타나면서 뒤쪽의 고조를 준비한다.

편성

목관은 피콜로, 플루트 3대, 오보에 3대, 잉글리시 호른, 클라리넷 3대, 베이스 클라리넷, 바순 3대와
콘트라바순으로 구성된다. 금관은 호른 8대, 트럼펫 5대, 트롬본 3대와 튜바다. 타악기에는 팀파니와 큰북,
교회 종, 심벌즈, 오케스트라 벨, 탐탐, 트라이앵글이 포함된다. 여기에 하프 2대와 첼레스타, 오르간, 현악기가
더해진다.

하프와 첼레스타는 맑은 울림을 보태고, 오르간과 교회 종은 소리를 길게 잇는다. 금관의 넓은 음역과 여러
타악기가 함께 들어오면 관현악의 층도 두터워진다 . 악기군의 색채와 음역이 교차하면서 단악장의 음향이
점차 넓어진다. Chicago Classical Review는 Muti의 해당 공연에서 호른 9대를 셌지만, Los Angeles
Philharmonic과 Cleveland Orchestra의 작품 편성표에는 8대가 적혀 있다. 두 수치는 각각 작품 편성표와
해당 공연 비평의 기록이다.

Philharmonie de Paris의 해설은 이 연속된 악장을 넓은 소나타형 흐름으로 읽고, 초연 지휘자 Altschuler는
앞서 본 세 국면을 제시했다. 두 설명은 하나의 긴 음악을 정리하는 서로 다른 청취 지도다. 이 글은 어느
한쪽을 공식 구조로 삼기보다, 각기 다른 관점으로 단악장의 긴 호흡을 살펴본다.

소요 시간

전곡은 공연 해설에서 약 20–22분으로 제시된다. Los Angeles Philharmonic은 약 22분, Cleveland
Orchestra는 약 20분으로 안내한다. 실제 시간은 지휘자의 템포와 연주 조건에 따라 달라진다.

출판 정보

라이프치히의 M.P. Belaieff는 1908년에 관현악 총보 초판을 발행했다. IMSLP는 총보 초판에 판 번호 2795, 관현악 파트 초판에 2796을 적고, 같은 해 Lev Konyus가 만든 두 대의 피아노 편곡에는 2797을 붙인다. 이 글은 관현악 원작을 다룬다.

뉴욕 초연과 이후의 연주
Scriabin은 미국 순회 공연에서 New York Philharmonic과 작품을 발표할 계획을 세웠지만, 지휘자 Vassily Safonov가 피아노 협주곡과 신작을 맡지 않겠다고 하면서 무산됐다. 1908년 12월 10일 Carnegie Hall의 Main Hall에서 Russian Symphony Society of New York가 Modest Altschuler의 지휘로 세계 초연을 열었다. LA Philharmonic의 해설은 초연 당시 평론의 반응이 혹독했다고 요약한다. 작품은 1908년 글린카상 (Glinka Prize)을 받았고, 이듬해 러시아에서 다시 연주됐다. Los Angeles Philharmonic은 1925년 11월 6일 Walter Henry Rothwell의 지휘로 이 곡을 처음 연주했다.

같은 악보라도 지휘자와 오케스트라가 하프와 금관, 타악의 균형을 어떻게 잡느냐에 따라 인상이 달라진다. MusicWeb의 Dan Morgan은 Mikhail Pletnev와 Russian National Orchestra의 2014년 녹음에서 시작 부분의 하프와 트럼펫이 섬세하게 놓이고, 마지막 대편성에서도 타악기의 윤곽이 또렷하다고 평했다. 2015년 Riccardo Muti와 Chicago Symphony Orchestra의 공연을 들은 Lawrence A. Johnson은 극적인 힘과
금관의 존재감, 마지막 절정에 이르는 동안 유지된 선명도를 강조했다. Morgan의 글은 Pletnev 연주의 초반 세부와 긴장 축적을, Johnson의 글은 Muti가 밀어 올린 마지막 음향을 주목한다. 두 비평은 시작의 세부와
종결의 추진력에 각각 주목해, 같은 작품이 연주에 따라 다른 결을 드러낼 수 있음을 보여준다.

처음에 들리는 플루트 선율을 기억해 두면, 뒤쪽에서 재료가 되돌아올 때 그 선율이 더 큰 관현악 속에서
어떻게 달라지는지 따라갈 수 있다. 이 대비는 한 악장 전체의 긴 호흡을 듣게 하는 구체적인 실마리다.

주요 자료

Los Angeles Philharmonic: The Poem of Ecstasy

Carnegie Hall Archives: Russian Symphony Society of New York, 1908-12-10

Scriabin Association: Simon Nicholls, Biography
Philharmonie de Paris: Frédéric Sounac, Orchestre de Paris and Klaus Mäkelä

Hyperion Records: Simon Nicholls, Complete Poèmes booklet

Philip Hale, ed. John N. Burk: Boston Symphony Programme Notes (1935), Altschuler’s 1910 note

Cleveland Orchestra: Hugh Macdonald, The Poem of Ecstasy

Chicago Classical Review: Muti and CSO
MusicWeb International: Pletnev/Pentatone