Gayane (ballet suite)

- □□

정보

Aram Khachaturian: Gayane (ballet suite)

개요
작곡가: Aram Khachaturian (1903–1978)
작품명: Gayane (출판사 표기 Gayaneh), ballet suite
장르: 발레 음악에서 발췌한 관현악 모음곡군
작품 형성: 1939년 발레 Happiness에서 출발해 1941–1942년에 Gayane로 재구성
원작 초연: 1942년 12월 9일, 몰로토프 (현재의 페름), Kirov Ballet, Nina Aleksandrovna Anisimova 안무, Pavel Feldt 지휘
모음곡: 1943년 작곡가가 만든 공식 관현악 모음곡 1번ㆍ 2번ㆍ 3번
원작 구조: 자료에 따라 네 막 또는 프롤로그와 세 막으로 분류되는 전막 발레
수상: 1943년 Stalin Prize 1급
연주 시간: 제 1모음곡 약 30분, 제 2모음곡 약 30분, 제 3모음곡 약 28–29분

출판 정보

Gayane의 전막 음악은 1942년 초연판과 1950년대에 크게 개정된 판본으로 전승된다. Khachaturian은 1943년에 전막에서 번호를 골라 세 관현악 모음곡을 만들었고, 이 세 모음곡은 작곡가가 정한 공식 배열로 출판ㆍ대여되었다 . 이후 지휘자가 전막의 번호를 다시 배열한 연주용 편곡도 생겨, 음반과 총보에는 작곡가의 공식 배열 외에 다른 순서가 포함될 수 있다. 제 3모음곡은 1947년 Muzgiz 출판 기록이 있으며, 현재의 국제 대여 목록에는 Schirmer, Le Chant du Monde, Boosey & Hawkes 등의 판권이 나뉘어 있다.

IMSLP: Aram Khachaturian 작품 분류

Wikipedia: Gayane

Aram Khachaturian의 Gayane는 네 막으로 전승되거나 출판사에 따라 프롤로그와 세 막으로 분류되는
발레에서 나온 관현악 모음곡군이다 . 이 모음곡군은 1943년에 작곡가가 편곡한 제 1ㆍ제 2ㆍ제 3모음곡으로 구성되며, 세 작품은 서로 독립된 번호 배열을 가진다. 전막의 인물과 장면은 모음곡의 번호가 어디에서 왔는지 설명하는 배경으로 제시하고, 각 모음곡의 번호는 출판사 목록에 제시된 배열로 이어진다.

소요 시간

Wise Music은 제 1모음곡과 제 2모음곡을 각각 약 30분, 제 3모음곡을 약 28분으로 제시한다. Boosey & Hawkes의 제 3모음곡 카탈로그는 같은 배열을 29분으로 표기하므로 , 이 작품군에서 제 3모음곡의 실용적인
범위는 약 28–29분이다. Boosey가 전막 Gayaneh의 1942년 버전을 약 180분으로 안내하는 것처럼 전막과 모음곡은 서로 다른 공연 단위이며, 후대 편곡이나 발췌 음반은 공식 모음곡과 별도의 시간 단위를 가진다.

편성

세 모음곡 모두 대형 관현악을 사용하지만 번호에 따라 특수 악기와 겸임이 달라진다. Wise Music과 Boosey & Hawkes의 출판사 표기를 풀어 쓰면 다음과 같다.

제 1모음곡: 플루트 2(피콜로 겸함), 오보에 2(잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2(베이스클라리넷 겸함
), 바순 2, 호른 4, 트럼펫 또는 코넷 3, 트롬본 3, 베이스 튜바, 팀파니와 타악기, 글로켄슈필 , 튜바폰
, 실로폰, 벨, 첼레스타, 하프, 현악기.
제 2모음곡: 플루트 2(피콜로 겸함), 오보에 2(잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2(베이스클라리넷 겸함
), 바순 2, 호른 4, 코넷을 포함한 트럼펫 3, 트롬본 3, 베이스 튜바, 팀파니와 타악기, 튜바폰, 다이라
, 피아노, 하프, 현악기.
제 3모음곡: 플루트 2(피콜로 겸함), 오보에 2(잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2(베이스클라리넷 겸함
), 알토 색소폰, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 베이스 튜바, 팀파니와 타악기, 글로켄슈필 ,
다이라, 실로폰, 피아노, 하프, 현악기.

다이라 (daira)는 Boosey & Hawkes가 캅카스 기원의 한 면을 막은 북으로 풀이하는 타악기다. 알토 색소폰이 들어가는 제 3모음곡, 튜바폰과 피아노가 두드러지는 제 2모음곡처럼 특수 악기의 조합이 번호별 색채를 바꾼다 . 전막 편성과 모음곡별 편성은 서로 다르며, 각 모음곡의 총보에는 해당 번호에 필요한 악기와 겸임이 따로 적힌다.

발레 원작의 생성과 판본
Gayane의 출발점은 1939년에 발표된 Happiness였다. Khachaturian은 Konstantin Derzhavin의 새 리브레토와 Nina Aleksandrovna Anisimova의 안무를 바탕으로 이 재료를 다시 조직해 1941–1942년에 Gayane를 완성했다. 전쟁으로 Leningrad의 Kirov 극장이 몰로토프로 피난한 가운데 초연이 이루어졌으며 , 1942년 12월 9일 공연의 무대는 Natan Altman, 의상은 Tatyana Bruni가 맡았다. Natalia Dudinskaya, Konstantin Sergeyev, Tatiana Vecheslova 등이 초연 주역으로 기록되고 Pavel Feldt가 지휘했다.

초연판의 서사는 집단농장의 노동과 축제를 배경으로 Gayane가 남편 Giko의 배신과 범죄를 알게 되는 사건을 중심에 둔다. Gayane, Giko, Armen, Nune, Karen, Aisha 같은 인물의 관계가 개인적 감정과 공동체의
책임을 연결하며, 1942년 전시 공연의 결말에는 집단농장 사람들이 전선으로 향하는 장면도 포함되었다 . 이 줄거리와 장면 배열은 후대 판본에서 그대로 유지되지 않았다.

1952년 Leningrad Kirov Theatre에서의 1957년 Bolshoi Theatre 등 여러 차례 재공연 되었다. 1950년대 중반 Bolshoi 극장의 Boris Pletnev는 이 작품을 다시 무대에 올렸다. 1942년 초연된 이 작품은 1952년 개정, 1957년 다시 개정되었다.

줄거리

Khachaturian은 1943년 이 곡을 3개의 모음곡으로 편곡하였다. Wise Music와 Boosey & Hawkes에서 출판되었다.

모음곡 1번 (1943, 작품 30번)

모음곡 1번은 다음 여덟 곡으로 구성되어 있다.

1. *Introduction*은 짧은 서주이다.
2. *Dance of the Maidens*는 하프 독주로 시작한다.
3. *Awakening and Dance of Aisha*는 Aisha의 춤이다.
4. *Mountain Dance*는 빠른 템포의 춤곡이다.
5. *Lullaby*은 두 개의 플루트 독주로 시작한다.
6. *Scene of Gayaneh and Giko*는 느린 템포의 곡이다.
7. *Gayaneh's Adagio*는 Gayane의 독무이다.
8. *Lezginka*는 빠른 템포의 춤곡이다.

모음곡 2번 (1943, 작품 30번)

모음곡 2번은 다음 일곱 곡으로 구성되어 있다.

1. *Dance of Welcome*은 빠른 템포의 곡이다.
2. *Lyrical Dance*은 느린 템포의 곡이다.
3. *Russian Dance*은 빠른 템포의 곡이다.
4. *Nune's Variation*은 Nune의 독무이다.
5. *Dance of the Old Man and Carpet Weavers*는 느린 템포의 곡이다.
6. *Armen's Variation*은 Armen의 독무이다.
7. *Fire*은 Giko의 독무이다. 1957년 개정 때 *Storm*으로 바뀌었다.

모음곡 3번 (1943, 작품 28–29번)

모음곡 3번은 다음 네 곡으로 구성되어 있다.

1. Gathering of the Cotton은 Boosey & Hawkes가 Gathering the Cotton으로도 적는 목화 수확 장면이다.
2. Dance of the Young Kurds는 젊은 쿠르드인의 춤을 독립 번호로 둔다.
3. Introduction and Dance of the Old Men은 Boosey의 Introduction and Dance of the Elder에 해당한다.
4. Embroidery of the Carpets는 Boosey가 Embroidering Carpets으로 표기하는 카펫 자수
장면이다.
5. Sabre Dance는 빠른 칼춤의 대표 번호다.
6. Hopak은 우크라이나 춤인 호파크로 모음곡을 끝맺는다. Boosey 카탈로그의 Gopak은 같은 춤
이름의 다른 표기다.

민속 춤과 관현악 언어
Khachaturian의 음악적 배경은 아르메니아 한 지역의 양식으로만 설명되지 않는다. 그는 조지아에서 태어나 성장했고, 조지아ㆍ아르메니아ㆍ아제르바이잔의 민요와 도시 노래, 춤을 함께 경험했다. Boosey & Hawkes 의 Daniel Jaffé 해설은 이 초캅카스적 배경에서 ‘아르메니아 발레 ’를 쓰려는 목표가 형성되었으며 , Khachaturian이 1939년에 아르메니아에서 작업했다고 설명한다. Gayane의 춤 제목에는 Lezginka, Young Kurds, Russian Dance, Hopak이 함께 있어 작품이 여러 지역의 춤을 한 무대에 배치한다는 사실을 보여 준다.

모음곡의 타악기는 춤의 신체적 움직임을 조직하는 실제 편성 요소다. 다이라, 실로폰, 글로켄슈필 , 작은북, 심벌즈, 큰북 등이 번호별로 달리 쓰이고, 하프ㆍ피아노ㆍ첼레스타는 목관과 현악의 선율을 다른 색으로 받친다. 현재 확인되는 자료는 특정 민요의 원곡명보다 춤 유형과 악기 조합을 분명하게 제시한다.

Boosey & Hawkes는 제 3모음곡의 Embroidery of the Carpets에서 즉흥적인 클라리넷 선과 날카로운 목관 아라베스크가 두드러진다고 해설한다. 이 관찰은 카펫 자수라는 장면 제목이 관현악 색채와 연결되는 방식을 구체화한다 . 뒤에 놓인 Sabre Dance와 Hopak은 각각 칼춤과 우크라이나 춤의 명칭을 전면에 내세워, 제 3 모음곡이 노동ㆍ공동체ㆍ지역 춤을 연속해서 보여 주도록 만든다.

대표 발췌곡과 수용

Sabre Dance의 독립적 명성
Sabre Dance는 발레 리허설이 진행된 뒤 극장 측이 마지막 막에 빠르고 전투적인 춤을 추가해 달라고 요청하면서 늦게 쓰인 번호다. Khachaturian의 회고에 따르면 그는 오후부터 다음 날 새벽까지 이 곡을 완성해 리허설에 넘겼다. 작곡가 박물관과 Boosey & Hawkes의 해설은 이 늦은 추가곡이 이후 제 3모음곡의 핵심이자 독립 연주곡으로 자리 잡았고, 다른 Gayane 음악을 가릴 만큼 유명해졌다고 기록한다. 이 제작 일화는 곡이 늦게 추가된 시점을 보여 주며, 발레 전체는 나머지 번호와 장면을 함께 포함한다.

Gayaneh’s Adagio

Wise Music 1 *Gayaneh’s Adagio* 7 . Indianapolis Symphony Giko Gayane , *Gayaneh* .

Stanley Kubrick 1968 *2001: A Space Odyssey* . AFI Catalog Leningrad Philharmonic Orchestra Gennadi Rozhdestvensky *Gayaneh* , WaterTower Music *Gayaneh’s Adagio (Gayane Ballet Suite)* . , .

,

1943 10 3 Column Hall Alexander Golovanov All-Union Radio Orchestra 1 *Gayane* Stalin Prize 1 .

Naxos 1994 A. Anichanov *Introduction*, *Gayane and Giko*, *Armen’s Solo*, *Harvest Holiday*, *Sabre Dance*, *Gayane’s Adagio* 56 . Khachaturian Anichanov .

- Wise Music Classical, Gayaneh Suite No. 1
- Wise Music Classical, Gayaneh Suite No. 2
- Wise Music Classical, Gayaneh Suite No. 3
- Boosey & Hawkes, Gayaneh Third Suite
- Boosey & Hawkes, original 1942 version
- Khachaturian Virtual Museum, Gayane
- Khachaturian Museum, biography and chronology
- St Petersburg Philharmonia, Gayane excerpts
- Perm Opera, Kirov evacuation chronicle
- Mariinsky Theatre, wartime 1942 archive
- Indianapolis Symphony, Gayane’s Adagio
- AFI Catalog, *2001: A Space Odyssey*

- WaterTower Music, *2001: A Space Odyssey* soundtrack
- Naxos, *Gayane Suites Nos. 1–3*
- Philharmonia Orchestra, *Three Pieces from Gayaneh* programme