Four Sea Interludes from Peter Grimes, Op. 33a

- □□

정보

Four Sea Interludes from

Peter Grimes, Op. 33a

개요
곡명: Four Sea Interludes from Peter Grimes, Op. 33a
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
작곡: 1945년
초연: 1945년 6월 13일, Cheltenham, London Philharmonic Orchestra, Benjamin Britten 지휘 장르: 오페라에서 다시 만든 4곡의 독립 관현악 모음곡
작품 범위: Dawn, Sunday Morning, Moonlight, Storm 전곡. Passacaglia Op. 33b는 별도 작품으로 다룬다.
기준판: Boosey & Hawkes의 Op. 33a 출판 악보와 작품 자료를 중심으로 LA Phil·Boston Symphony Orchestra 해설을 대조한다.
전곡 소요 시간: 약 15–18분 (카탈로그와 녹음은 대체로 16–17분대)

주요 자료: Boosey & Hawkes 작품 안내, LA Phil 작품 안내

Benjamin Britten의 Four Sea Interludes는 오페라 Peter Grimes Op. 33의 장면 전환 음악 가운데 네 곡을 콘서트용 모음곡으로 다시 만든 작품이다. 이 글은 Dawn – Sunday Morning – Moonlight – Storm 전곡을 다룬다. 오페라에서 다음 장면으로 이어지던 음악이 모음곡에서는 독립된 종결을 얻고, 원래 제 1막 중간에 있던 Storm 이 마지막으로 이동하면서 바다의 풍경과 마을 공동체의 압력이 하나의 관현악 곡선으로 모인다.

오페라의 출발점과 위촉

Peter Grimes는 Suffolk 시인 George Crabbe의 시집 The Borough에 등장하는 해안 마을 인물에서
출발했다. Britten과 대본가 Montagu Slater는 원시에서 절대적인 악인에 가까운 Grimes를 소문과 도덕적 확신에 밀리는 outsider이자 꿈을 품은 어부로 다시 만들었다. 바다는 생계와 노동을 제공하는 동시에 위험과 죽음을 가져오며, 마을의 감시와 Peter의 고립을 함께 압박한다.

오페라 Peter Grimes Op. 33은 1945년 6월 7일 런던 Sadler’s Wells에서 Reginald Goodall 지휘로 초연되었고 , Peter 역은 Peter Pears가 맡았다. 여섯 관현악 간주곡은 원래 무대 세트가 바뀌는 동안 다음

장면으로 관객을 데려가는 음악이었다. 그 가운데 네 곡이 독립 모음곡 Op. 33a로 정리되었다.

콘서트판의 성립과 초연

Britten은 `Dawn`, `Sunday Morning`, `Moonlight`, `Storm`을 골라 1945년 콘서트판을 만들었다. 오페라의 시간 순서에서는 `Storm`이 제 1막 두 장면 사이에 놓이지만, 모음곡에서는 네 번째 곡이 된다. 또한 오페라에서 다음 장면으로 무정지 연결되던 끝을 콘서트홀에서 스스로 닫히도록 다시 썼다. 그러므로 Op. 33a는 네 개의 발췌 트랙이 아니라 별도의 시작·순서·종결을 가진 관현악 작품이다.

모음곡은 1945년 6월 13일 Cheltenham에서 London Philharmonic Orchestra와 Britten 자신의 지휘로 처음 연주되었다. 오페라 초연보다 엿새 뒤에 열린 이 공연은 성악·대본·무대 없이 바다와 인물의 압력을 관현악만으로 제시한 별도의 초연이다.

오페라 장면과 모음곡 순서

모음곡 순서	곡	오페라에서의 위치	모음곡에서의 역할
I	`Dawn`	프롤로그 뒤, 제 1막 앞	심문 뒤에도 남는 해안과 새벽의 수평선을 연다.
II	`Sunday Morning`	제 2막 앞	교회 종과 햇빛, 공동체의 공적 질서를 잠시 세운다.
III	`Moonlight`	제 3막 앞	두 번째 견습생의 추락 뒤 밤의 정지와 불안을 만든다.
IV	`Storm`	제 1막 두 장면 사이	앞선 세 장면의 압력을 폭풍으로 모아 모음곡을 닫는다.

이 표의 두 순서를 함께 보아야 네 곡의 극적 설계를 이해할 수 있다. 오페라의 간주곡은 장면 전환에 종속되지만, 콘서트판은 `Storm`을 마지막에 두어 별도의 상승과 폭발을 만든다.

네 곡의 음악적 장면

I. `Dawn` — 바다의 지속

높은 플루트와 바이올린이 수평선처럼 길게 놓이고, 하프·비올라·클라리넷의 아르페지오가 새벽의 반짝이는 빛을 만든다. 금관의 엄숙한 파도는 인간의 심문이 끝나도 바다가 그대로 남아 있음을 알린다. 오페라의 프롤로그 뒤라는 위치에서는 마을의 하루를 여는 배경이고, 모음곡에서는 앞으로 다가올 세 곡의 음색적 바탕이다. 연주 시간은 약 3–4분이다.

II. `Sunday Morning` — 종과 공동체

호른의 지속음과 실제 종이 큰 교회 종을 연상시키고 , 목관 ·현악 ·트럼펫의 작은 음형과 플루트의 새소리가 일요일 아침의 빛을 채운다 . 밝은 표면은 공동체의 평온만을 뜻하지 않는다 . 오페라에서는 곧 Grimes의 새 견습생과 마을의 감시가 다시 모습을 드러내기 때문이다 . 이 곡은 공적 질서와 그 아래의 균열을 한 음향 공간에 겹친다 . 소요 시간은 약 4분이다 .

III. `Moonlight` — 정지 안의 긴장

밤의 정적 위에 제 2전위 화음의 불안정성이 놓인다 . 베이스가 완전히 안착하지 않는 화음과 하프 ·플루트의 날카로운 개입이 낮은 밀도의 표면을 계속 흔든다 . 두 번째 견습생의 추락 뒤에 배치된 이 음악은 사건을 직접 설명하지 않고 , 멈춘 듯 이어지는 불안을 만든다 . 모음곡에서는 `Storm`으로 넘어가기 전 긴장을 가라앉히면서도 해소하지 않는 완충 구간이다 . 연주 시간은 약 4분이다 .

IV. `Storm` — 자연력과 Peter의 욕망

오페라 제 1막에서 폭풍은 Peter가 바깥에서 자연력과 맞서고 , Balstrode가 Ellen과 결혼하라고 권하는 장면 사이에 놓인다 . 금관 ·타악 ·현악의 급격한 움직임은 바람과 파도를 그리면서 , Peter가 돈을 벌어 마을의 입을 막고 평화를 품을 항구를 찾으려는 욕망을 압박한다 . 폭풍이 잦아들 때 잠시 돌아오는 위안의 선율은 안전한 결말이 아니라 앞으로의 운명을 예고하는 잔향이다 . 콘서트판의 마지막에 놓이면서 앞선 새벽 ·종 ·달빛이 한꺼번에 폭발하는 종결이 된다 . 소요 시간은 약 4–5분이다 .

편성

악기군	편성
목관	플루트 2(각 피콜로 겸용), 오보에 2, 클라리넷 2(제 2는 E♭ 클라리넷 겸용), 바순 2, 콘트라바순
금관	호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악	팀파니 , 실로폰 , 튜블러벨 ·벨 , 심벌즈 , 공 ·탐탐 , 작은북 , 큰북 , 탬버린 등 . Boosey & Hawkes는 두 명의 타악기 주자를 약기한다 .
그 밖의 악기	하프 , 현악 5부

같은 악기가 곡마다 다른 장면을 맡는다 . 호른은 `Sunday Morning`에서 종의 공명을 만들고 `Storm`에서는 폭풍과 인간의 압력을 밀어 올린다 . 하프는 `Dawn`에서 빛나는 아르페지오를 , `Moonlight`에서는 정지 속의 날카로운 균열을 만든다 . 편성표의 최대 악기를 모든 곡에 똑같이 적용하기보다 각 간주곡의 실제 음색 기능을 함께 읽어야 한다 .

소요 시간

Boosey & Hawkes는 모음곡을 17분 , LA Phil은 약 16분 , IRCAM은 15분으로 제시한다 . Richard Hickox와 Bournemouth Symphony Orchestra의 Chandos 녹음은 16분 44초 (3:41 / 3:59 / 4:36 / 4:28), Vernon Handley와 Ulster Orchestra의 녹음은 15분 38초 (3:43 / 3:51 / 3:44 / 4:20)다 . 실제 시간은 템포와 잔향 , 콘서트판의 독립적인 종결 , 트랙 편집에 따라 15–18분대에 놓인다 .

Passacaglia Op. 33b와의 관계
Passacaglia 는 Peter Grimes의 다른 간주곡으로 , Boston Symphony Orchestra는 Peter라는 인물의
음악적 초상에 해당한다고 설명한다. 때때로 네 곡과 함께 연주되지만 출판 ·작품번호상 Op. 33a와 별개인 Op. 33b다. 다섯 곡을 수록한 음반이나 공연은 “Op. 33a + Op. 33b”로 표기하고, Passacaglia 의 시간을 네
곡의 합계에 넣지 않는다.

주요 레코딩

Richard Hickox · Bournemouth Symphony Orchestra: Chandos CHAN 9221, 1993년 3
월 18–19일 Bournemouth Winter Gardens 녹음, 네 곡 16:44. 오페라의 장면과 콘서트판의
순서를 비교하기 좋은 전곡 자료다.
Vernon Handley · Ulster Orchestra: Chandos CHAN 8473, 1986년 3월 25–27일 Belfast Ulster Hall 녹음, 네 곡 15:38. 같은 음반에 Passacaglia Op. 33b가 포함되어 두 작품번호를
분리해 확인할 수 있다.
Benjamin Britten 지휘 음원: Decca Classics는 Britten이 London Symphony Orchestra·English Chamber Orchestra·Royal Opera House Orchestra를 지휘한 발매를
소개한다. 해당 카탈로그가 개별 녹음 연도와 트랙 시간을 모두 제시하지 않으므로, 지휘자 자신이
남긴 연주 전통을 보여 주는 자료로 인용한다.

주요 자료

Boosey & Hawkes: Op. 33a의 작품 연도, 편성, 대여 ·출판 정보.

Boston Symphony Orchestra 해설 및 LA Philharmonic: 오페라 장면, 바다의 기능, 콘서트판
결말 재작성.
IRCAM 작품 카탈로그, BNF 기록: 1945년 초연과 작품 식별.

Chandos CHAN 9221, Chandos CHAN 8473: Hickox·Handley 녹음의 날짜와 트랙 시간.

Decca Classics: Britten 지휘 발매와 수록 작품.