Les Illuminations, Op. 18

- □□

정보

개요

항목	내용
작곡가	Benjamin Britten (1913–1976)
작품명	*Les Illuminations*, Op. 18
장르	고음 성악과 현악 오케스트라를 위한 프랑스어 연가곡
텍스트	Arthur Rimbaud의 시와 산문시에서 발췌한 프랑스어 텍스트
작곡	1939년 3월 Suffolk에서 시작, 10월 25일 미국에서 완성
완전 초연	1940년 1월 30일 London Aeolian Hall, Sophie Wyss와 Boyd Neel Orchestra, Boyd Neel 지휘
공식 구성	9부, 10개 텍스트 단위. 제 3부가 `Phrase`와 `Antique`로 나뉜다.
헌정	Sophie Wyss

IMSLP: Les Illuminations, Op. 18 (Britten)

Wikipedia: Les Illuminations (Britten)

Britten의 *Les Illuminations*는 Rimbaud의 프랑스어 텍스트를 고음 성악과 현악 오케스트라로 묶은 9부 연가곡이다. 순서는 `Fanfare`, `Villes`, `Phrase`, `Antique`, `Royauté`, `Marine`, `Interlude`, `Being Beauteous`, `Parade`, `Départ`로 이어지며, `Phrase`와 `Antique`는 하나의 제 3부 안에 놓인 두 텍스트 단위다. Sophie Wyss를 위해 쓰인 소프라노 원형에서 출발했지만, Peter Pears와의 공연 이후 테너도 부를 수 있는 작품으로 전승되었다.

작곡과 초연

Britten은 1939년 3월 Suffolk에서 작곡을 시작했고, 5월 Peter Pears와 미국으로 떠날 때 미완성 악보를 가지고 갔다. Boosey & Hawkes 카탈로그는 10월 25일을 완성일로 기록한다. 이 시기의 이동 경로는 작품이 한 장소에서 단번에 완성된 것이 아니라, 영국에서 시작한 성악선과 미국에서 마무리한 번호들이 결합한 결과임을 보여 준다.

완전한 연가곡집의 초연에 앞서 `Being Beauteous`는 1939년 4월 21일 Birmingham에서, `Marine`은 8월 17일 London Queen's Hall에서 Sophie Wyss와 현악 합주로 부분 공연되었다. Boosey 카탈로그는 이 두 공연을 별도로 기록하며, 1940년 1월 30일 Aeolian Hall에서 Wyss, Boyd Neel Orchestra와 Boyd Neel이 전곡을 처음 연주한 사건과 구분한다.

출판과 헌정

Boosey & Hawkes는 1940년에 full score와 miniature score를, 1944년에 vocal score를 출판했다. 뉴질랜드 국립도서관의 서지는 소프라노 또는 테너와 현악 오케스트라를 위한 악보 및 피아노 축약판을 함께 기록한다. 작품 전체는 Sophie Wyss에게 헌정되었고 , 카탈로그에는 Phrase 와 Antique 가 포함된 제 3부, Interlude, Being Beauteous 에 별도의 헌정 이니셜도 실려 있다. 이 이니셜은 Wulff Scherchen, Elizabeth Mayer, Peter Pears를 가리키는 것으로 같은 카탈로그가 풀이한다.

소요 시간

Boosey & Hawkes와 IRCAM은 전곡을 약 21분으로 제시한다. Orchestre de Paris는 약 22분, 다른 음반 · 곡목 자료는 약 25분까지 제시하므로 , 실제 공연은 대체로 약 21~25분 범위에 놓인다. 템포와 판본에 따른 차이가 있으며, 부분 공연의 시간은 전곡의 시간과 합산하지 않는다.

편성

독창 성부는 소프라노 또는 테너가 맡고, 반주는 현악 오케스트라가 담당한다. 현악 5부가 성악과 대등하게 움직이면서 빠른 활의 움직임, 높은 음역의 반짝임, 촘촘한 화성적 겹침을 만들어 낸다. Boosey는 이 작품을 Britten이 Frank Bridge의 현악 오케스트라 음향을 확장한 사례로 설명하지만 , 두 작품의 형식이 같다는 뜻이 아니라 현악 합주를 다루는 작곡상의 계보를 가리키는 설명이다.

텍스트와 성종

Rimbaud의 Les Illuminations에서 가져온 시와 산문시는 사건의 시간순 서사보다 도시, 바다, 신체, 행렬과 떠남의 이미지가 빠르게 교대하는 배열을 이룬다. 프랑스어의 자음과 모음, 짧은 문장과 긴 이미지가 성악선의 윤곽을 결정하며, 현악은 각 이미지가 놓이는 속도와 색을 바꾼다.

Wyss의 소프라노는 작품의 원래 성부로서 높은 음역과 빠른 프랑스어 발음을 전면에 둔다. Peter Pears와 관련된 테너 공연은 같은 악보를 다른 성대의 무게와 말의 방향으로 들려준다. 두 성종의 전통은 작곡가가 직접 참여한 1941년 이후의 공연사에서 확인되며, 성부 선택은 텍스트의 관능성과 연극적 선언이 나타나는
방식에도 영향을 준다.

아홉 부의 배열

1. Fanfare

짧은 개막부가 성악과 현악을 즉시 무대에 올린다. Boosey 카탈로그가 제시하는 “야생의 행렬 ”이라는 첫 문구는 뒤의 Interlude 와 Parade 에서도 되돌아와 작품 전체를 묶는 표지로 기능한다.

2. Villes

Rimbaud가 펼치는 도시의 건축물, 군중과 빛의 이미지가 빠르게 교차한다. Orchestre de Paris의 해설은 이 부의 금속성이고 냉소적인 도시 감각을 강조하며, 성악의 단어 배열과 현악의 날카로운 움직임이 시야의
전환을 함께 만든다고 설명한다.

3. Phrase 와 Antique

짧은 Phrase 뒤에 Antique 가 이어지면서 제 3부가 두 가지 말투와 몸의 이미지를 나란히 놓는다. Antique 는 고전적 형상과 관능적 정지를 떠올리게 하는 텍스트를 통해, 앞의 도시적 속도에 잠시 다른 시간감을 부여한다.

4. Royauté

한 남자와 한 여자가 스스로 왕과 왕비가 되는 환상을 선언하는 짧은 부다. 왕권의 언어가 실제 정치적 서사가 아니라 순간적으로 만들어지는 역할극으로 제시되며, 곡 전체의 행렬 이미지가 사회적 가면으로 옮겨 간다.

5. Marine

바다와 금속, 수레와 물결의 시각적 어휘가 성악선을 밀어붙인다 . 1939년 8월의 부분 공연 기록은 이 부가
완전 초연 전에 독립적으로 연주되었음을 알려 주며, 현악 오케스트라가 바다의 운동과 빛을 한 번에 담당하는 번호라는 점을 부각한다.

6. Interlude

중간부는 앞서 나온 개막의 표지를 다시 불러오면서 후반부로 넘어간다. 성악과 현악의 관계가 잠시 압축되어, 다음의 관능적 중심부와 행렬 장면 사이에 전환 공간을 만든다.

7. Being Beauteous

아름다운 존재와 신체의 이미지가 작품에서 가장 넓은 호흡으로 펼쳐지는 부다. Orchestre de Paris와 Britten-Pears 자료는 이 번호를 연가곡의 관능적 중심으로 설명한다. Peter Pears를 가리키는 헌정 이니셜도
이 부에 붙어 있어, 성부의 선택과 텍스트의 육체성이 만나는 위치를 분명하게 한다.

8. Parade

기괴한 인물과 쇼의 행렬이 앞의 표어를 가장 외향적인 형태로 되돌린다. 현악의 빠른 제스처와 성악의 단어가 번갈아 전면에 나오면서, Rimbaud의 행렬은 하나의 줄거리가 아니라 끊임없이 바뀌는 얼굴들의 장면으로 제시된다.

9. Départ

마지막 부는 환영의 도시와 행렬을 뒤로하고 떠남의 방향으로 수렴한다. 큰 결말을 확정하기보다 , 이미지가 사라지고 화자가 시야 밖으로 물러나는 짧은 종결을 만든다.

초연 전후의 공연 전통

Boosey 카탈로그와 Chandos의 음반 해설은 Wyss가 완전 초연 전에 Being Beauteous 와 Marine 을 먼저 불렀고, Britten이 Pears와 함께 테너판을 1941년부터 연주했다고 기록한다. 이 연주사는 성악 성별을 고정한 작품이라기보다 , 고음 성부라는 원래 조건 안에서 두 성종이 서로 다른 말의 무게와 음색을 만든다는 사실을 보여 준다.

같은 자료들은 1939년 영국에서 시작된 번호와 미국에서 마무리된 번호가 한 연가곡집으로 묶였다는 제작 경로도 전한다. 따라서 Les Illuminations 의 공연은 성악가의 성종, 프랑스어 발음, 현악 합주의 민첩한
반응을 함께 조정하는 문제와 연결된다. 이 설명은 특정 성종을 유일한 정답으로 정하지 않고, 실제 초연과 후속 공연의 자료에서 확인되는 두 전통을 작품의 범위 안에 놓는다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Les Illuminations, Op. 18
Boosey & Hawkes, Britten 관현악 작품 카탈로그
IRCAM, Les Illuminations
Orchestre de Paris, 작품 프로그램
Britten-Pears/Chandos, Les Illuminations 음반 해설
British Music Collection, Les Illuminations 악보 기록 National Library of New Zealand, Les Illuminations 서지