The Young Person's Guide to the Orchestra, Op. 34

- □□

정보

개요
곡명: The Young Person's Guide to the Orchestra, Op. 34
부제: Variations and Fugue on a Theme of Purcell
작곡가: Benjamin Britten (1913-1976)
작곡 시기: 1945년 말 -1946년
초연: 1946년 10월 15일, Liverpool Philharmonic Hall, Malcolm Sargent 지휘 Liverpool Philharmonic 성격: Henry Purcell의 Rondeau를 바탕으로 악기군과 개별 악기를 소개하고 마지막 fugue에서 full orchestra를 결합하는 관현악 변주곡이다 .
출판: Boosey & Hawkes

출판사 악보 정보: Boosey & Hawkes score details

Wikipedia: The Young Person's Guide to the Orchestra

The Young Person's Guide to the Orchestra는 Henry Purcell의 Abdelazer 중 Rondeau를 주제로 삼아 관현악의 구조를 차례로 펼치는 변주곡이다 . full orchestra의 주제 제시 뒤 woodwinds·strings·brass·percussion과 개별 악기가 같은 재료를 바꾸어 들려주고, 마지막 fugue에서 모든 파트가 다시 합류한다.

Britten은 교육 영화의 시각적 목적을 이용해 각 악기의 동작과 음색이 한눈에 드러나는 짧은 변주를 만들었다. 그러나 작품은 영화의 해설이 없어도 성립한다. 출판 악보는 narrator를 선택 사항으로 두고 있으며, Britten이 지휘한 대표적인 녹음은 해설 없이 변주와 fugue의 음악적 연결을 전면에 둔다.

출판 정보와 창작 배경

Britten은 영국 교육용 영화 제작을 위해 관현악을 설명하는 음악을 의뢰받았고 , 1945년 말에 작곡을
본격화했다 . 영화 Instruments of the Orchestra 의 구성은 악기군을 보여 준 뒤 개별 악기를 비추고,
마지막에 모두를 한 화면에 모으는 방식이었다 . Britten은 이 순서를 악보의 변주와 fugue에 옮기면서, 교육적 기능과 정교한 작곡 구조가 서로 분리되지 않게 만들었다. 그는 출판사에 보낸 편지에서 이 Purcell variations 가 ordinary orchestra repertoire에 유용하기를 바란다고 썼다.

1946년 10월 15일 Liverpool Philharmonic Hall에서 Malcolm Sargent와 Liverpool Philharmonic이 첫 concert performance를 열었다. 영화판과 무대판은 같은 음악을 공유하지만 , 영화에서는 Sargent의 해설과 카메라의 close-up이 악기의 차이를 직접 설명한다. 공연장에서는 해설을 삽입할 수도 있고 음악만 연주할
수도 있으므로 영화판은 Sargent의 해설과 close-up으로 악기의 차이를 보여 주고, 공연판은 해설을
삽입하거나 음악만 연주한다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 약 17분으로 제시한다. 해설이 삽입된 공연이나 영상판은 말하는 시간에 따라 조금 길어질 수 있다.

편성

woodwinds: piccolo, 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons
brass: 4 horns in F, 2 trumpets in C, 2 tenor trombones, bass trombone, bass tuba percussion: timpani와 4-5명의 percussionists — gong/tam-tam, xylophone, cymbals,
triangle, castanets, temple block 또는 woodblock, whip, bass drum, side drum, tambourine
등
기타: harp, first violins, second violins, violas, cellos, double basses
선택 요소: narrator

출판사 표기는 full orchestra with narrator ad lib 이며, narrator는 독립된 성악 파트가 아니라 공연 형식에 따라 삽입되는 말이다. 악보의 핵심은 특정 장치의 효과가 아니라, 같은 주제를 각 악기군의 음역 ·attack·호흡 ·bowing·타격 방식으로 바꾸는 orchestration에 있다.

주제 제시 — Purcell의 Rondeau
Purcell의 Abdelazer 중 Rondeau가 먼저 full orchestra로 제시된다. Britten은 이 선율을 그대로
보존하면서도 관현악의 넓은 음역과 강한 accent를 부여해 변주가 출발할 공통 재료를 만든다. 이어 같은 주제가 woodwinds, brass, strings, percussion의 묶음으로 차례로 나타난다. 이 구간에서 중요한 것은
주제가 반복된다는 사실보다, 같은 선율의 윤곽이 각 악기군의 호흡과 음색에 맞춰 달라지는 방식이다.

13개 변주

Variations 1-4 — woodwinds

piccolo와 flutes는 높은 음역의 빠른 움직임과 harp 반주로 시작한다. oboes는 길게 이어지는 선율과 이중 reed의 비음 섞인 색채를 드러내고, clarinets는 넓은 음역을 오르내리며 유연한 articulation을 만든다. bassoons는 낮은 register와 행진풍의 리듬으로 앞선 변주와 다른 무게를 제시한다. 같은 Purcell 재료가 장식 ·호흡 ·음역의 변화를 통해 네 개의 짧은 성격으로 나뉜다.

Variations 5-9 — strings와 harp

violins는 가벼운 움직임과 높은 선율선을 맡고, violas는 중간 음역에서 주제의 윤곽을 둥글게 만든다. cellos 는 보다 넓은 호흡과 노래하는 register를 통해 현악군의 중심을 보여 주며, double basses는 낮은 음역에서 주제의 뼈대를 느리게 드러낸다. harp 변주는 현악의 지속과 다른 방식으로 음을 끊고 울려, 같은 주제를
투명한 아르페지오와 잔향의 구조로 바꾼다.

Variations 10-13 — brass와 percussion

horns는 넓은 호흡과 둥근 음색으로 주제를 확장하고, trumpets는 선명한 attack과 신호음에 가까운 윤곽을 내세운다. trombones와 bass tuba는 낮은 금관의 결속력과 무게를 드러낸다. 마지막 percussion 변주는 timpani, bass drum, cymbals, tambourine, triangle, side drum, xylophone, castanets, tam-tam, whip 등 서로 다른 발음 방식을 빠르게 교대시킨다 . 이 대목은 타악기를 하나의 덩어리로 묶지 않고, 음정이 있는 타격과 잡음성 타격을 세밀하게 구분한다.

Fugue와 종결
fugue는 piccolo의 짧은 주제로 시작한다. 이후 앞선 변주에 등장한 악기들이 높은 음역에서 낮은 음역으로 차례로 합류하며, 각 파트가 독립적인 선을 유지한 채 하나의 다성 구조를 만든다. 이 fugue 주제는 Purcell 선율의 윤곽을 빠른 contrapuntal 재료로 바꾼 Britten의 새 주제다.

마지막에는 brass가 Purcell의 원래 주제를 연주하고, 다른 악기들은 fugue 주제를 계속 밀어붙인다 . 두
주제가 동시에 들리는 순간, 앞서 따로 소개된 악기와 원천 선율이 같은 시간에 겹친다. 곡은 악기 목록을
마치는 방식보다, 서로 다른 음색이 대위법으로 결합할 수 있다는 사실을 들려주며 끝난다.

해설판과 무해설판

1946년 영화에서는 Malcolm Sargent의 해설과 close-up 영상이 악기 이름 ·음역 ·주법을 직접 설명한다. 출판된 Eric Crozier 텍스트는 공연에 삽입할 수 있지만, 지휘자가 연주 중에 말해야 하므로 실제 상연에서는
생략되는 경우가 많다. 해설이 없는 판본에서는 변주 사이의 연결, fugue의 진입 순서, Purcell 주제와 Britten 주제의 겹침이 음악 자체의 구조로 드러난다.

주요 레코딩 및 영상 자료

Benjamin Britten / London Symphony Orchestra — Decca 483 0392 (1963)

BBC Music Magazine의 비교 기사 는 Britten이 지휘한 LSO 녹음을 대표적인 무해설판으로 소개한다. 빠른 주제 제시, 각 악기의 분명한 성격, 가벼운 touch의 fugue가 한 곡 안에서 연결되며, composer-conductor가 악보의 maestoso e largamente 를 기계적으로 늘이지 않고 추진력 있게 읽은 사례로 설명된다.

Malcolm Sargent / London Symphony Orchestra — 1946 film, Tony Palmer DVD TPCD-DVD 196

같은 기사에 따르면 1946년 영화는 Sargent의 해설, close-up 촬영, 악기군을 보여 주는 화면 구성이 음악과 결합한 자료다. 음반만으로는 얻기 어려운 시각적 정보가 필요할 때 적합하지만 , 영화의 해설과 표정 연기는 Britten의 무해설 concert recording과 다른 감상 조건을 만든다.

John Lanchbery / Orchestra Victoria — Naxos 8.554170 (1997)

Naxos 판은 Dame Edna Everage의 해설을 포함한 공연용 녹음으로 소개된다. 해설이 들어간 판본에서 각 변주의 교육적 순서를 따라가려는 경우에 유용하며, percussion 변주와 종결 fugue까지 말과 음악이
교대하는 방식을 들을 수 있다.

Richard Hickox / Bournemouth Symphony Orchestra — Chandos CHAN 10784X (1993)

무해설판이다 . 비교 기사에서는 Hickox가 주제와 변주를 목적지향적인 속도로 이끌고, double basses·flutes·tambourines 사이의 응답을 선명하게 살린다고 평가한다. 해설 없이 개별 파트의 음색과 반주 속 세부를 듣고 싶을 때 선택할 수 있다.

Michael Stern / Kansas City Symphony — Reference Recordings RR-120 (2009)

Reference Recordings의 음반 자료 는 각 악기 파트의 solo와 Britten이 붙인 반주 색채가 또렷하게 들리는 녹음으로 소개한다. Reference Recordings의 음향적 선명도와 ensemble의 세부를 함께 확인할 수 있는 후대 녹음이다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, The Young Person's Guide score details: duration, narrator ad lib, publisher, full-orchestra scoring.
Classical Music / BBC Music Magazine, recordings guide: 창작 배경, 변주 ·fugue 구조, 녹음
비교와 Britten의 출판사 편지.
University of Kentucky Philharmonic notes: 13개 변주의 순서와 fugue 진행.
Reference Recordings, Britten's Orchestra review: Michael Stern/Kansas City Symphony 음반의 연주 ·음향 정보.
Boosey & Hawkes, Britten orchestral catalogue: 작품과 출판 카탈로그.
Wikipedia, The Young Person's Guide to the Orchestra: 영화 위촉과 초연의 기본 연표.