Danse macabre, Op. 40

- □□

정보

Danse macabre, Op. 40

개요
곡명: Danse macabre, Op. 40

작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)

작곡 시기: 1874년 관현악판. 1872년에 성악과 피아노를 위한 선행곡을 썼고, 그 곡은 1873년에 처음 출판되었다 .

초연: 1875년 1월 24일, 파리 Théâtre du Châtelet의 Concerts Colonne. Édouard Colonne 지휘

헌정: Caroline Montigny-Rémaury

장르와 범위: Henri Cazalis의 시에서 출발한 G단조 단악장 교향시. 독주 바이올린과 관현악을 위한 1874년 판을 대상으로 하며, 성악곡과 후대의 바이올린 ·피아노 편곡은 성립 과정과 매체의 차이를 설명하는
범위에서만 다룬다.

소요 시간: 기관 카탈로그는 평균 8분 또는 약 9분으로 제시하며, 녹음 트랙은 대체로 6분 30초에서 7분 40 초 사이에 놓인다.

IMSLP: Danse macabre, Op. 40 (Saint-Saëns)

Wikipedia: Danse macabre (Saint-Saëns)

Camille Saint-Saëns의 Danse macabre, Op. 40은 Henri Cazalis의 시를 바탕으로 한 1874년 관현악 교향시다. 작품은 별도의 악장으로 나뉘지 않는 한 편의 G단조 곡이며, 독주 바이올린이 낮춘 E현을 사용하는 스코르다투라로 관현악 속에 놓인다. Saint-Saëns는 1872년에 먼저 성악과 피아노를 위한 곡을 썼고, 그 선행곡의 재료를 관현악판으로 확장하면서 그레고리오 성가 Dies irae와 실로폰을 결합했다.

출판 정보와 자료

선행 성악곡은 Cazalis의 시 “Égalité, Fraternité”를 텍스트로 삼아 1872년에 작곡된 것으로 악보 목록과 Bru Zane의 해설에 기록되어 있다. 파리 Enoch가 1873년에 낸 성악 ·피아노판이 첫 출판이다. Hyperion의

Roger Nichols 해설은 성악곡을 1873년에 썼다고 적지만 , 작곡연도와 초판연도를 나누어 기록한 IMSLP와 Bru Zane의 배열이 관현악판의 발생 과정을 더 분명하게 보여 준다 .

관현악판은 1874년에 완성되었고 , BnF 음악부서의 MS-500 자필악보에는 1874년 10월 날짜가 남아 있다 . 1875년 Paris의 Durand, Schœnewerk & Cie. successeurs가 낸 초판은 *Danse macabre : poëme symphonique, d’après une poésie de H. Cazalis : op. 40*이라는 표제를 사용했다 . Morgan Library가 보존한 인쇄본에는 Cazalis의 시와 실행을 위한 주가 앞부분에 함께 실리고 , 표지에는 Caroline Montigny-Rémaury를 위한 헌정이 적혀 있다 .

Bärenreiter BA8834는 Hugh Macdonald가 Saint-Saëns 전집을 위해 편집한 Urtext 판이다 . 출판사 설명은 자필악보와 초판 계통을 대조해 관현악 원형의 편성과 판독을 정리했다고 밝힌다 . 작곡가가 만든 두 대 피아노 편곡은 1875년으로 기록되며 , Franz Liszt의 독주 피아노 편곡은 S.555로 알려져 있다 . 1877년의 바이올린 · 피아노 편곡은 원 관현악판과 다른 매체 조건을 가지며 , Bärenreiter BA10941은 그 원판과 자필 자료를 토대로 편집되었다 . 이 편곡들의 존재는 작품의 전파를 보여 주지만 , 원 관현악판의 편성이나 소요 시간과 합쳐서 세지는 않는다 .

소요 시간

Philharmonie de Paris는 작품의 평균 시간을 8분으로 , Los Angeles Philharmonic은 약 9분으로 안내한다 . IMSLP의 목록은 7–8분을 제시한다 . 실제 음반 트랙은 Neeme Järvi와 Royal Scottish National Orchestra의 2011년 녹음이 6분 36초 , Thierry Fischer와 Utah Symphony의 2018년 녹음이 6분 56초 , Kent Nagano와 Orchestre symphonique de Montréal의 2015년 실황이 7분 23초다 . Philharmonie 카탈로그의 François-Xavier Roth, Julien Masmondet, Louis Langrée, Jean-Luc Tingaud 항목은 각각 7분 17초 , 7분 29초 , 7분 39초 , 7분 43초로 기록된다 .

이 차이는 지휘자의 템포 , 공연장의 잔향 , 트랙의 시작과 끝을 처리하는 방식이 합쳐진 결과로 볼 수 있다 . 길이만으로 특정 녹음에 컷이나 반복 생략이 있다고 판단할 수는 없다 . 오르간 편곡으로 등록된 Olivier Latry의 9분 13초는 원 관현악판과 매체가 다르므로 위 범위에 포함하지 않는다 .

편성

관현악 원판에는 스코르다투라 독주 바이올린과 다음 악기가 필요하다 .

파트	편성
목관	piccolo 1, flutes 2, oboes 2, clarinets 2, bassoons 2
금관	horns 4, trumpets 2, trombones 3, tuba 1
타악기	timpani, triangle, cymbals, bass drum, xylophone
기타	harp, strings

독주 바이올린은 G–D–A–E♭로 조율하며 , E현을 반음 낮춰 열린 A현과 트라이톤을 만든다 . Bru Zane, Los Angeles Philharmonic, [t]akte의 해설은 이 조율이 독주 선율의 음색과 작품의 표제적 음향을 결정하는 장치라고 설명한다 . IMSLP의 세부 메타데이터는 호른 네 대를 자연호른 두 대와 크로매틱 호른 두 대로 나누어

표기하지만 , Bärenreiter와 Los Angeles Philharmonic은 총 네 대로 제시한다.

IMSLP와 Los Angeles Philharmonic의 상세 목록에는 심벌즈가 포함되어 있고, Bärenreiter 상품 페이지의
축약 목록에는 심벌즈가 보이지 않는다. 원 관현악판의 편성은 심벌즈를 포함한 목록으로 제시된다. Bärenreiter 상품 페이지의 짧은 목록이 실제 악기 생략을 뜻하는지는 확인되지 않는다. IMSLP에는 하프를 종 또는 탐탐으로 대체할 수 있다는 주석도 있으나, 그 주석을 모든 판본과 공연에 적용되는 일반 규칙으로
확대하지 않는다.

시와 표제 진행

Cazalis의 시는 밤이 깊어지면 죽음이 바이올린을 켜고 무덤의 사람들이 춤을 춘다는 장면을 짧은 언어로 제시한다. 관현악판은 그 시의 선행 성악곡을 출발점으로 삼되, 가사를 다시 부르게 하지 않고 관현악의 음색과 인용으로 장면을 확장한다. Requiem 미사의 Dies irae가 그 중심에 놓이며, Erin Brooks는 이 성가의 음정과 리듬이 왈츠의 삼박자 속에서 변형되어 사용된다고 분석한다. 이는 학술적 분석의 관점이며 Saint-Saëns가 남긴 직접 해설은 아니다.

Runyan의 프로그램 노트와 Los Angeles Philharmonic의 해설은 음악의 진행을 자정의 신호, 죽음의 바이올린, 무도회의 확대, Dies irae의 삽입, 새벽의 단절로 설명한다. 하프가 같은 음을 열두 번 울리는 시작은 자정을 알리는 시계로 읽히고, 낮춘 E현의 독주는 열린 A현과의 트라이톤으로 불안한 인물을 불러낸다. 이어 플루트의 춤 주제와 하행하는 바이올린 선율이 관현악으로 퍼지고, 짧은 푸가적 진행이 재료를 겹친다.

실로폰은 당시 관현악에서 새롭거나 드물게 인식된 음색으로 받아들여졌으며 , 여러 프로그램 노트는 그 소리를 해골의 뼈가 부딪히는 장면과 연결한다. Dies irae는 그대로 인쇄된 합창을 재현하기보다 음정과
리듬이 바뀐 관현악 재료로 나타나 왈츠의 삼박자와 충돌한다. 전체 춤이 밀도와 음량을 높인 뒤 오보에가
수탉의 울음처럼 새벽을 알리고, 짧은 바이올린 선율이 밤의 표제를 마무리한다는 설명도 프로그램 노트에서 반복된다. 이 순서는 단악장 안의 청취 진행을 설명하며, 작품에 인쇄된 악장 구분이나 고정된 마디별 시간표는 아니다.

초연과 초기 수용

1875년 1월 24일 Édouard Colonne는 파리 Théâtre du Châtelet의 Concerts Colonne에서 이 관현악판을 처음 지휘했다. Concerts Colonne는 1874년 11월에 창립되어 프랑스의 새로운 음악을 소개하던 단체였고, 초연은 그 창립 직후에 이루어졌다 . Bru Zane, Philharmonie de Paris, DeZède는 이 날짜와 장소, 지휘자를 공통으로 기록한다.

DeZède가 Gallica와 RetroNews의 동시대 보도를 정리한 자료에 따르면 첫 연주 뒤에는 다시 들려 달라는 요청이 있었고, 1875년 2월 7일 재연은 여러 신문에서 그 시즌의 음악적 성공으로 언급되었다 . 같은 해 10월 24일 Pasdeloup 공연에서는 휘파람과 박수, 브라보가 함께 나왔고 재청도 기록되었다 . 낮춘 E현, 피치카토와 col legno, 시계와 수탉의 효과, 실로폰의 낯선 음색이 당시 평론의 주요 화제였다.

Bärenreiter와 Hyperion의 후대 해설, Los Angeles Philharmonic의 프로그램 글은 초연에서 조율이 맞지 않는 듯한 바이올린과 낯선 음향 때문에 야유가 있었다는 일화를 전한다. 그러나 동시대 자료가 보여 주는 1 월의 재청과 2월의 성공 보도, 10월 공연의 혼합된 반응을 함께 놓으면 초기 수용은 재청과 성공 보도, 후속 공연의 야유가 함께 기록된 복합적인 양상이다. 작품이 처음부터 널리 환영받았다고 말할 수도, 첫 공연 전체를

야유로 단정할 수도 없다.

연주 자료와 녹음

University of California, Santa Barbara의 Discography of American Historical Recordings는 Leopold Stokowski와 Philadelphia Orchestra가 1925년 4월 29일 Camden에서 Victor 매트릭스 CVE-27929와 CVE-27930을 녹음했다고 기록한다. 두 부분은 12인치 Victor 음반으로 발매되었으며 , 당시 라벨에는 현대의 표준 편성과 다른 연주 인원도 적혀 있다. 이 세션 정보는 초기 전기 녹음의 문서로 중요하지만 , 미국 최초 공연이나 최초 녹음이라는 더 넓은 주장을 뒷받침하지는 않는다. Internet Archive에는 Stokowski와 Philadelphia Orchestra의 1936년 전송도 남아 있고, 독주자를 Alexander Hilsberg로 표시한다.

Chandos CHSA 5104의 Neeme Järvi, Royal Scottish National Orchestra, Maya Iwabuchi 녹음은 2011 년 9월 Glasgow Royal Concert Hall에서 만들어졌고 Danse macabre 트랙은 6분 36초다. Classical Source의 Colin Anderson은 Iwabuchi의 독주가 일부 구간에서 다소 강하게 눌린다고 평했다. 이 평가는
해당 음반에서 들은 독주 압력에 관한 비평가의 판단으로, 작품 전체의 표준적인 연주법을 뜻하지 않는다.

Hyperion CDA68212에는 Thierry Fischer, Utah Symphony, 독주자 Madeline Adkins의 2018년 Abravanel Hall 녹음이 실렸고, 트랙 시간은 6분 56초다. Kansas Public Radio는 2019년 Adkins의 라이브 스튜디오 연주와 작품의 개념 ·기술을 다룬 대화를 기록했지만 , 공개된 방송 정보만으로는 그녀의 구체적인
템포나 조율 발언을 인용할 수 없다. Decca 4830396의 2015년 몬트리올 실황은 Kent Nagano, Orchestre symphonique de Montréal, Andrew Wan의 연주로 7분 23초이며, MusicWeb International의 Ralph Moore가 그 음향과 해석을 비평했다.

바이올린 ·피아노 편곡과 오르간 편곡은 원 관현악판과 매체 조건이 다르다. Rachel Barton Pine과 Patrick Sinozich의 1998년 음반에 실린 곡은 바이올린 ·피아노 편곡이며, Bärenreiter BA10941과 ANPPOM의 연구 초록은 그 축약판에서 스코르다투라를 적용할 때 생기는 음향 ·기술 ·해석 문제를 다룬다. 이 자료들은 낮춘 E 현의 실제 연주 가능성을 보여 주지만, 관현악 원판의 균형과 같은 조건을 대표하지 않는다.

주요 자료

Palazzetto Bru Zane, “Danse macabre”: 선행 성악곡, 관현악판의 확장, Dies irae,
스코르다투라 , 실로폰, 헌정과 초기 수용을 확인했다.

Bibliothèque nationale de France, Gallica, Danse macabre 자필악보: 1874년 자필악보와 소장
정보를 확인했다.

Morgan Library & Museum, Danse macabre: poëme symphonique: 1875년 Durand·Schœnewerk 인쇄본의 표제, 시와 실행 주, 헌정을 확인했다.

Philharmonie de Paris, Cité de la musique 데이터베이스 : 작품 분류, 평균 시간, 초연과 공연 · 음원 카탈로그를 확인했다.

Los Angeles Philharmonic, “Danse macabre, Op. 40”: 편성, 스코르다투라 , 실로폰과 Dies irae 의 프로그램 해설을 확인했다.

Wm. E. Runyan, “Danse macabre, Op. 40”: 하프의 열두 음과 표제적 진행을 설명하는 프로그램 노트로 사용했다.

- DeZède, “La création de la Danse macabre”: Gallica RetroNews 1875 .
- Hugh Macdonald and Annette Thein, [t]akte: Bärenreiter .
- Bärenreiter BA8834, Danse macabre op. 40 BA10941, : Urtext 1877 .
- Erin Brooks, “The Dies Irae … and Totentanz…”: .
- Chandos CHSA 5104 Classical Source : Järvi·RSNO·Maya Iwabuchi .
- Hyperion CDA68212 Roger Nichols : Fischer·Utah Symphony·Madeline Adkins .
- UCSB Discography of American Historical Recordings: 1925 Stokowski·Philadelphia Orchestra Victor .
- MusicWeb International, Decca 4830396 : Nagano·Orchestre symphonique de Montréal·Andrew Wan .
- Kansas Public Radio, Madeline Adkins : .