정보

개요
곡명: The Carnival of the Animals
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
프랑스어 표제: Le Carnaval des animaux
부제: Grande Fantaisie zoologique
작곡 시기: 1886년 2월로 주로 기록되며, Henle 상품 안내에는 3월로 표기되어 있다.
사적 초연: 1886년 3월 9일, Charles Joseph Lebouc가 마련한 파리의 Mardi Gras 음악회로 기록되며, 일부 영어권 자료는 3월 3일로 적는다.
구성: 14곡으로 이루어진 동물 환상곡
원래 편성: 2 pianos, 2 violins, viola, cello, double bass, flute 또는 piccolo, clarinet, glass harmonica, xylophone
IMSLP: Le carnaval des animaux

Wikipedia: The Carnival of the Animals

Camille Saint-Saëns의 《The Carnival of the Animals》는 1886년에 작곡한 14곡의 실내악 모음곡으로 , 이 글은 두 대의 피아노와 소규모 기악 편성을 전제로 한 원래의 전곡을 다룬다. 각 곡은 제목이 가리키는
동물이나 인물을 짧은 장면으로 제시하고, 일부 곡에서는 음악 인용과 연주자 풍자를 더한다. 1886년 3월 9일 Lebouc의 파리 사적 음악회에서 전곡이 처음 연주된 것으로 프랑스 기관 자료에 기록되지만 , 일부 자료는
같은 행사를 3월 3일로 표기한다.

출판 정보와 자료

파리 Bibliothèque nationale de France가 보관한 자필 악보 Ms. 2456은 14곡의 제목과 원래 편성을 확인할 수 있는 핵심 자료다. Henle의 비평판 해설은 이 자필을 주된 원천으로 설명하면서도 , 자필에는 출판사나
판각자의 표시가 없으며, 1922년 초판의 판각에는 사라진 전사본이나 생전 연주용 파트가 중간 원천이었을 가능성이 남아 있다.

Camille Saint-Saëns는 전곡의 생전 유통을 제한했지만 , 13번 Le Cygne 은 1887년에 첼로와 독주 피아노를 위한 편곡으로 승인해 출판했다. 전곡은 작곡가 사후 Durand & Fils가 1922년에 출판했으며 , 초판의
판번호는 D.&F. 10,154이다. 1922년 2월 25일과 26일의 Concerts Colonne 공개 연주가 전곡의 첫 공개 연주로 전승되지만 , 자료마다 하루를 특정하는 방식이 다르다.

현재 이용할 수 있는 판본에는 Peter Jost가 편집한 Breitkopf & Härtel 판과 Ernst-Günter Heinemann이 편집한 Henle HN 9939, Sabina Teller Ratner가 편집한 Bärenreiter BA10965가 있다. 판본에 따라 자필과

1922년 초판의 독법이 달라질 수 있다. 예를 들어 `Fossiles`의 17–25마디에서는 바이올린 I와 비올라의 음형이 다르게 전해지므로, 판본에 따른 독법 차이를 함께 기록해야 한다.

소요 시간

음악만 연주할 때의 전곡 시간은 대체로 약 21–26분이다. SLSO 프로그램은 약 21분을 제시하고, 녹음 자료에는 21분대부터 26분대까지의 차이가 나타난다. 템포, 반복, 곡 사이의 간격, 원래의 실내악 편성인지 후대의 관현악 편곡인지에 따라 시간이 달라진다. Noël Coward와 Ogden Nash의 낭독을 포함한 1950년 음반처럼 해설이나 시를 삽입한 형식의 총시간은 음악만의 시간과 별도로 본다.

편성

자필 악보와 1922년 초판이 확인하는 기본 편성은 다음과 같다.

- 목관: flute 또는 piccolo, clarinet
- 건반: 2 pianos
- 특수 악기: glass harmonica, xylophone
- 현악: 2 violins, viola, cello, double bass

IMSLP는 이 구성을 "11 players"로 분류하며, 두 피아노와 glass harmonica의 연주자를 세는 방식에 따라 실제 인원 표기는 달라질 수 있다. 원래 편성의 glass harmonica는 현대 공연에서 celesta나 glockenspiel로 대체되기도 하며, 특정 공연에서 사용한 악기는 공연이나 녹음의 크레디트로 식별된다. 현악 합주와 추가 관악기, 하프를 더한 편곡은 이 원래 실내악 편성과 별도의 공연 형식이다.

14곡의 공식 순서

다음 표는 Henle·Bärenreiter·BnF 자료가 공통으로 제시하는 14곡의 순서와, MusicBrainz 및 기관 프로그램에서 확인되는 주된 하위 편성을 정리한 것이다. 곡별 음향 이미지는 프로그램 노트나 해설자의 설명에 근거하는 경우에만 해당 자료의 관점으로 제시한다.

번호 · 표제	주된 하위 편성	확인 가능한 곡의 설명
1. `Introduction et Marche royale du Lion`	strings, 2 pianos	사자의 입장을 여는 서주와 행진으로, 기관 해설은 넓은 음역의 피아노와 현악을 행진 장면과 연결한다.
2. `Poules et Coqs`	violins, viola, 2 pianos, clarinet	Rameau의 `La poule`과 연결되는 선율이 인용된 것으로 France Musique와 여러 프로그램 노트가 설명한다.
3. `Hémiones (Animaux véloces)`	2 pianos	두 피아노가 전면에 놓이며, Rob Kapilow는 PBS 인터뷰에서 빠른 유니즌을 야생 당나귀의 질주로 설명했다.

번호 ▪표제	주된 하위 편성	확인 가능한 곡의 설명
4. `Tortues`	strings, piano	Offenbach의 `Orphée aux enfers` 중 `Galop infernal` 또는 can-can을 느린 성격으로 인용한다는 설명이 여러 기관 자료에 있다.
5. `L'Éléphant`	double bass, piano	Berlioz의 `Ballet des sylphes`와 Mendelssohn 관련 재료가 낮은 더블베이스로 옮겨진다는 인용 정보가 있다.
6. `Kangourous`	2 pianos	짧은 음형과 쉼, 도약을 캥거루의 움직임과 연결하는 설명이 프로그램 자료에 나타난다.
7. `Aquarium`	string quartet, 2 pianos, flute, glass harmonica	이 곡의 원래 특수 악기는 glass harmonica이며, celesta나 glockenspiel을 쓰는 현대 공연도 있다.
8. `Personnages à longues oreilles`	2 violins	두 바이올린이 긴 귀를 가진 인물의 소리를 나타낸다는 설명이 기관 해설과 비평에 나타난다.
9. `Le Coucou au fond des bois`	2 pianos, clarinet	악보와 공연 자료는 클라리넷을 무대 밖에 두는 지시를 전하며, 실제 위치는 공연장 조건에 따라 달라질 수 있다.
10. `Volière`	strings, 2 pianos, flute	플루트가 새장 안의 움직임을 담당하는 예로 교육 자료와 프로그램 노트에 제시된다.
11. `Pianistes`	strings, 2 pianos	1922년 출판 자료의 주석은 초보자의 음계 연습을 흉내 내는 방향을 설명하며, 이 문장은 출판 자료의 주석으로 귀속되고 Camille Saint-Saëns 자필의 지시와 구별된다.
12. `Fossiles`	strings, 2 pianos, clarinet, xylophone	`Danse macabre`, `J'ai du bon tabac`, `Ah! vous dirai-je maman`, Rossini의 `Una voce poco fa` 등을 포함한 인용 목록이 자료에 기록되어 있다.
13. `Le Cygne`	2 pianos, cello	전곡에서는 두 대의 피아노와 첼로가 결합하며, 1887년 생전 출판된 편곡은 첼로와 독주 피아노를 사용한다.
14. `Final`	full ensemble	앞선 곡의 동물 이미지가 다시 나타나는 전곡의 종결부로 설명되며, 세부 재현 순서는 판본을 지정한 악보 연구가 필요하다.

인용과 판본이 만드는 읽기

`Tortues`, `L'Éléphant`, `Fossiles`의 인용은 이 모음곡이 동물의 외형만 묘사하는 작품이 아니라 기존 음악을 다른 속도와 음색으로 배치하는 작품이라는 사실을 보여 준다. Palazzetto Bru Zane와 Bärenreiter는

Offenbach, Berlioz, Mendelssohn, Rossini, 프랑스 민요와 Camille Saint-Saëns 자신의 음악을 인용
목록으로 제시한다. 인용이 풍자나 유머에서 어떤 효과를 내는지는 이 기관과 비평가의 해석에 속하며,
작곡가가 남긴 단일한 해설과는 구별된다.

Fossiles 는 판본의 차이가 실제 연주 판단과 연결되는 사례다. Peter Jost의 Henle 해설은 J’ai du bon tabac 이 나오는 17–25마디에서 1922년 초판과 자필의 바이올린 I·비올라 음형이 다르다고 설명한다. Henle 은 자필 독법을 본문에 두고 차이를 주석으로 알리며, 다른 출판사는 초판 쪽 독법을 선택할 수 있다. 이 대목의 설명은 사용하는 판본과 함께 제시된다.

Pianistes 의 초보자 풍자는 출판 자료와 공연 안내에서 반복해 소개되며, 이 풍자는 특정 판본과 공연의 해석 맥락으로 다룬다. Le Coucou au fond des bois 의 무대 밖 클라리넷과 Aquarium 의 glass harmonica도 원곡의 지시, 특정 공연의 실현, 후대 대체 악기라는 서로 다른 자료 범주에 속한다.

Le Cygne의 독립 수용

Le Cygne 은 전곡에서 Camille Saint-Saëns가 생전에 공개를 허가한 유일한 번호다. 1887년 첼로와 독주 피아노 편곡으로 출판된 뒤, 1905년 Michel Fokine이 Anna Pavlova를 위해 만든 La Mort du cygne 가 이 선율을 독립적인 무용 레퍼토리로 확장했다. BBC Proms의 1905년 9월 2일 기록은 Henry Wood 지휘의 Le Cygne 편곡 공연을 보여 주며, 전곡의 영국 초연 기록과는 구별된다.

연주와 녹음의 형식

2021년 SLSO 프로그램에서 지휘자 Stéphane Denève는 이 작품을 자연의 축제와 Mardi Gras 파티가
결합한 음악으로 설명하면서 , Tortues 의 느려진 can-can, Fossiles 의 나무성 타악기, 두 피아노의 대화를 언급했다. 2016년 PBS NewsHour 인터뷰에서 Rob Kapilow는 Hémiones 의 빠른 두 피아노 유니즌과 Le Cygne 의 피아노 반주와 첼로 선율을 자신의 분석으로 제시했다. 두 발언은 작곡가의 의도와 구별되는 작품별 연주 ·청취 관점으로 제시된다.

녹음의 역사는 편성과 수용 형식이 달라지는 과정을 보여 준다. 1929년 Leopold Stokowski와 Philadelphia Orchestra의 Victor 녹음에서 확인되는 matrix는 Tortues, L’Éléphant, Kangourous 를 담은 Part 2이며, 다수의 현악기와 관악기, 하프를 포함한 관현악 확대 편성이다. 이 기록은 확인된 Part 2의 범위로 제시된다. 1950년 André Kostelanetz Orchestra의 음반은 Noël Coward의 낭독과 Ogden Nash의 시를 14곡에 결합했고, 1962년 녹음 ·1963년 발매된 Leonard Bernstein과 New York Philharmonic의 음반도 Ruth Segal·Naomi Segal의 두 피아노와 Bernstein의 낭독을 포함했다.

2003년 Frank Braley와 Michel Dalberto, Renaud·Gautier Capuçon 및 동료 연주자들의 Virgin·Erato 계열 녹음은 원래 실내악 규모에 가까운 편성으로 소개된다. Classical Music, BBC Music, Classics Today 는 이 음반에서 템포, Pianistes 의 불일치 정도, Aquarium 의 glass harmonica, Le Cygne 의 첼로를 서로 다르게 평가한다. 이 평가는 각 비평가와 특정 녹음에 귀속되며, 작품 전체의 연주 표준과는 구별된다.

주요 자료

BnF Éditions, Camille Saint-Saëns: Le Carnaval des animaux: 자필 악보 Ms. 2456의 성격, 1886년 2월 작곡, 초기 사적 연주와 14곡을 확인했다.
Gallica, 1922년 Durand 전곡 초판: 사후 초판의 제목면과 원래 편성을 대조했다.
Gallica, 1886년 자필 악보: BnF 자필 원천에 접근하는 경로로 사용했다.
Henle HN 9939 및 비평판 해설: 14곡의 제목, 편성, 자필과 1922년 초판의 관계를 확인했다. Palazzetto Bru Zane, Le Carnaval des animaux: 사적 초연, 1922년 공개 ·출판, 인용 선율, Le Cygne 의 후대 수용을 대조했다.
Philharmonie de Paris, Le Carnaval des animaux: 초연일, 원래 편성, 악기 대체와 곡별 공연 설명을 확인했다.
St. Louis Symphony Orchestra 프로그램과 Stéphane Denève 인터뷰: 현재 지휘자의 작품별 설명과 근사 시간을 확인했다.
PBS NewsHour, Rob Kapilow 인터뷰: Hémiones, Pianistes, Le Cygne 에 관한 직접 발언을 확인했다.
UCSB Discography of American Historical Recordings: 1929년 Stokowski 녹음의 matrix와 확대 편성을 확인했다.
MusicBrainz 작품 관계: 14곡의 하위 편성과 녹음 메타데이터를 보조적으로 대조했다.
Classical Music, Saint-Saëns: Carnival of the Animals: 인용, 곡별 공연 설명과 1980·1990·2003년 녹음에 관한 비평을 확인했다.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:05:38 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:05:38 UTC by 안준영