César Franck (1822–1890)

- Symphony in D minor, M. 48
  - □□
- Symphonic Variations for piano and orchestra, M. 46
  - □□
- Les Éolides, M. 43
  - □□
- Le chasseur maudit, M. 44
  - □□
- Psyché, M. 47
  - □□

Symphony in D minor, M. 48

Symphony in D minor, M. 48

정보

개요
곡명: Symphony in D minor, M. 48 (FWV 48, CFF 130)
작곡가: César Franck (1822–1890)
장르: 교향곡
작곡 시기: 1886년 9월 12일 착수, 1888년 8월 22일 헌정 자필로 완료
초연: 1889년 2월 17일, 파리 Société des concerts du Conservatoire, Jules Garcin 지휘
헌정: Henri Duparc
기준 범위: 1890년 Hamelle 관현악 초판과 Peter Jost가 편집한 1999년 Breitkopf & Härtel 비평판을
대조한 3악장 전곡

César Franck의 Symphony in D minor, M. 48은 3악장으로 이루어진 교향곡이다 . 1890년 Hamelle 초판과 1999년 Jost 비평판을 기준으로, I Lento – Allegro non troppo, II Allegretto, III Allegro non troppo 의 순서와 순환 주제의 연결을 설명한다. 제 1악장의 질문형 동기와 중간 악장의 잉글리시 호른 선율은 마지막
악장에서 새 주제와 결합하고, D단조에서 D장조로 넓어지는 조성 관계가 세 악장을 하나의 구조로 묶는다.

IMSLP 작품 ·악보 정보 Wikipedia 작품 정보

작곡과 초연

프랑스 국립도서관 (BnF)은 이 교향곡의 작곡 기간을 1886년 9월 12일부터 1888년 8월 22일까지로
기록한다. 대부분의 스케치는 1887년 여름에 진행되었고 , 1888년 8월 22일 파리에서 작성한 자필에는 Henri Duparc에게 바치는 헌정 문구가 함께 남아 있다. Duparc가 보관한 자필 총보는 1935년 화재로
소실되었으므로 , 현재 판본은 초판 총보와 파트, 4손 피아노 전사 같은 보존 자료를 바탕으로 구성된다.

1889년 2월 17일 파리 콘서바투아르의 Société des concerts du Conservatoire에서 Jules Garcin의
지휘로 초연되었다 . 초연 당시 파리 음악원 내부와 비평계의 반응은 미온적이었고 , 3악장 구성과 잉글리시
호른, 코넷을 포함한 편성이 익숙한 교향곡 관행과 달랐다. Charles Lamoureux가 처음 연주를 거절했다는
일화는 초연 지휘자 Garcin과 구분된다. 1893년 11월 19일 Concerts Lamoureux 공연은 작품이 파리

레퍼토리에 자리 잡아 가는 후대 수용의 한 표지로 기록된다. BnF 작품 데이터 Bru Zane Mediabase 작품

자료

출판 정보와 판본

Franck 자신의 4손 피아노 전사는 Hamelle에서 1889년 또는 1890년에 출판되었고 , 관현악 파트와 총보의 초판은 1890년 파리의 Hamelle에서 나왔다. BnF는 관현악 작품의 1판을 1890년으로 특정하며, IMSLP는 총보의 판번호를 J. 3059 H. 로 제시한다. 목록에 보이는 1888년 표기는 4손 전사의 추정 연도이고, 관현악 초판은 1890년으로 구분된다.

1999년 Peter Jost가 편집한 Breitkopf & Härtel 비평판은 Hamelle 초판과 작곡가의 4손 전사를 주된
자료로 삼는다. 원자필 총보가 소실된 상황에서 이 판본은 초판에 남은 오류를 바로잡고, 보존된 파트와 강약 표기의 차이를 편집 주석으로 다룬다. Hamelle 초판, Jost판, 후대 연주용 악보는 서로 다른 편집 단계로

구분된다. Breitkopf & Härtel 비평판 안내 Jonathan Del Mar 판본 보고서

소요 시간

공연 안내와 녹음 카탈로그를 종합하면 전곡은 약 35~40분이다. SLSO와 리옹 국립 오케스트라는 약 37 분으로 안내하고, Paul Paray의 Naxos 카탈로그는 약 35분, Yan Pascal Tortelier의 Chandos 음반은 약 36 분, Gustavo Gimeno의 Pentatone 음반은 약 38분, Jean-Luc Tingaud의 Naxos 음반은 약 39분으로 제시한다. Pierre Monteux의 1961년 녹음은 약 39분으로 상대적으로 긴 사례다. 이 차이는 템포와 판본, 녹음 마스터에 따른 관측값이며 삭제 여부만으로 설명하지 않는다.

편성

목관: 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 2, 코넷 2, 트롬본 3, 튜바
타악기와 하프: 팀파니, 하프
현악: 바이올린 I·II, 비올라, 첼로와 콘트라베이스

하프의 수는 초판 파트의 판독에서 한 대 또는 두 대로 읽힐 가능성이 있어, Del Mar는 이 항목을 편집상
주의점으로 다룬다. 잉글리시 호른, 베이스 클라리넷, 코넷은 트럼펫의 단순한 중복 파트가 아니라 Franck가 색채를 배치한 별도 성부다. 리옹 국립 오케스트라 해설은 저음 현의 지속과 관악 블록의 교체를 오르간
연주자의 청각과 연결하며, 이는 실제 오르간이 편성에 들어간다는 뜻이 아니라 오르간 연주 경험에 바탕을 둔 음향 비유다.

3악장 구성과 순환 주제

I. Lento – Allegro non troppo

제 1악장은 D단조의 느린 Lento 도입으로 시작한다. 비올라, 첼로, 콘트라베이스가 제시하는 짧은 질문형
동기는 Allegro에서 빠른 주제 에너지로 변형되고, 먼 조성인 F단조에서 다시 나타난다. F장조의 현악
칸타빌레와 싱커페이션이 강한 제 2주제군이 뒤따르며, 발전부에서는 여러 주제가 겹치고 대위적으로 밀도가 높아진다. 이 악장의 재현과 큰 코다는 처음의 동기를 조성과 음역을 바꾸어 다시 제시하며 긴장을 수렴한다.

II. Allegretto

제 2악장은 내림나단조를 중심으로 한 느린 악장과 스케르초를 결합한다. 잉글리시 호른이 하프와 현악 피치카토 위에서 첫 선율을 연주하고, 내림나장조의 빠른 중간부에서는 현의 트레몰로와 클라리넷 파생 동기가 움직임을 만든다. 느린 외곽부와 스케르초적 공간은 별도의 악장을 이어 붙인 형태가 아니라, 박의 비례와 주제의 재결합으로 하나의 Allegretto 안에 포개진다. 잉글리시 호른은 협주곡 독주자가 아니라
관현악 내부에서 두드러지는 음색으로 기능한다.

III. Allegro non troppo

피날레는 D장조에서 바순과 첼로가 새 주제를 제시하고, 금관의 B장조 주제가 이어지는 구조로 출발한다. 발전부에서는 제 1악장의 질문형 동기와 제 2악장의 선율적 재료가 새로운 화성과 편성 안에서 변형되어 돌아온다. Franck의 순환 방식은 앞 악장의 주제를 피날레의 진행에 맞는 새로운 기능으로 변형해 결합한다. 전 관현악의 긴 상승과 코다는 D장조에 도달하며, 처음의 D단조와 마지막의 장조를 연결하는 구조를 완성한다 . ‘어둠에서 빛으로 ’라는 표현은 이 조성 ·음향 진행을 요약하는 해설상의 독해다.

공연과 녹음

초연을 둘러싼 냉담한 반응과 후대의 레퍼토리 정착은 서로 다른 시기로 구분된다. 1893년 Concerts Lamoureux 공연은 파리에서의 수용이 바뀌는 한 계기로 기록되며, 20세기 이후에는 초판과 비평판을
바탕으로 한 다양한 녹음이 남았다. 레이블 카탈로그는 녹음의 시간과 발매 정보는 제시하지만 , 사용한 판본은 특정하지 않는다.

Paul Paray와 Detroit Symphony Orchestra의 Naxos Classical Archives 9.80530은 1953년 녹음으로 표기되고, 약 35분의 가장 짧은 사례를 제공한다. Pierre Monteux와 Chicago Symphony Orchestra의 RCA 녹음은 1961년 제작되어 Apple Music Classical에 약 39분으로 수록되며, 긴 호흡의 역사적 스테레오
기록으로 남아 있다. Yan Pascal Tortelier와 BBC Philharmonic의 Chandos CHAN 9875는 2000년

Manchester 세션과 2001년 발매 정보, 약 36분의 작품 시간을 명시한다. Naxos Paray 음반 Apple Music

Monteux 음반 Chandos Tortelier 음반

Gustavo Gimeno와 Luxembourg Philharmonic의 Pentatone PTC 5186771은 2020년 발매로, 작품
트랙을 합산하면 약 38분이다. Jean-Luc Tingaud와 Berlin Radio Symphony Orchestra의 Naxos 8.574536은 2024년 발매로, 세 악장 합계가 약 39분이다. Pentatone과 Naxos의 설명은 순환 형식과
잉글리시 호른의 색채를 각각 언급하지만 , 두 레이블 모두 사용한 Hamelle 초판 또는 Jost판을 특정하지

않는다. Pentatone Gimeno 음반 Naxos Tingaud 음반

주요 자료

프랑스 국립도서관 (BnF) 작품 데이터

SLSO 공식 프로그램 노트

리옹 국립 오케스트라 프로그램 해설

American Symphony Orchestra, 초연 ·수용 해설

Bru Zane Mediabase 작품 자료

- Breitkopf & Härtel, Peter Jost □□□
- Jonathan Del Mar, □□ □□□
- Naxos, Paul Paray □□
- Chandos, Yan Pascal Tortelier □□
- Pentatone, Gustavo Gimeno □□
- Naxos, Jean-Luc Tingaud □□

Symphonic Variations for piano and orchestra, M. 46

Symphonic Variations for piano and orchestra, M. 46

정보

개요
곡명: Variations symphoniques pour piano et orchestre 또는 Symphonic Variations for piano and orchestra, M. 46

작곡가: César Franck (1822–1890)

작곡 ·완성: 1885년 12월 12일, Paris에서 완성된 것으로 기록된다.

최초 연주: 1886년 5월 1일, Paris의 Société nationale de musique 연주회에서 Louis Diémer가 피아노를 맡았다.

헌정: Louis Diémer

장르: 피아노 독주와 관현악을 위한 교향적 변주곡

구성: 단악장. 도입부, 중심 변주군, 피날레의 세 큰 부분으로 나뉘며 F♯단조에서 시작해 F♯장조로 끝난다.

Wikipedia: Symphonic Variations (Franck)

César Franck의 Symphonic Variations for piano and orchestra, M. 46은 피아노와 관현악이 주제를 함께 변형하는 단악장 작품이다. 도입부에서 제시한 짧은 동기와 상승 ·하강 주제가 여러 변주를 거치고, 느린 마지막 변주가 조성을 F♯장조로 돌린 뒤 피날레로 이어진다. 따라서 이 작품은 전통적인 협주곡처럼 독주자와 합주가 대비되는 방식보다, 두 편성이 하나의 형식을 공동으로 조직하는 과정을 중심에 둔다.

출판 정보와 초연

Franck는 1885년에 이 작품을 썼고, BnF와 OPRL 자료는 자필 악보의 완성을 12월 12일 Paris로 기록한다. Diémer는 그해 3월 Franck의 교향시 Les Djinns를 초연한 피아니스트였으며 , National Arts Centre의 해설은 Franck가 그 연주 뒤 Diémer를 위해 새 작품을 쓰겠다고 약속했다고 전한다. 작품의 헌정과 최초 연주가 같은 피아니스트를 가리키는 배경에는 이 협업이 놓여 있다.

초연은 1886년 5월 1일 Société nationale de musique의 Salle Pleyel 연주회에서 열렸다. Franck가 지휘하고 Diémer가 독주했다는 기록이 여러 기관 자료와 초연 악보의 지휘 표시에 부합하지만 , Bru Zane의 작품 소개는 Édouard Colonne가 지휘했다고 적는다. 이 차이는 곡의 음악적 구조보다 초연 기록의 전승 과정에서 생긴 자료상의 이견으로 남아 있다.

출판본은 Paris의 Enoch에서 나온 악보와 후대의 연주용 판본으로 전승되었다 . Enoch 판의 서지 연대가 자료마다 다르게 제시되므로 , 연주자는 자필 악보와 비평적 판본의 대조를 통해 본문과 편집상의 추가 사항을 구분할 필요가 있다.

소요 시간

전곡은 약 15–17분이다. 변주 사이의 호흡, 피아노의 음색과 페달, 피날레로 넘어가는 전환의 속도에 따라 실제 시간은 조금 달라진다.

편성

피아노 독주와 다음 관현악을 사용한다.

목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 2
타악기: 팀파니
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

피아노는 독주 선율만 맡지 않고 관현악의 동기와 리듬을 이어받는다 . 관현악도 반주 화음에 머물지 않고
주제의 음형과 조성 이동을 제시하므로 , 편성표의 구분이 실제 음악에서는 지속적인 교환으로 이어진다.

단악장의 세 영역

도입부와 두 주제

Poco allegro 로 시작하는 도입부에서 관현악과 피아노가 네 마디 길이의 짧은 동기를 교대로 제시한다. 이어 관현악이 A장조의 상승 주제를 펼치고, 피아노가 C♯단조의 하강 주제를 내놓는다. L'istesso tempo 와 Poco più lento 의 변화는 이 두 재료를 느슨하게 이어 붙이며, 처음의 F♯단조를 중심으로 다음 변주를 준비한다.

중심 변주군

피아노가 상승 주제를 F♯단조로 명확히 제시하면 작품의 중심부가 열린다. 변주의 개수는 분석 방법에 따라 여섯 개에서 열다섯 개까지 다르게 세지만, 모든 변주가 같은 번호 체계를 전제로 하지는 않는다. 음악적으로는 주제의 리듬, 음역, 반주 결, 피아노와 현악의 역할이 차례로 달라지면서도 , 상승하는 선율의 방향과 도입부의 동기가 계속 구조를 붙든다.

느린 변주와 피날레

마지막 변주는 Molto più lento 로 속도를 늦추며 F♯단조의 주제를 F♯장조로 바꾼다. 이어지는 전환에서는 현악이 con sordini 로 연주하고 피아노가 아르페지오와 트릴을 길게 유지하면서 다시 단조의 긴장을 불러온다. Allegro non troppo 피날레는 F♯장조의 병행조로 돌아가며, 하강 ·상승 주제를 압축한 소나타 형식으로 작품을 닫는다.

협주적 대화와 형식의 의미

파리 필하모니 프로그램은 Alfred Cortot의 1910년 분석을 바탕으로 이 곡을 도입부, 변주군, 피날레의 세 부분으로 설명한다. Cortot의 분석에서 짧은 두 동기는 각 변주에 흩어져 다시 결합하고, 피아노의 음형은 독주자의 장식이라기보다 관현악 재료를 변형하는 방법으로 기능한다. 이 관점에서 피아노의 빠른 패시지와 관현악의 반복 음형은 경쟁적인 대결이 아니라 같은 주제를 서로 다른 음색으로 번역하는 대화가 된다.

이 작품의 협주적 성격은 독주자의 과시적인 카덴차보다 전체 형식 안에서 드러난다. 피아노가 주제를 먼저 이끌 때에도 현악과 목관은 화성의 방향과 리듬의 무게를 바꾸고, 관현악이 주제를 제시할 때에는 피아노가 음역과 속도를 바꾸어 응답한다. 느린 변주에서 장조로의 전환과 피날레의 재결합은 이러한 상호 의존을 가장 압축적으로 보여 준다.

주요 자료

César Franck, Variations symphoniques (Paris Philharmonie 프로그램)
Variations symphoniques, M. 46 (Flaminio Online)
César Franck 연대기 자료 (BnF)
Franck와 Chausson 프로그램 자료 (OPRL)
Symphonic Variations 해설 (National Arts Centre)
Variations symphoniques 소개 (Bru Zane)

Les Éolides, M. 43

정보

César Franck: Les Éolides, M.

43

작곡가: César Franck (1822–1890)
작품명: Les Éolides, M. 43
장르: 단악장 관현악 작품, 교향시로 널리 분류됨
작곡 시기: 1875년 9월 –1876년 6월
초연: 1877년 5월 13일, Salle Érard, Paris, Société nationale de musique, Édouard Colonne 지휘
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Les_%C3%89olides_(Franck%2C_C%C3%A9sar)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89olides

César Franck의 Les Éolides, M. 43은 1875년부터 1876년까지 작곡한 단악장 관현악 작품이다. 제목은 Charles-Marie Leconte de Lisle의 시 Les Éolides에서 가져왔으며, 에올로스의 딸들과 봄바람의 이미지를 음악으로 옮긴다. 시의 사건을 순서대로 묘사하기보다 , 하프와 목관, 반음계 선율, 되풀이되는 리듬 세포로 바람의 움직임과 색채를 만든다.

개요
이 작품은 후대 카탈로그에서 Op. 26, FWV 43, CFF 127로도 표기된다. Franck는 1875년 9월 28일에
작업을 시작해 1876년 6월 7일에 마쳤고, 1877년 5월 13일 파리의 Société nationale de musique 연주회에서 Édouard Colonne의 지휘로 처음 연주되었다. 짧은 관현악 작품이지만, 선율이 악기군 사이를
옮겨 가고 조성이 여러 번 바뀌면서 한 호흡의 교향악적 흐름을 만든다.

Leconte de Lisle의 시에서 에올리데스는 아이올로스의 딸이자 봄의 부드러운 바람이다. Franck의 음악은 이 신화적 인물이나 시의 장면을 등장인물처럼 재현하지 않는다. 대신 빠르게 방향을 바꾸는 리듬, 가벼운 하프의 잔향, 목관이 이어받는 선율을 통해 공기의 움직임을 암시한다.

출판 정보와 자료

Enoch 1882 D E F G A B C , 1893 D E F G A B C
C . D E F G A B C Durand C D E F G A B C .
D E F G A B C M. 43, Op. 26, FWV 43, CFF 127 D E F G A B C .

C D

C D E F 10–12 C . D E F G A B C 10 C D E F G A B C ,
D E F G A B C .

C

- D : C D 2, C D 2, C D 2, D 2
- D : D 4, C D C D
- C D : C D , C D C D , C D C D
- D : D
- D : D 5

D D E F G A B C D E F G A B C , D E F G A B C
C D E F G A B C . C D E F G A B C D E F G A B C , C D E F G A B C D E F G A B C
C D E F G A B C . D C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C .

C D

C D E F G A B C D E F G A B C

C D E F G A B C A major D E F G A B C , D E F G A B C D E F G A B C . D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C
D E F G A B C D E F G A B C , E-flat major D E F G A B C F-sharp major·minor D E F G A B C D E F G A B C .
D E F G A B C D E F G A B C , C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C .

C D E F G A B C

C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C . C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C
C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C , D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C
C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C .

C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C

C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C A major D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C . C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C
C D E F G A B C D E F G A B C , C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C . C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C
D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C , C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C .

형식과 음향

이 작품은 하나의 줄거리를 따라가는 서사시보다 , 자유롭게 변형되는 소나타 형식과 교향악적 스케르초가
결합한 구조에 가깝다. 중심조성 A major에서 E-flat major가 대비를 이루고, 제시부와 발전부의 반음계가 두 조성 사이를 연결한다. 같은 동기가 악기와 조성을 바꿔 돌아오기 때문에, 10분 남짓한 길이 안에서도 시작과 끝이 서로 연결된다.

Franck의 관현악은 대규모 음량보다 색채의 변화를 앞세운다. 하프가 만든 투명한 공간에 플루트와 오보에가 선율을 놓고, 클라리넷과 현악이 그 선율을 다른 음역으로 이어받는다 . 짧은 리듬이 반복될 때마다 금관의
무게와 목관의 가벼움이 달라지며, 작품의 표제성은 신화의 사건보다 이 음색과 움직임에서 드러난다.

초연과 수용

1877년 파리 초연은 Société nationale de musique가 관현악과 실내악 작품을 소개하던 연주회에서
이루어졌다 . 초연 뒤 작품은 오래 공연되는 대형 레퍼토리로 자리 잡기보다 간헐적으로 다시 연주되었고 , 1882년 두 대의 피아노 편곡이 관현악판보다 먼저 출판되었다 . 1893년 관현악 초판이 나오면서 작품의 원래 음향을 연주회에서 다시 접할 수 있는 경로가 마련되었다 .

후대에는 Les Éolides를 Franck의 첫 본격적 교향시 가운데 하나로 설명하는 경우가 많다. 그러나 작품의 성격을 이해하는 데 더 직접적인 단서는 장르 표지보다, 시의 봄바람 이미지가 반음계와 하프, 반복 리듬으로 바뀌는 과정이다.

주요 레코딩

Yan Pascal Tortelier / BBC Philharmonic (Chandos CHAN 9875): BBC Music
Magazine의 Robert Maycock은 이 연주를 민첩하고 대기감 있는 해석으로 평하며, 교향곡에서
익숙한 Franck과 다른 섬세한 관현악 음향을 들려준다고 설명한다.
Francisco Varela / Lviv National Philharmonic Orchestra (Guild GMCD7830, 2021
년 녹음): MusicWeb의 Stephen Barber는 약하고 강한 바람이 교차하는 흐름과 목관의 섬세한
연주를 높이 평가한다. 부드러운 프랑스적 음색을 중심에 둔 후대 녹음이다.

두 녹음은 같은 단악장 구조를 서로 다른 음향으로 보여 준다. Tortelier의 연주는 빠른 흐름과 투명한 분위기를 앞세우고, Varela의 연주는 목관의 선율과 부드러운 색채를 더 가까이 들려준다.

주요 자료

Bibliothèque nationale de France, Les Éolides CFF 127: 작곡 기간, 1877년 초연, Édouard Colonne 지휘, 1893년 Enoch 관현악 초판.

Bru Zane Mediabase, Les Éolides: Leconte de Lisle의 시, 작품의 음향과 형식, 1882년 피아노 편곡, 초연 이후 수용.

Repertoire Explorer, Durand 판본 서문: 작품번호, 장르 설명, 단악장 형식과 조성 ·주제의 진행. Wikipedia, Les Éolides: 병행 작품번호, 편성, 초연과 작품 개요.
BBC Music Magazine, Franck 관현악 음반 평: Tortelier와 BBC Philharmonic 녹음의 음색 · 속도에 관한 비평.
MusicWeb International, Franck orchestral works: Les Éolides의 수용 이미지와 Chandos 녹음의 청취 평가.
MusicWeb International, Guild GMCD7830: Varela와 Lviv National Philharmonic Orchestra 녹음의 음색과 연주 평가.

Le chasseur maudit, M. 44

정보

개요
곡명: Le chasseur maudit, M. 44 (FWV 44, CFF 128)
작곡가: César Franck (1822–1890)
작곡 시기: 1881–1882년 집필, 1882년 10월 31일 완성 기록
초연: 1883년 3월 31일, 파리 Salle Érard의 Société Nationale de Musique 제 132회 음악회; Édouard Colonne 지휘
장르: 교향시
원천: Gottfried August Bürger의 발라드 Der wilde Jäger
구성: 단악장, 중단 없이 이어지는 네 부분
IMSLP: Le chasseur maudit (Franck, César)

Wikipedia: Le Chasseur maudit (Franck)

César Franck의 Le chasseur maudit, M. 44는 Bürger의 Der wilde Jäger를 관현악으로 각색한 단악장 교향시다. 이 글은 Le Paysage paisible du dimanche, La Chasse, La Malédiction, La Poursuite des démons 네 부분이 중단 없이 이어지는 전곡을 다룬다. 주일의 종교적 질서에서 사냥의 질주, 저주, 악마의 추격으로 이동하는 순서가 작품의 표제와 관현악 진행을 함께 이끈다.

발라드의 각색과 작곡 연대

Bürger의 발라드는 일요일 아침 교회 종과 신자들의 성가를 외면한 라인강 백작이 사냥에 나섰다가 영원한 추격을 받는 이야기다. 이 시는 1786년 Almanach des muses에 실렸고, Gérard de Nerval의 19세기
프랑스어 번역을 통해 프랑스 독자에게도 알려졌다. Bru Zane은 Franck의 각색이 발라드의 농민 재산 파괴 장면보다 불경, 어두운 자연, 환상적 질주와 심판의 이미지에 집중한다고 설명한다.

Repertoire Explorer는 1881년 여름부터 집필이 시작되어 1882년 10월 31일 완성되었다고 세분한다. Boston Symphony Orchestra와 IMSLP는 작품을 1882년 작곡으로 기록하며, Philharmonie de Paris Eduthèque의 작품 카드는 1883년으로 표시한다. 자료의 1883년 표기는 초연 연대와 가까운 작품 카드에 나타나며, Repertoire Explorer·Boston Symphony Orchestra·IMSLP는 작품 완성을 1882년으로 제시한다.

초연과 초기 수용

초연은 1883년 3월 31일 파리 Salle Érard에서 Société Nationale de Musique의 음악회로 열렸고
Édouard Colonne가 지휘했다. 이 단체는 1871년 이후 프랑스 작곡가의 새 관현악 작품을 소개하던

무대였으며 , Franck의 교향시도 그 네트워크에서 처음 공개되었다 . Eduthèque는 Franck이 1883년 5월 14 일 제자에게 보낸 편지에서 초연이 빛나게 성공했고 관현악을 한 음도 고치지 않았다고 전한다. 이 편지는 첫 공연 직후 작곡가가 작품의 반응을 어떻게 받아들였는지 보여 주는 자료다.

작품은 성악이나 낭독 없이 발라드의 사건을 관현악으로 진행한다. 초반의 교회 종과 성가풍 질감은 백작이
떠나기 전의 의무를 세우고, 이어지는 사냥 신호는 그 질서를 가르는 행동을 표시한다. 저주가 선언된 뒤에는
같은 추격의 에너지가 죄의 결과를 향해 되돌아가며 , 표제의 도덕적 결말이 네 부분의 순서 안에서 드러난다.

출판과 판본

IMSLP와 Repertoire Explorer는 Paris의 Léon Grus가 1882년에 낸 관현악 악보를 초판으로 기록하고 plate 번호를 L.G. 3814로 제시한다. Franck 자신이 만든 4손 피아노 편곡은 관현악 원곡과 구별되는 La chasse fantastique 라는 제목으로 유통되었다 . Kalmus Orchestra Library 재인쇄는 후대 실용판이고 , 원래 Léon Grus 판의 편집 상태와 동일한 출판물로 보지 않는다.

M. 44는 Franck 작품 목록의 번호이며, FWV 44와 CFF 128은 다른 목록 체계에서 같은 작품을 가리키는 번호다. 악보 목록에는 초판 스캔, 4손 편곡, Kalmus 재인쇄가 병존하며, 각 항목은 서로 다른 전승을
가리킨다.

소요 시간

전곡은 대체로 약 15분이며, 기관과 녹음에 따라 약 14–16분으로 달라진다. Boston Symphony Orchestra와 IMSLP는 약 15분을 제시하고, Charles Munch의 1962년 녹음은 14분 2초로 기록되어 있다. 마지막
Allegro molto – Quasi presto 의 빠르기, 녹음의 잔향, 판본의 반복 여부가 짧은 차이를 만든다.

편성

목관: 피콜로, 플루트 1–2, 오보에 1–2, 클라리넷 1–2, 바순 1–4.
금관: 호른 1–4, 트럼펫 1–2, 코넷 아 피스통 1–2, 트롬본 1–3, 튜바.
타악기: 팀파니, 관종 (tubular bells), 트라이앵글 , 심벌즈, 큰북.
현악: 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 .

Boston Symphony Orchestra, IMSLP와 Repertoire Explorer는 피콜로와 플루트 2, 트럼펫 2와 코넷 2를 함께 적는다. Philharmonie de Paris Eduthèque는 플루트 3과 트럼펫 4로 표기하고 코넷을 별도 항목으로 두지 않으며, Alfred의 Kalmus 안내는 2+Picc.2.2.4: 4.2+2Crnt.3.1 로 요약한다. 기관별 표기는 기본 악기군을 공유하면서 파트 수에서 차이를 보이며, 각 판본의 편성표가 세부 수치를 결정한다.

네 부분의 연속 구조

1부, Le Paysage paisible du dimanche (Andantino quasi allegretto)
교회 종과 성가풍 관현악이 주일 아침의 시간과 예배를 제시한다. 발라드의 백작은 신자들의 의무보다 사냥을

택할 준비를 하고 있으며, 금관의 신호가 평온한 배경을 가른다. 관종은 작품 안에서 종교적 경고를 상기시키는 음색으로 기능한다.

2부, La Chasse (Poco più animato)
호른, 코넷과 트럼펫의 팬파르가 사냥의 출발을 표시하고 빠른 현악 운동이 추격의 속도를 만든다. BSO 해설은 이 부분을 백작이 교회 종과 성가를 뒤로하고 사냥에 나서는 장면으로 설명한다. 사냥을 알리던 신호가 다음 부분에서 심판의 예고로 바뀌면서, 동일한 관악 재료가 표제의 방향을 바꾼다.

3부, La Malédiction (Molto lento)
백작의 말과 말 (馬)이 멈추고 초자연적 심판이 선고되는 느린 부분이다. 트롬본과 튜바의 낮은 음향이 저주의 문장을 대신하며, 앞부분의 외향적인 팬파르와 넓은 대조를 만든다. 발라드에서 백작이 홀로 남는 순간이 관현악의 정지와 무게로 압축된다.

4부, La Poursuite des démons (Allegro molto – Quasi presto)
악마들이 백작을 영원히 쫓는 지옥의 회전이 빠른 현악, 금관 신호와 타악기로 펼쳐진다. 호른의 사냥 신호는 이제 도망칠 수 없는 추격의 표식으로 돌아오고, 관종과 금관의 울림이 마지막 판결을 강조한다. 네 부분은 이 질주가 끝나지 않는다는 표제의 결론을 향해 끊김 없이 이어진다.

표제와 관현악 언어

Franck은 발라드의 서술자를 두지 않고, 종교적 배경 ·사냥 ·심판 ·추격의 순서를 음색과 템포의 변화로 전달한다 . BSO는 이 작품에서 직접적인 리듬 활력과 악기 색채가 두드러진다고 설명하며, Alfred의 해설은 호른 신호와 종, 현악의 떨림, 갑작스러운 정지를 장면화의 재료로 든다. 이 요소들은 네 부분을 한 악장 안의 원인과 결과로 연결한다.

Bru Zane은 Franck이 Berlioz의 Songe d’une nuit de sabbat 에 대한 존경을 결말의 소용돌이에 반영했다고 해석한다. Berlioz와의 관계는 Bru Zane이 제시한 음악사적 비교이며, Franck의 직접적인 프로그램 선언과는 성격이 다르다. 작품 자체에서는 처음의 평온이 사냥과 저주를 거쳐 악마적 질주로 변하는 과정이 명확한 표제 골격을 이룬다.

주요 레코딩과 해석 자료

Charles Munch / Boston Symphony Orchestra, RCA 82876-65833-2 (1962년 녹음): MusicWeb International의 Stephen Francis Vasta는 14분 2초의 녹음에서 Munch의 열병처럼
몰아가는 추진력을 들었다. 그는 그 에너지가 악보의 단편적인 성격을 드러내며, 특정 지점의 음정과
밝은 RCA 녹음 음향에는 한계가 있다고 평가했다. 초기 스테레오 시대의 역사적 해석과 비평의
이견을 함께 확인할 수 있다.
François-Xavier Roth / Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Cédric Tiberghien, Cypres (2011년 음반): The Guardian의 Andrew Clements는 이 음반에서 Le chasseur maudit가 독일 발라드의 지옥행을 충실하게 따르는 점을 짚고, Roth가 세련된 음향과 극적 긴장을 균형 있게 조절한다고 평가했다. 전곡의 네 부분이 서사적 방향을 유지하는지 살필 수 있는 비평 자료다.

- **Jean-Luc Tingaud / Royal Scottish National Orchestra, Naxos 8.573955 (2018–2019 , 2020):** BBC Music Magazine Roger Nichols Franck , , , , , . .
- **Raymond Leppard / Royal Philharmonic Orchestra (1995):** OpusKlassiek Siebe Riedstra . Riedstra .

- Boston Symphony Orchestra, *Le chasseur maudit*: , 1882 , 1883 , 15 , .
- Philharmonie de Paris Eduthèque: , Salle Érard , Colonne , Franck 1883 .
- Bru Zane Mediabase: Bürger , , Franck , Berlioz .
- Repertoire Explorer, César Franck : 1881 , 1882 10 31 , Léon Grus , 4 `La chasse fantastique` .
- Alfred Music/Kalmus : Kalmus , 1882 ·1883 .
- The Guardian, Roth·Tiberghien : 2011 Cypres , Roth ·.
- BBC Music Magazine, Tingaud : Naxos 8.573955 `Le chasseur maudit` .
- MusicWeb International, Munch : 1962 RCA , , .
- OpusKlassiek, Tingaud·Leppard : Tingaud Leppard .

Psyché, M. 47

정보

César Franck: Psyché, M. 47
작곡가: César Franck (1822–1890)
작품명: Psyché, M. 47 (FWV 47, CFF 129)
장르: 독창 ·혼성 합창과 오케스트라를 위한 3부 교향시
작곡 시기: 1886년 착수, 1887–1888년 완성
초연: 1888년 3월 10일, 파리 Société nationale de musique, Salle Érard, Franck 지휘
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Psych%C3%A9_(Franck,_C%C3%A9sar)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Psych%C3%A9_(Franck)

César Franck의 Psyché, M. 47은 아풀레이우스의 프시케와 에로스 신화를 프랑스어 합창 ·관현악으로 옮긴 대형 작품이다. 프시케의 잠과 납치, 에로스의 정원, 금기를 어긴 뒤의 고난과 화해가 세 부분으로 이어지며, 합창은 인물을 계속 연기하기보다 보이지 않는 목소리로 사건을 논평한다. Franck가 원전에서 네 관현악
장면을 따로 골라 만든 Fragments pour orchestre가 널리 연주되면서 , 합창을 포함한 전곡과 순수 관현악 발췌판이 서로 다른 작품처럼 유통되기도 한다.

개요
Franck는 1886년 여름 이 신화에 착수했고, 1887–1888년에 세 부분과 합창을 완성했다. 대본은
아풀레이우스의 Metamorphoses를 바탕으로 Sicard와 Louis de Fourcaud가 프랑스어로 각색한 것으로 소개되며, 일부 서지 자료는 두 사람의 정확한 역할을 유보한다. 원전 신화의 세부를 모두 무대에 옮기기보다 프시케가 사랑을 얻고, 의심으로 죄를 지으며, 고난을 통과해 다시 결합하는 과정을 중심에 둔다.

초연은 1888년 3월 10일 파리의 Société nationale de musique에서 작곡가 자신의 지휘로 열렸다. 작품은 Vincent d’Indy에게 헌정되었다 . 이름은 교향시이지만 혼성 합창이 들어간 세속 오라토리오와도 가깝고, 합창이 나오는 위치가 장면의 논평과 전환을 표시한다.

출판 정보와 자료

합창 ·피아노 축약판은 19세기 말 먼저 유통되었고 , 관현악 발췌판은 Franck 사후 1900년 파리의 O. Bornemann에서 네 악장으로 출판되었다 . 원전 전곡과 Fragments pour orchestre는 같은 M. 47 또는 FWV 47을 사용하지만 , 편성 ·시간 ·장면 수가 다르다. 음반 제목에 Fragments, orchestral excerpts, Psyché 가 어떻게 적혔는지 확인하면 두 판을 구별할 수 있다.

소요 시간

합창을 포함한 전곡은 약 45분에서 한 시간 미만이며, 공연의 종결과 템포에 따라 길이가 달라진다. 관현악 발췌판은 네 악장을 합쳐 대체로 25–26분이다. Jean-Luc Tingaud의 Naxos 전곡은 약 45분, Daniel Barenboim과 Jan Latham-Koenig의 발췌판은 25분 안팎으로 소개된다.

편성

성악: 혼성 합창, 장면에 따라 여러 독창자
목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 4
금관: 호른 4, 트럼펫 2, 코넷 2, 트롬본 3, 튜바
타악기와 기타: 팀파니, 하프 2
현악: 현악 5부

합창이 전곡 내내 계속 울리는 것은 아니다. 제 1부는 관현악으로 시작하고, 제 2부의 가운데 장면에 합창이 나타나며, 제 3부에서는 두 장면 모두 합창이 참여한다. 이 배치는 독창과 합창이 끊임없이 대화하는
오페라보다 고대극의 코러스에 가깝게 들리는 이유다.

악장별 구성

제 1부: 프시케의 잠과 제피르

Sommeil de Psyché 는 잠든 프시케가 사랑을 꿈꾸는 장면을 관현악만으로 그린다. 하프와 목관, 현악의 긴 선율이 부드러운 화성 안에서 이어지며, 아직 현실에 닿지 않은 내면의 공간을 만든다. 이어 Psyché enlevée par les Zéphirs 에서 제피르의 바람이 프시케를 에로스의 세계로 옮긴다. 빠른 움직임과 가벼운 음색이 첫 장면의 정적인 잠과 대비된다.

제 2부: 에로스의 정원
Les jardins d’Éros 는 프시케가 사랑의 정원과 에로스의 세계를 마주하는 중심 장면이다. 합창은 인물의
대사를 직접 대신하기보다 보이지 않는 목소리로 두 연인의 결합과 신화적 공간을 둘러싼다. 첼로와 중저음 현이 넓은 선율을 받치고, 목관과 하프가 섬세한 빛을 더해 관현악의 감각적인 면을 드러낸다.

제 3부: 금기, 고난과 화해

프시케가 에로스의 얼굴을 보아 금기를 어긴 뒤, 사랑의 정원은 고난의 공간으로 바뀐다. 합창은 프시케의 불안을 논평하고, 독창과 관현악은 이별과 방황을 긴 호흡으로 이어 간다. 마지막 Psyché et Éros 에서 에로스의 용서와 재결합이 이루어지며 , 합창과 오케스트라가 함께 상승해 신화적 화해를 닫는다.

전곡을 들을 때 제 3부의 합창이 빠지면 앞의 두 관현악 장면만 남는 Fragments와 결말의 의미가 크게 달라진다. Bachtrack의 2016년 공연 평론은 합창을 프시케의 고난과 에로스의 보이지 않는 존재를 설명하는 목소리로 들었고, 이 장면 배치를 작품의 중요한 특징으로 꼽았다.

관현악 발췌판 Fragments pour

orchestre

Franck는 원전에서 네 관현악 장면을 떼어내 별도의 모음곡으로 정리했다.

1. Sommeil de Psyché — Lento
2. Psyché enlevée par les Zéphirs — Allegro vivo
3. Les jardins d’Éros — Poco animato
4. Psyché et Éros — Allegretto modéré

이 모음곡에는 프랑스어 텍스트와 합창이 없다. 프시케의 꿈, 이동, 사랑의 정원, 재결합이라는 관현악 장면만 남기므로 25분 안팎의 순수 교향시처럼 들린다. 반면 전곡은 죄와 용서의 장면, 합창의 논평, 독창자들의
프랑스어 선율을 포함해 신화의 진행을 더 분명하게 보여 준다.

음악적 특징과 순환성
Franck는 반음계적으로 움직이는 화성과 긴 선율, 하프와 목관 ·현악의 섬세한 색을 결합한다. Repertoire Explorer는 Les Éolides의 주요 주제가 Psyché에서 새로운 재료와 얽혀 되돌아온다고 분석한다. 한 장면의 선율이 다른 장면에서 변형되어 나타나면서 프시케의 꿈과 죄, 고난과 화해가 음악적으로 연결된다.

합창은 사건을 설명하는 해설자가 아니라, 신화의 바깥에서 경고와 위로를 건네는 목소리다. 이 때문에 작품은 교향시의 관현악적 연속성과 오라토리오의 합창 구조를 동시에 갖는다. 다만 ‘Debussy를 예고한 작품 ’이라는 표현은 후대 연구와 평론의 해석으로, 직접적인 영향 계보를 뜻하지 않는다.

초연과 수용
1888년 초연은 Franck가 직접 지휘했고, 이후 1890년 파리 Concerts Colonne에서 전곡이 다시 연주되었다 . 그러나 전곡보다 네 관현악 발췌가 훨씬 자주 무대에 올랐다. 관현악 발췌는 짧고 성악진이 필요 없기 때문에 교향악 프로그램에 넣기 쉬웠고, 그 결과 Psyché가 처음부터 합창 없는 작품이었다는 오해도 생겼다.

Jean-Luc Tingaud의 2018/19년 Naxos 전곡 녹음은 합창 세 장면을 포함한 약 45분의 드문 완주 기록이다. Daniel Barenboim과 Jan Latham-Koenig의 발췌 녹음은 각각 25분 안팎의 관현악 모음곡으로 , Franck의 감각적 선율과 하프 ·목관의 색채를 집중해서 들려준다. 전곡과 발췌판은 서로 대체할 수 없는 두 가지 편성으로

보는 것이 좋다.

주요 레코딩

Daniel Barenboim / Orchestre de Paris (1976): 네 관현악 발췌를 풍부하고 몽상적인
색으로 연주한다. MusicWeb은 감각적인 화성과 관능적인 분위기를 높게 평가하면서도 일부 템포가 느슨하다고 보았다.
Jan Latham-Koenig / Orchestre Philharmonique de Strasbourg (2001): 약 25분의 발췌판으로 , 따뜻한 현악과 섬세한 관현악 팔레트를 선명하게 들려준다.
Tadaaki Otaka / BBC National Orchestra of Wales (Chandos): 합창 ·관현악 원전과
발췌판을 함께 비교할 수 있는 자료다. 합창판은 프시케와 에로스의 결말을 포함해 더 긴 서사를 제공한다.
Jean-Luc Tingaud / Royal Scottish National Orchestra·RCS Voices (Naxos, 2018/19): 합창 세 장면을 포함한 약 45분 전곡이다. 넓은 선율과 파스텔 같은 관현악 색을 함께 살린다.

주요 자료

Bru Zane Mediabase, Psyché: 아풀레이우스 각색, 작곡 ·초연 연대, Franck의 헌정과 세 부분.

Repertoire Explorer, Psyché: 합창 원전과 네 악장 관현악 발췌의 관계, 순환 주제와 판본 정보.

IMSLP, Psyché: M. 47/FWV 47/CFF 129, 공개 악보, 편성과 Bornemann 발췌판.

MusicWeb International, Barenboim: 1976년 관현악 발췌 녹음의 시간과 해석.

MusicWeb International, Latham-Koenig: 2001년 발췌판의 서정성과 관현악 색채.

Classical Music, Otaka·Kazandjiev: 합창 원전과 관현악판을 함께 다룬 녹음 비교.

Classical Music, Jean-Luc Tingaud: 2018/19년 전곡 ·발췌 녹음의 색채와 균형.

Bachtrack, Tingaud·Krakow: 세 부분과 합창 장면을 포함한 전곡 공연 리뷰.