Jeux

- □□

정보

Claude Debussy: Jeux, CD 133, L.126

개요

곡명 : *Jeux*, CD 133, L.126. 대체 제목은 *Poème dansé*
작곡가 : Claude Debussy (1862-1918)
작곡 시기 : 1912-1913년 . 1912년 8월부터 1913년 4월 말까지 집필했다 .
장르 : 관현악을 위한 단막 발레 , 춤의 시
의뢰 : Serge de Diaghilev와 Ballets Russes
대본 ·안무 : Vaslav Nijinsky
초연 : 1913년 5월 15일 , 파리 Théâtre des Champs-Élysées, Nijinsky·Tamara Karsavina·Ludmila Schollar 출연 , Pierre Monteux 지휘
초판 : 1913년 , Paris Durand & Cie. 관현악 총보와 파트보가 출판되었고 , Debussy가 만든 피아노 축약판은 1912년에 먼저 나왔다 .
구조 : 번호가 붙은 춤곡 모음이 아니라 , 해질녘 공원에서 시작해 놀이와 접근 ·회피 , 포옹 , 두 번째 테니스공 , 밤으로의 퇴장으로 이어지는 연속 장면
소요 시간 : 약 17-20분

IMSLP: Jeux (Debussy, Claude)

Wikipedia: Jeux

Claude Debussy의 *Jeux*는 세 인물의 테니스공 놀이를 소재로 삼은 단막 발레이자 , 관현악의 색채와 리듬으로 순간적인 몸짓을 포착한 단일 연속 작품이다 . 남자와 두 여자가 해질녘 공원에서 만나 숨바꼭질과 추격 , 질투와 포옹을 거친 뒤 갑자기 밤 속으로 사라지는 장면이 한 악장처럼 이어진다 . 짧은 동기가 악기 사이를 옮겨 다니고 박자와 음색이 미세하게 바뀌기 때문에 , 전통적인 춤곡 번호보다 시선과 접촉이 바뀌는 순간 자체가 형식을 만든다 .

의뢰와 집필

Serge de Diaghilev는 1912년 Ballets Russes를 위한 새 발레를 Debussy에게 의뢰했다 . 파리 필하모니 Eduthèque의 기록에 따르면 계약은 먼저 피아노 악보를 제출해 Nijinsky가 안무를 시작할 수 있게 하고 , 몇

달 뒤 관현악판을 완성하는 두 단계였다. Debussy는 1912년 8월부터 1913년 4월 말까지 작업했고, 1912년 피아노 축약판에는 Nijinsky·Diaghilev·Debussy가 남긴 주석이 전한다.

Nijinsky가 런던에서 흰 옷을 입은 테니스 선수들의 경기를 본 뒤 대본의 이미지를 얻었다는 일화가 있다. 공식 대본은 해질녘 공원의 전등 아래서 남자 한 명과 여자 두 명이 잃어버린 공을 찾는 이야기로 시작한다. Hyperion 해설은 Diaghilev가 처음에는 세 남자의 성적 만남을 상징적으로 떠올렸다고 설명하지만 , 이는
제작 배경의 해석이며 공개된 무대 서사와는 구분된다.

초연과 수용

1913년 5월 15일 새로 문을 연 Théâtre des Champs-Élysées에서 작품이 처음 무대에 올랐다. Nijinsky가 안무와 출연을 맡았고 Karsavina와 Schollar가 두 여성 역을, Léon Bakst가 무대와 의상을, Pierre Monteux 가 지휘를 담당했다. IMSLP 메타데이터에는 5월 13일이 적혀 있지만, 파리 필하모니와 Morgan Library의 초연 자료가 5월 15일로 일치하므로 이 날짜를 기준으로 삼는다.

초연의 관객은 크게 열광하지 않았고, 비평은 Debussy의 음악보다 Nijinsky의 이론적이고 체계적인 안무를 공격하는 데 집중했다는 기록이 있다. 불과 2주 뒤 같은 Ballets Russes가 Stravinsky의 Le Sacre du printemps를 초연하면서 Jeux는 더 큰 사건에 가려졌다. 후대에는 이 작품이 20세기 음악의 분절된 시간과 관현악 실험을 앞서 보여 준 곡으로 재평가되었지만 , 초기 반응과 후대의 평가는 시간적으로 나누어 볼 필요가 있다.

출판 정보와 판본

Durand는 Debussy의 피아노 축약판을 1912년에 먼저 냈고, 1913년에 관현악 총보와 파트보를 출판했다. IMSLP는 피아노판을 plate D. & F. 8573, 관현악 총보를 D. & F. 8958, 파트보를 D. & F. 8959로 기록한다. Morgan Library의 소장 자료는 피아노판을 Jeux: poème dansé de Nijinsky 로 표기하고 Jacques Durand 헌정을 확인한다. BnF가 보존한 1913년 자필 총보와 Durand 인쇄본은 작곡 단계 자료와 무대용 관현악판을
서로 다른 자료로 보게 한다.

1912년 피아노판에는 안무와 제작진의 메모가 남아 있지만, 1913년 관현악판의 시나리오 표기는 판본에
따라 다를 수 있다. Faber의 Max Pommer 편집 총보는 현대 연주용 편집판으로 , 원 파트의 배가와 대체
악기를 포함한 축약 표기를 사용한다. 따라서 무대 대본, 자필 총보, 초판 총보, 현대판을 한 텍스트로 합치지 않는다.

소요 시간

IMSLP는 평균 20분, Hyperion의 Hallé Orchestra와 Sir Mark Elder 녹음은 19분 22초로 제시한다. 반복 처리와 템포, 무대판과 콘서트판의 차이를 감안하면 17-20분 범위가 실용적이다 . 장면을 번호별로 끊기보다 연속된 흐름으로 연결하는 연주가 작품의 시간감을 좌우한다.

편성

IMSLP의 파트 목록을 기준으로 하면 편성은 다음과 같다.

목관: 피콜로 2, 플루트 2, 오보에 3, 잉글리시 호른, 클라리넷 3, 베이스 클라리넷, 바순 3, 사뤼소폰

.

금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바.
타악과 건반: 팀파니, 트라이앵글 , 탬버린, 실로폰, 심벌즈, 첼레스타.
그 밖의 악기: 하프 2, 현악 5부.

IMSLP 일반 정보는 오보에 2, 클라리넷 2, 트럼펫 3으로 요약하고, 파리 필하모니는 오보에 3, 클라리넷 3, 트럼펫 4로 안내한다. Faber 현대판도 네 관 편성에 가까운 축약 표기를 쓴다. 이는 원 파트와 판본, 배가 파트의 범위가 다르기 때문일 수 있으므로, 모든 총보에 적용되는 단일 숫자로 합치지 않는다. 사뤼소폰은 원 파트 목록에 남아 있으며, 현대 연주에서 콘트라바순 등으로 대체하거나 겸용하는 표기가 보일 수 있다.

공원의 장면과 세 인물

첫 번째 공과 인공의 빛

발레는 해질녘 공원에 테니스공이 떨어지면서 시작한다. 한 젊은 남자가 공을 찾으러 들어오고, 전등의
인공적인 빛이 자연의 밤을 불안정하게 밝힌다. Debussy의 관현악은 이 공간을 긴 선율로 설명하기보다 짧은 신호와 맑은 음색을 교대해 열어 보인다. 약음기를 낀 현악과 하프, 비올라의 하모닉스, 첼레스타의 반짝임이 빛의 방향을 조금씩 바꾼다.

두 여성이 나타나면 세 사람은 같은 공간에 머물면서도 서로의 시선을 계속 놓친다. 숨바꼭질과 추격, 일부러 삐치기와 화해가 몇 초 단위의 몸짓으로 이어지고, 음악도 한 장면을 완전히 닫기 전에 다음 동기를 꺼낸다. 관현악의 작은 방향 전환이 무대에서 누가 다가가고 누가 물러나는지를 표시한다.

접근, 회피, 포옹

공식 대본은 세 인물의 관계를 긴 독무보다 접촉과 회피의 연쇄로 보여 준다. 피아노처럼 튀는 음형, 목관의
짧은 응답, 현악의 불규칙한 박동이 서로 다른 몸짓을 겹친다. Hyperion이 언급하는 이른바 삼중 키스나 세 사람의 포옹은 후대 해설에서 자주 강조되지만 , 초연 프로그램은 포옹이라는 장면을 중심으로 적는다. 동작의 명칭을 확정하기보다 세 인물이 잠시 하나의 움직임으로 모이는 정점으로 이해하는 편이 안전하다.

또 다른 테니스공이 발신자를 알 수 없는 채 떨어지면 놀이의 분위기가 끊긴다. 세 사람은 놀라서 밤의
공원으로 흩어지고, 음악은 장면을 설명하는 종지보다 시작 부분의 음악을 되돌려 갑작스러운 퇴장을 만든다. 욕망과 불안의 이유를 해명하지 않은 채 관계가 사라진다는 점이 이 발레의 마지막 효과다.

음색과 박자가 만드는 형식

파편적 동기와 연속 시간

Cambridge Journal of the Royal Musical Association의 Simon Clarke는 Jeux를 음향뿐 아니라 시간과 형식의 실험으로 읽는다. 긴 주제가 발전하는 대신 짧은 동기가 한 악기에서 다른 악기로 튀고, 음역과
셈여림이 조금씩 바뀌며 새로운 장면이 생긴다. 이 조각들은 무작위로 흩어진 것이 아니라, 인물의 접근과 회피에 맞춰 서로 다른 속도와 음색으로 되돌아온다 .

논문은 4/4의 프렐류드와 포스트루드가 바깥을 감싸고, 내부에서 3/8, 2/4, 3/4가 교대하고 겹친다고 제안한다 . 3/8의 가벼운 삼박과 2/4의 불균형한 두박은 놀이와 갈등의 방향을 바꾸며, 세 사람이 함께 모이는 순간에는 3/4의 겹박이 한동안 안정감을 만든다. 이 다섯 시간 구역은 분석을 위한 단위이지 공식적인 다섯 악장 구분이 아니다.

Debussy의 관현악 팔레트
파리 필하모니는 Debussy가 관현악을 화가의 팔레트처럼 다루었다고 설명한다. 하프와 첼레스타, 약음기 현악, 목관의 부드러운 음형, 호른의 먼 메아리가 서로 섞이지 않고 짧게 나타났다 사라진다. 사뤼소폰과
베이스 클라리넷의 낮은 음색도 특정 인물을 상징하기보다 , 밝은 공원에 갑자기 생기는 그림자를 보탠다.

리듬 역시 강하게 박아 넣기보다 미세하게 움직인다. Le Sacre du printemps와 같은 Ballets Russes 시즌에 발표되었지만 , Stravinsky의 강한 타격 중심 리듬과 Debussy의 가늘고 유동적인 박동은 서로 다른 몸짓을 만든다. Jeux의 불안정성은 박자가 없어서가 아니라, 박자와 음색이 다음 순간마다 작은 각도로 방향을 틀기 때문에 생긴다.

시작 음악의 귀환

작품의 마지막에는 처음의 음악이 거의 문자 그대로 돌아온다. Hyperion은 이 귀환이 변화를 모두 지워
버리는 반복이 아니라, 짧은 놀이가 끝난 뒤 기억이 갑자기 되살아나는 작은 충격이라고 설명한다. 시작과 끝의 같은 소리는 무대의 시간이 원래 자리로 돌아왔다는 뜻이 아니라, 세 인물이 사라진 뒤에도 공원의 빛과 리듬이 남아 있다는 인상을 준다.

무대판과 콘서트판을 듣는 법
Jeux는 발레로 태어났지만 오늘날에는 관현악곡으로도 자주 연주된다. 무대가 없을 때에는 첫 공이 떨어지는 순간, 세 인물의 접근과 회피, 포옹, 두 번째 공과 퇴장을 음색의 변화로 상상할 수 있다. 처음 들을 때에는
선율을 길게 따라가기보다 동기가 어느 악기로 옮겨 가는지, 3/8과 2/4의 교대가 언제 몸짓의 방향을 바꾸는지 , 시작 음악이 마지막에 어떤 기억으로 돌아오는지를 차례로 살피면 좋다.

관현악판과 피아노 축약판은 같은 장면을 서로 다른 거리에서 보여 준다. 피아노판은 Debussy가 먼저 설계한 리듬과 음높이를 압축해 들려주고, 관현악판은 하프 ·첼레스타 ·약음기 현악과 겸주 목관을 더해 공간과 빛을 만든다. 어느 한 판이 다른 판을 대신하지 않으므로, 음반의 편성과 판본을 함께 기록하면 작품의 청취 경험을

□□□ □□□ □ □□ .

□□ □□

- Philharmonie de Paris Eduthèque, Debussy *Jeux* □□
- IMSLP, *Jeux*, CD 133, L.126
- The Morgan Library & Museum, Debussy □□□ □□ □□
- Cambridge Journal of the Royal Musical Association, Simon Clarke□ *Jeux* □□□ □□
- Hyperion Records, *Jeux* □□□ □□ □□
- Faber Music, Max Pommer □□ *Jeux* □□