Nocturnes

- □□

정보

Nocturnes

개요
곡명: Nocturnes
작곡가: Claude Debussy (1862–1918)
작곡 시기: 현행 관현악 작품은 1897–1899년
초연: 제 1·2곡은 1900년 12월 9일, 전곡은 1901년 10월 27일 파리 Concerts Lamoureux에서 Camille Chevillard 지휘
장르와 범위: 관현악을 위한 세 곡 전곡. 제 3곡에는 가사 없는 여성합창이 참여한다.
헌정: Georges Hartmann
기준 자료: Denis Herlin 편집, Durand의 Œuvres complètes V/3(1999)과 그 판본사
IMSLP: Nocturnes 악보와 판본

Wikipedia: Nocturnes 작품 문서

Claude Debussy의 Nocturnes는 순서대로 Nuages, Fêtes, Sirènes를 연주하는 세 곡의 관현악 작품이다. 이 글은 여성합창이 더해지는 마지막 곡까지 포함한 전곡을 다룬다. 처음 두 곡은 1900년에 함께 공개되었고 , 세 곡을 모두 들려준 공연은 이듬해에 이루어졌다 .

세 곡이 함께 만드는 밤

제목을 피아노 야상곡의 정해진 형식으로 받아들이면 이 작품의 범위를 놓치기 쉽다. Debussy가 남긴 작품 설명에서 ‘녹턴 ’은 빛이 사물의 모습을 바꾸는 여러 인상과 장식적인 효과를 가리킨다. Nuages의 하늘, Fêtes 의 축제, Sirènes의 바다는 밤이라는 하나의 시간대에서 벌어지는 연속된 사건이 아니다. 세 곡은 서로 다른 빛과 움직임을 관현악으로 나타낸다.

James McNeill Whistler의 Nocturnes 연작은 이 제목을 이해하는 중요한 회화적 맥락이다. 다만 특정 그림
한 점을 특정 악장과 대응시키는 표제음악은 아니다. Debussy 자신의 설명을 따라가면, 첫 곡의 잿빛과 흰빛, 둘째 곡의 번쩍이는 조명, 셋째 곡의 달빛이 비친 물결은 줄거리보다 각 곡의 음향이 어떻게 변하는지 알려
주는 말에 가깝다.

구상에서 초연까지

1892년 Debussy는 *Trois Scènes au crépuscule*라는 제목 아래 세 곡을 구상했다. 1894년에 Eugène Ysaÿe가 이 곡을 *Nocturnes*라는 제목으로 초연했으나, 이 때 연주된 곡은 현재 남아 있는 악보와 다른 곡이었다. 이 초연 이후 곡을 수정하여 1897년에 다시 연주하였고 1899년에 출판하였다. 1900년 12월 9일 Camille Chevillard가 지휘하는 Concerts Lamoureux에서 *Nuages*와 *Fêtes*가 초연되었다. *Sirènes*는 1901년 10월 27일에 초연되었다. 이 곡은 Debussy가 생전에 직접 지휘한 유일한 곡이다.

구성

I. *Nuages* — 구름 (*Modéré*)

Debussy가 직접 붙인 *Nuages*의 부제는 "Lent et triste, dans une modération mélancolique"이다. 이 곡은 잉글리시 호른이 연주하는 우울한 선율로 시작하며, 이 선율은 곡 전체에 걸쳐 변형되어 나타난다.

Boston Symphony Orchestra의 Steven Ledbetter는 이 곡을 "인상주의 음악의 걸작"이라고 평하였다. 이 곡은 전체적으로 느리고 우울한 분위기를 유지하며, 중간에 잠시 빠른 부분이 나타나기도 하지만 곧 다시 원래의 분위기로 돌아온다. 이 곡은 세 곡 중 가장 짧다.

II. *Fêtes* — 축제 (*Animé et très rythmé*)

이 곡은 세 곡 중 가장 빠르고 화려한 곡이다. Debussy가 직접 붙인 부제는 "Avec un mouvement de cortège très net et très précis"이다. 이 곡은 행진하는 듯한 리듬을 바탕으로 하며, 중간에 트리오 부분이 삽입되어 있다.

이 곡은 *Fêtes*의 첫 부분과 트리오 부분이 대조를 이루며, 트리오 부분에서는 목관악기가 중심이 되어 부드러운 선율을 연주한다. 이 곡은 세 곡 중 가장 관현악적 색채가 풍부한 곡이다.

III. *Sirènes* — 세이렌 (*Modérément animé*)

이 곡은 Debussy가 직접 붙인 부제는 없으나, 악보에 "Modérément animé"라고 표기되어 있다. 이 곡은 세 곡 중 가장 길며, 여성 합창이 삽입되어 있다. 이 곡은 세이렌의 노래를 묘사한 것으로 알려져 있으며, 합창은 가사 없이 모음만을 노래한다.

이 곡은 앞의 두 곡이 차례로 마련한 조건도 바꾼다. Nuages에서 악기 사이의 색채가, Fêtes에서 소리 사이의 거리가 중요했다면 , Sirènes에서는 인간의 목소리를 어디에 두고 다른 악기와 얼마나 섞을지가 작품의 실제 음향을 결정한다. 결말 또한 가사의 뜻을 해결하는 종결이 아니라, 바다와 목소리가 함께 들리는 음악의 끝이다

.

출판 정보와 자료

Bibliothèque nationale de France는 Georges Hartmann에게 헌정된 1898–99년의 자필 정서 총보를 소장한다. E. Fromont가 낸 초판 총보에는 1900년이라는 출판 연도가 적혀 있으나, 인쇄본이 정확히 언제 유통되기 시작했는지는 확실하지 않다. Debussy는 출판 뒤에도 특히 Fêtes와 Sirènes의 관현악을 계속 수정했다.

Jean Jobert가 1930년에 낸 개정 총보에는 작곡가의 후속 수정이 반영되었다 . 그러나 ‘최종판 ’이라는 판명과
달리 인쇄 오류와 총보 ·파트의 불일치가 남았고, 1964년 교정본도 이를 모두 해결하지 못했다. Denis Herlin 이 편집한 1999년 Durand 전집판은 자필 자료, 교정쇄, 작곡가가 수정한 악보, 여러 인쇄본을 대조한
비평판이다 . 이 작품의 악보를 읽을 때에는 최초 출판, 작곡가의 후속 수정, 그 수정을 정리한 현대판을 서로 구별해야 한다.

Mark DeVoto가 Herlin판을 검토한 서평은 이 차이가 실제 연주 지시에도 닿는다고 지적한다. 이를테면 Fêtes 23마디의 빠르기 표시는 Fromont 초판과 1930년 Jobert판에서 다르다. 어느 악보를 펼쳤는지 확인하지 않고 같은 빠르기 변화라고 설명할 수 없는 대목이다. 작품 번호에도 구판과 신판의 차이가 있다. François Lesure 의 1977년 목록에서는 FL 91, 개정 목록에서는 FL 98이므로 두 번호는 다른 작품을 가리키지 않는다.

소요 시간

전곡은 대략 25분이다. Los Angeles Philharmonic은 약 25분, IMSLP는 약 26분을 제시한다. 곡별로는 Nuages 약 8분, Fêtes 약 6분, Sirènes 약 10분을 기준으로 삼을 수 있다. 실제 길이는 연주의 빠르기에 따라 달라진다.

편성

세 곡 전체의 최대 편성은 flûtes 3(제 3주자 piccolo 겸임), hautbois 2와 cor anglais, clarinettes 2, bassons 3, cors 4, trompettes 3, trombones 3, tuba, timbales, cymbales와 caisse claire, harpes 2, 현악기, 그리고 가사 없는 여성합창이다 . 이는 악보에 등장하는 악기를 합쳐 적은 목록이며, 매 순간 모두가 연주한다는 뜻은 아니다.

Nuages에는 트럼펫 ·트롬본 ·튜바나 별도의 작은북 ·심벌즈가 들어가지 않는다. Fêtes에서는 금관과 타악기 편성이 확장되어 행렬의 소리가 가능해진다 . Sirènes에서는 여성합창이 관현악에 더해진다. BnF의 작품 레코드는 이 합창을 높은 성부 8명과 낮은 성부 8명으로 표기한다. 다만 출판 자료마다 낮은 성부의 명칭은 contralto 또는 mezzo-soprano로 다르게 적혀 있으므로, 공연에서는 사용할 악보와 파트의 표기를 함께 확인해야 한다.

관현악 안에 놓인 목소리와 연주 선택

Debussy가 1903년 12월 31일 지휘자 Désiré-Émile Inghelbrecht에게 보낸 편지는 Sirènes의 합창을
어떻게 배치할지 구체적으로 알려 준다. Denis Herlin이 비평판 서문에 옮긴 이 편지에 따르면, Debussy는 여성 가수들을 관현악 앞에 세우지 말고 그 안에 두어 악기의 소리와 섞이게 하기를 바랐다. 객석에 노래의 선율을 또렷하게 내세우는 합창과는 다른 균형을 요구한 셈이다. 지휘자와 합창단은 가수들의 위치뿐 아니라 관현악이 어느 정도로 소리를 낮춰야 목소리가 묻히지도 튀어나오지도 않는지 함께 판단해야 한다.

박자와 세부 다이내믹도 녹음마다 다르게 실현된다. 음악학자 Simon Trezise는 초기 지휘자들의 녹음과 후대 녹음을 비교하면서 Nuages 도입부의 6/4박 흐름, Fêtes 행렬에서 트럼펫 셋잇단음의 이음줄, Sirènes 중간에서 합창이 밝아지기 직전의 여린 소리를 따로 살폈다. 특히 그가 Pierre Boulez의 1995년 Cleveland 녹음에서 문제 삼은 것은 Sirènes 67–73마디의 크레셴도를 너무 일찍 시작하면, 합창의 화음이 처음 나타나는 순간의 절제된 음량이 사라진다는 점이다. 이는 Trezise가 악보와 녹음을 비교해 내린 해석이며, 모든 연주에 적용할 유일한 판단 기준은 아니다.

판본 선택이 녹음에 남긴 흔적도 있다. DeVoto는 Ernest Ansermet의 1950년대 녹음에 Sirènes의 작곡가 수정 흔적이 들린다고 분석한다. Herlin판에 그 수정들을 모두 본문으로 채택하지 않은 이유까지 고려하면, 한 음반의 음색만 듣고 작품에 단 하나의 확정된 최종형이 있다고 생각하기 어렵다. 출판된 악보와 연주자가
선택한 수정이 서로 어떤 관계에 있는지 묻는 것이 이 작품에서는 특히 중요하다.

주요 자료

BnF, Nocturnes. Orchestre. FL 98 작품 권위레코드 : 작곡 기간, 초연, 헌정, 편성, 작품 번호의
변천.
BnF, 자필 총보 소장 기록 과 Denis Herlin 편집 전집판 서지: 원자료와 1999년 비평판의 식별.

Mark DeVoto, Herlin 비평판 서평: 초판 유통, 후속 수정, 인쇄본의 차이와 연주 지시.

Steven Ledbetter, Boston Symphony Orchestra 작품 해설 과 Los Angeles Philharmonic 작품

안내: 초기 구상, Debussy의 작품 설명, 세 곡의 음악과 편성.

IRCAM, Nocturnes 작품 항목: 세 곡의 첫 빠르기 표기와 관현악 ·여성합창의 작품 범위.

Daniels' Orchestral Music, 개정판 항목: 판본과 파트의 문제, 여성합창의 배치.

Philip D. Nauman, Herlin이 수록한 Debussy의 Inghelbrecht 서신 전사: Sirènes 합창 배치에 관한 1903년 편지의 전사 경로.
Simon Trezise, 관현악 연주 연구 발표문: 세 곡의 박자, 아티큘레이션 , 다이내믹을 초기 ·후대 녹음에서 비교한 견해.