Enigma Variations, Op. 36

- □□

정보

개요
곡명: Enigma Variations, Op. 36
작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
장르: 관현악 변주곡
작곡 시기: 1898년 10월에 구상, 자필 총보는 1899년 2월 5일에 시작해 2월 19일에 마쳤다고 기록한다. 초연: 1899년 6월 19일, London St James's Hall, Hans Richter 지휘
헌정: “To my friends pictured within”
범위: 원주제와 열네 개 변주로 된 관현악 전곡. 오늘날 통용되는 확장된 제 14변주의 결말을 중심으로 설명하되, 초연 때의 짧은 결말도 구별한다.

IMSLP: Variations on an Original Theme ('Enigma'), Op. 36

Wikipedia: Enigma Variations

Edward Elgar의 Enigma Variations, Op. 36은 관현악을 위한 원주제와 열네 개 변주로 이루어진 작품이다. 정식 표제는 Variations on an Original Theme이며, 이 글은 주제부터 작곡가 자신을 나타내는 마지막
변주까지 관현악 전곡을 다룬다. 변주마다 이니셜이나 별명이 붙어 있어 Elgar의 아내와 친구, 음악 동료를 차례로 만날 수 있다. 마지막 변주는 초연 뒤 작곡가가 결말을 확장했으므로 , 오늘날 연주되는 전곡에는 초연 당시보다 긴 종결부가 들어간다.

집 안의 즉흥곡이 공연장에 이르기까지

1898년 10월, Elgar가 집에서 피아노를 치다가 떠올린 선율에 아내 Caroline Alice Elgar가 관심을 보였다는 이야기는 작곡가의 후년 회고에 근거한다. 그가 친구들의 성격을 선율에 입혀보면서 변주곡의 착상이
구체화되었다 . 그달 August Jaeger에게 보낸 편지에서 Elgar는 각 친구가 직접 변주를 쓴다면 어떨지를
상상했다고 설명했다. 이 구상은 특정 인물의 외모를 악기로 묘사하는 데만 머무르지 않는다. 함께 연주할 때의 손놀림, 말투, 웃음, 기억에 남은 사건이 한 주제에서 갈라져 나온 음악의 재료가 되었다.

자필 총보에는 1899년 2월 5일에 쓰기 시작해 19일에 마쳤다는 날짜와 친구들에게 바치는 헌정이 남아 있다. Hans Richter가 6월 19일 London의 St James's Hall에서 초연을 지휘했다. Richter는 이미 독일 음악의
주요 지휘자로 알려져 있었고, Hogwood의 원전판 서문에 따르면 초연 뒤 작품은 Novello의 출판과 국외 재연으로 이어졌다. Elgar가 영국 안에서만 제한적으로 알려진 관현악 작곡가에서 국제적으로 연주되는
작곡가로 옮겨 가는 전환기에 이 작품이 놓인다.

출판 정보와 자료

자필 총보는 British Library의 Add MS 58004로 남아 있다. 거기에는 Variations on an Original Theme 이라는 표제와 초연에 관한 메모가 함께 적혀 있다. 오늘날 널리 쓰는 ‘Enigma’라는 말은 원래 전체
작품명보다 시작 주제 위의 표시와 관계가 깊다. Christopher Hogwood가 편집한 원전판은 그 연필 표기를 Jaeger의 필체로 설명한다. 작품 전체의 통칭과 원주제에 붙은 이름을 구별하면, 표제에 담긴 수수께끼를
악보의 실제 구성과 혼동하지 않게 된다.

Novello 초판에는 1899년이 표기되어 있다. 초연 때의 피날레는 짧았지만, 그해 여름 Elgar가 결말을 확장해 선택적 오르간을 더했다. 확대된 종결부는 1899년 9월 13일 Worcester에서 작곡가의 지휘로 연주되었다 . 이후 악보에는 세부 수정도 쌓였다. 따라서 1899년의 초연판, 작곡가가 승인한 확장판, 뒤의 수정 인쇄본을
모두 한 장의 변하지 않은 ‘원본 ’으로 다루기는 어렵다.

Robert Anderson과 Jerrold Northrop Moore가 편집한 Elgar Complete Edition 제 27권은 초연판의 결말과 비평 주석을 수록한다. Hogwood의 Bärenreiter 원전판도 자필과 초기 인쇄본을 대조하고 제 10변주와 제 14 변주의 초기 종결을 함께 싣는다. 이 두 판본은 초연의 소리를 복원하거나 통용 결말과 비교하려는 연주자에게 구체적인 선택지를 제공한다.

소요 시간

통용되는 확장판의 전곡은 약 31~32분이다. Elgar Society와 IMSLP는 약 32분을 제시하며, Mark Elder가 Hallé를 지휘한 녹음의 통용판 트랙을 합한 시간도 약 31분이다. 원래 피날레는 확장된 결말보다 96마디 짧다. 같은 음반에 함께 실린 두 피날레의 차이는 약 1분 30초이지만, 전체 길이는 각 변주의 빠르기에 따라서도 달라진다. 열네 변주는 별개의 악장처럼 휴식으로 나뉘지 않으며, 특히 제 8변주에서 제 9변주로 넘어가는
연결이 중요하다.

편성

총보의 기준 편성은 다음과 같다.

목관악기: Flute 2(제 2주자는 Piccolo 겸임), Oboe 2, Clarinet 2, Bassoon 2, Contrabassoon 금관악기: Horn 4, Trumpet 3, Trombone 3, Tuba
타악기: Timpani, Triangle, Small Drum, Cymbals, Bass Drum
그 밖의 악기: Strings, Organ ad libitum

Organ은 확장된 피날레의 끝에 선택적으로 참여한다. 초연판의 짧은 종결에는 이 악기가 없다. 각 인물에게 고정된 악기 하나를 부여한 작품도 아니다. 제 6변주의 Viola와 제 12변주의 Cello처럼 특정 악기가 인물의 연주 경험을 직접 가리키는 곳이 있는 반면, 다른 변주에서는 리듬이나 관현악의 움직임이 성격을 만든다.

공식 구성: 주제와 열네 개 초상

작품은 하나의 연속곡이지만 총보에는 다음과 같은 구분이 있다. 빠르기와 표제는 악보에 적힌 원어를 따랐으며, 인물 대응은 Elgar의 해설과 작품 연구 자료를 대조했다. 제 13변주의 별표는 특정 인물을 확정하지 않는다.

순서	악보의 표제와 빠르기	연결되는 인물
주제	Enigma: Andante	변주의 바탕이 되는 원주제
I	C.A.E.: L'istesso tempo	Caroline Alice Elgar
II	H.D.S-P.: Allegro	Hew David Steuart-Powell
III	R.B.T.: Allegretto	Richard Baxter Townshend
IV	W.M.B.: Allegro di molto	William Meath Baker
V	R.P.A.: Moderato	Richard Penrose Arnold
VI	Ysobel: Andantino	Isabel Fitton
VII	Troyte: Presto	Arthur Troyte Griffith
VIII	W.N.: Allegretto	Winifred Norbury
IX	Nimrod: Adagio	August Jaeger
X	Dorabella: Intermezzo, Allegretto	Dora Penny
XI	G.R.S.: Allegro di molto	George Robertson Sinclair 및 그의 개 Dan에 관한 일화
XII	B.G.N.: Andante	Basil G. Nevinson
XIII	* * *: Romanza, Moderato	확정되지 않음
XIV	E.D.U.: Finale, Allegro Presto	Edward Elgar 자신

원주제는 G minor의 짧은 선율로 시작하며, 첫 변주 C.A.E.는 그 끝에서 곧장 이어진다. Alice의 초상이 전체를 여는 주제와 가까이 놓인 뒤, 변주마다 길이와 움직임이 크게 달라진다. 인물의 연주 동작이나 일화가 리듬과 악기 조합을 달리하는 바탕이 된다.

손놀림, 말투, 일상이 된 변주

제 2변주의 Steuart-Powell은 Elgar와 실내악을 연주하던 피아니스트였다. Elgar의 해설에 따르면 빠른 음형은 그가 연주를 시작하기 전에 건반 위에서 손을 푸는 습관을 가리킨다. 제 3변주의 Townshend에게서는 아마추어 연극에서 노인 역을 맡을 때의 목소리가, 제 4변주의 Baker에게서는 사람들에게 일정을 힘차게 알리고 자리를 뜨는 태도가 소재가 되었다. 이 세 변주는 모두 짧지만, 한쪽은 손가락의 운동, 다른 쪽은 목소리, 또 다른 쪽은 급한 몸짓에서 출발한다.

제 5변주의 Arnold는 진지한 대화 사이에 농담을 섞던 사람으로 기억되었다. 차분한 진행과 익살이 교차한 뒤 제 6변주 Ysobel에서는 Isabel Fitton이 배우던 Viola의 현을 넘나드는 동작이 중심에 선다. 이어지는 Troyte는 친구 Arthur Troyte Griffith의 서툰 피아노 연주에 대한 장난스러운 초상이다. 세 사람을 가리키는 음악은 대화의 말투, 비올라 연습, 피아노를 치는 몸짓이라는 서로 다른 경험에서 출발한다.

제 8변주 W.N.은 Winifred Norbury 개인뿐 아니라 그가 살던 집의 분위기까지 포함한다는 것이 Elgar의 설명이다. 끝에서 첫 바이올린의 음이 이어지면서 다음 변주 Nimrod가 시작된다. 빠른 장면들 사이에서 여유를 갖춘 W.N.을 거쳐 한 음으로 두 인물이 이어지는 이 연결은, 각 초상이 차례로 끝나는 모음곡과 이

작품의 연속적인 진행을 구별해 준다.

Nimrod의 기억과 변하는 빠르기
Nimrod는 출판사 Novello의 편집자이자 Elgar의 친구였던 August Jaeger의 초상이다. 독일어 성 Jäger가 ‘ 사냥꾼 ’을 뜻하므로, 성서의 사냥꾼 이름이 그의 별칭이 되었다. Elgar가 나중에 남긴 해설은 자신이 낙담했을 때 Jaeger와 함께 걷고 Beethoven의 느린 악장을 이야기했던 기억을 이 변주와 연결한다. 그는 Piano Sonata No. 8, Op. 13 ‘Pathétique’의 느린 악장 첫머리를 암시한다고도 설명했다. 이 이야기는 변주의
장중한 소리를 추상적인 기념비가 아니라 두 사람이 나눈 대화의 기억에 닿게 한다.

오늘날 악보의 Adagio를 언제나 동일한 실제 속도로 받아들일 수도 없다. Hogwood의 원전판 서문에 따르면 초기 자필에는 Moderato가 있었고 Elgar 생전의 수정 인쇄본에는 Adagio가 붙었다. Elgar는 Jaeger에게 자신이 인쇄된 메트로놈 지시보다 느리게 지휘한다고도 밝혔다. 반면 1926년에 Elgar가 직접 지휘한 녹음의 Nimrod는 많은 후대 녹음보다 빠르게 진행된다. 작곡가의 기록과 실제 녹음 사이에서도 변화가 보이므로, 이 변주의 빠르기를 하나의 숫자나 후대의 추모 관습으로 고정할 수는 없다.

Nimrod 뒤의 Dorabella는 Dora Penny의 별명이며, Mozart의 Così fan tutte에서 가져왔다. Elgar는 목관악기의 끊기는 움직임을 Penny의 말투와 연결했다. 제 11변주 G.R.S.는 Hereford Cathedral의 오르가니스트 George Robertson Sinclair의 이름을 달지만, 작곡가가 설명한 음악의 장면은 그의 개 Dan이 강에 뛰어들었다가 올라온 사건이다. 이어 첼로 연주자 Basil G. Nevinson의 B.G.N.에서는 Cello가 앞에 나온다. Steuart-Powell과 Nevinson은 Elgar의 실내악 동료이기도 해서, 제 2변주와 제 12변주에는 함께 연주하던 세 사람의 관계가 담겼다.

이름 없는 Romanza와 작곡가의 피날레

제 13변주 Romanza에는 이름 대신 별표 세 개가 적혔다. 초기 스케치의 L.M.L.은 Lady Mary Lygon을 가리키지만 , 최종 표제는 인물을 밝히지 않는다. Elgar의 해설도 대상의 이름을 공개하지 않으면서 여행 중인 인물을 암시하고, Mendelssohn의 Meeresstille und glückliche Fahrt에서 가져온 선율과 항해의 소리를 설명했다. Lady Mary Lygon 외에 Helen Weaver를 염두에 두었다는 견해가 이어지는 까닭이다. 이 변주는 별표의 정답보다, 인물이 현장에 부재한다는 점과 바다를 떠올리게 하는 인용 때문에 앞선 초상들과 다른 거리를 만든다.

E.D.U.는 Alice가 남편을 부르던 ‘Edoo’에서 온 이름으로, 마지막에 작곡가가 자신의 초상으로 등장한다. 이 피날레에는 첫 변주의 Alice와 Nimrod의 음악이 돌아온다. 일련의 친구 초상을 마친 뒤 Elgar 자신이 무대에 나서는 결말에서 두 사람이 다시 등장하는 배열은 중요하다. 처음의 가정적인 출발과 중간의 격려가
종결부에서 재회하기 때문이다.

초연의 결말이 짧다는 Jaeger의 지적에 Elgar는 처음부터 동의하지 않았다. Hogwood가 소개한 편지에서
그는 간결한 종결을 옹호하며 단순히 길이만 늘릴 수 없는 화성적 이유까지 설명했다. 그러나 곧 새 악절을 써 보내고, Jaeger의 반응을 들은 뒤 확장된 결말에 만족한다고 밝혔다. 여기에 Organ ad libitum도 작곡가가 제안했다. 오늘날 익숙한 피날레는 이렇게 초연 뒤 곧바로 이루어진 작곡가의 개정으로, 원래 결말과 확대된 결말은 모두 그의 선택에 속한다. 짧은 판본을 연주하면 일련의 초상은 더 빠르게 닫히고, 확장판에서는 Alice 와 Jaeger의 재등장 뒤 종결을 향하는 시간이 길어진다.

수수께끼, 수용, 연주의 기록

Elgar가 초연을 위해 남긴 해설에는 원주제와 함께 ‘더 큰 주제 ’가 작품 전체를 지나가지만 실제로 연주되지는 않는다는 암시가 있다. 이니셜로 숨긴 인물을 밝히는 문제와, 연주되지 않는다는 주제의 정체는 서로 다르다. 대다수 인물의 이름은 작곡가의 해설과 주변 기록으로 밝혀졌지만 , ‘더 큰 주제 ’에 대한 Elgar의 확정 답변은
남지 않았다. 따라서 작품의 음악적 구성은 이 수수께끼를 풀지 않고도 설명할 수 있다. Elgar가 이탈리아
공연을 위해 쓴 후년의 해설 역시 친구들이 원주제에 저마다 반응한다고 설명하면서 , 인물 이야기를
모르더라도 음악으로 들을 수 있다고 덧붙였다.

초연과 곧 이은 출판은 작품을 영국 밖으로 퍼뜨리는 계기가 되었다. 한 사람씩 알아볼 수 있는 사적인 초상은, 지휘자와 청중에게는 큰 관현악 변주곡으로도 성립했다. Nimrod가 전곡에서 분리되어 추모 의례에 쓰이게 된 후대의 관습도 있다. 그러나 전곡 속에서는 W.N.에서 이어져 나와 마지막 E.D.U.에서 다시 불리는 위치가 그 대목의 의미를 더 구체적으로 만든다.

Elgar가 Royal Albert Hall Orchestra를 지휘한 1926년 전기 녹음은 이 작품의 연주 전통을 논할 때 작곡가 자신의 선택을 들려주는 자료다. BBC Music Magazine은 그 녹음에서 현악의 포르타멘토와 비교적 빠른 Nimrod를 지적하며, Adrian Boult가 London Symphony Orchestra를 지휘한 1970년 녹음의 절제된
장중함과 나란히 놓았다. 한쪽을 유일한 기준으로 세우기보다 , 빠르기와 현악의 연결 방식이 시대와 지휘자에
따라 얼마나 달라지는지 보여 주는 비교다.

Mark Elder와 Hallé의 2002년 녹음은 통용 피날레와 초연판 피날레를 함께 수록했다. Elgar Society Journal 의 Christopher Fifield는 이 연주에서 W.N. 끝의 이어지는 음을 매우 여리게 처리해 Nimrod의 시작을 드러내고, B.G.N.에서는 첼로 선율을 선명하게 들리게 했다고 평했다. 서로 다른 두 결말을 한 지휘자와 한 악단의 연주로 비교할 수 있다는 점도 이 음반의 자료적 가치다. 작곡가가 남긴 두 종결 가운데 어느 쪽을 택하는지에 따라 전곡의 마지막 비례와 Organ의 유무가 실제로 달라진다.

주요 자료

British Library, Add MS 58004. 자필 총보의 착수 ·완료 날짜, 헌정, 초연 기재.

Christopher Hogwood, Variations on an Original Theme, 원전판 서문 (Bärenreiter, BA
9042). 착상, Elgar와 Jaeger의 편지, 변주별 작곡가 해설, 자필과 인쇄본의 관계, Nimrod의 빠르기 표기.

Elgar Society, Enigma Variations. 전체 구성, 인물 대응, 초연과 후년의 수수께끼 설명.

Elgar Society, The Dream of Gerontius 연혁. 1899년 Worcester에서 연주된 확장 피날레의 날짜.

Elgar Complete Edition, Vol. 27. 비평판의 편집자와 초연판 결말 수록.

Boston Symphony Orchestra, 작품 해설. 초기 표제와 ‘Enigma’ 표기, 초연과 수용.

Julian Rushton, Elgar Society Journal 2023, 71~73쪽. 초연판과 개정판의 편집상 평가.

BBC Music Magazine, 녹음 비교평. Elgar, Boult, Elder 녹음의 빠르기와 주법 비교.

Christopher Fifield, Elgar Society Journal 2003, 48~49쪽. Elder/Hallé 연주의 변주별 처리와 두 피날레의 차이.

- Elder/Hallé □□ □□ □□ . □□ □□□ □ □□□□ □□ □ □□ □□ .