Sea Pictures, Op. 37

- □□

정보

Edward Elgar: Sea Pictures

개요
작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
작품명: Sea Pictures, Op. 37
장르: 콘트랄토 또는 낮은 여성 성부와 관현악을 위한 연가곡
작곡 시기: 1899년, 다만 *In Haven (Capri)*의 선행곡은 1897년에 쓰였다
초연: 1899년 10월 5일, Norfolk and Norwich Musical Festival, Elgar 지휘, Clara Butt 독창
초판: 1899년 Boosey & Co. 피아노 성악판
관현악판: 1900년 Boosey & Co.
공식 구성: 다섯 곡
관현악판 연주 시간: 약 24분

출판 정보와 자료

1899년에는 피아노 반주로 정리한 성악판이 먼저 나왔고, 1900년에는 관현악 총보와 파트가 출판되었다 . University of Rochester의 소장 자료는 1899년 Boosey H.2670 성악판을 원래 관현악 작품을 피아노
반주로 배열한 판으로 설명한다. British Library에는 스케치와 초기 작곡 자료가 보존되어 있으며, 1899년 8 월 18일 서명된 전체 자필 총보가 별도 소장 자료로 기록되어 있다. Julian Rushton이 편집한 Elgar Complete Edition 제 14권은 이 원자료와 판본 문제를 주석으로 다루지만, 여기서는 원문을 대조해 확인한
범위만 사용한다.

IMSLP: Sea Pictures, Op. 37

Wikipedia: Sea Pictures

에드워드 엘가의 Sea Pictures는 다섯 편의 영어 시를 한 명의 낮은 여성 성부와 관현악에 배치한 연가곡이다 . Sea Slumber-Song, In Haven (Capri), Sabbath Morning at Sea, Where Corals Lie, The Swimmer가 차례로 놓이며, 공통된 바다 이미지가 밤의 자장가, 사적인 피난처, 종교적 성찰, 산호의 환상, 폭풍 속의
의지로 변한다. 이 작품에는 오페라처럼 이어지는 줄거리가 없지만, 엘가가 서로 다른 시와 성악 장면을 하나의 공연 주기로 묶었다는 점에서 연속적인 청취가 가능하다.

소요 시간

Elgar Society Boosey & Hawkes 24 . 18 25 , , , , . Janet Baker John Barbirolli 23 52 , 22 21 . 24 , .

, , , , . Boosey & Hawkes .

- : 2, 2, 2, 2, dbn 1
- : 4, 2, 3,
- : , , , .
- : , , ,

dbn , , , , , . *ad libitum* , , , . *In Haven* , , , , . , , , , .

In Haven (Capri) Caroline Alice Elgar . *Love Alone Will Stay* *Lute Song* , 1897 1899 . . Norwich Festival , 1899 . British Library Elgar Society 8 18 Birchwood Lodge , , , , , .

Norwich Festival Alberto Randegger Clara Butt . Worcester Three Choirs Festival Worcester *Gerontius* . . Elgar Society 1899 10 5 Norfolk and Norwich Musical Festival .

Elgar Clara Butt . Butt , , , , , , , , , .

초연 이틀 뒤 런던에서는 Elgar가 피아노를 연주하며 네 곡을 들려주었다는 기록이 있다. 어떤 곡이 빠졌는지는 Oxford 자료가 확정하지 않으므로 특정 곡을 지목하지 않는다. 1899년 10월 20일 Balmoral에서 Victoria 여왕을 위해 두 곡이 불렸다는 기록도 있지만, 자료마다 곡명이 일치하지 않으므로 공연 사실만 적는다. Hans Richter가 지휘하던 1900–1911년 공연 기록에서는 전곡보다 두 곡, 세 곡, 네 곡을 발췌한 프로그램이 더 많았다. 이는 출판상 다섯 곡의 주기와 실제 공연 운용이 처음부터 완전히 일치하지 않았음을 보여 준다.

다섯 곡의 흐름

I. *Sea Slumber-Song*

Roden Noel의 시를 바탕으로 한 첫 곡은 밤의 바다와 자장가를 겹쳐 놓는다. Elgar Society의 해설은 반복되는 류트 모양의 반주와 A–B–C–A–B로 읽을 수 있는 형식을 제안한다. 이 형식 도식은 한 비평적 분석이지, 악보에 적힌 공식 장면 구분은 아니다.

낮은 성악선은 파도의 움직임을 묘사하기보다 잠으로 가라앉는 시적 목소리를 유지한다. 관현악은 현과 하프, 목관의 부드러운 결을 사용해 성악을 감싸지만, 성악이 배경으로 물러나지는 않는다. 첫 곡은 이후의 폭풍을 예고하기보다 청취자가 다섯 곡을 하나의 바다 이미지로 받아들일 수 있는 음향적 출발점을 마련한다.

II. *In Haven (Capri)*

Caroline Alice Elgar의 시를 바탕으로 한 이 곡은 앞뒤 곡보다 짧고 사적인 성격을 지닌다. 항구와 사랑의 피난처라는 공간은 바다의 광활함보다 한정된 안식에 초점을 맞춘다. 선행곡이 관현악 주기에 들어오면서, 다섯 곡 가운데 유일하게 작곡 연대가 먼저 시작된 곡이 전체 흐름의 중간에 놓인다.

피아노 성악판으로도 자주 연주되며, Elgar가 런던 공연에서 직접 피아노를 맡았다는 기록이 있다. 피아노판은 관현악 총보를 기계적으로 축소한 악보가 아니므로, 두 편성의 보이싱과 시간감이 같다고 단정하지 않는다. 짧은 곡이지만 제 1곡의 밤과 제 3곡의 종교적 시야 사이에 사적인 휴식처를 제공한다는 해석이 가능하다.

III. *Sabbath Morning at Sea*

Elizabeth Barrett Browning의 시를 바탕으로 한 세 번째 곡은 바다 위의 일요일 아침을 신앙적 시야로 넓힌다. Chandos의 해설은 C장조로 시작하고 마지막에 장대한 C장조가 돌아온다고 설명한다. 개인의 목소리가 더 넓은 공간과 만나는 과정은 조성과 관현악의 규모 변화로 들을 수 있지만, 이를 작곡가가 남긴 단일 프로그램으로 확정하지는 않는다.

이 곡은 다섯 곡의 중심에서 바다를 외부 풍경이 아니라 성찰이 일어나는 장소로 바꾼다. 성악선은 낮은 음역의 안정감을 유지하면서도 긴 호흡으로 확장되고, 관현악은 독창을 단순히 반주하는 대신 시의 시야를 넓힌다. Elgar Society 자료가 언급하는 거의 4/4 중심의 박자 조직과 한 마디의 2/4는 세부 리듬의 변화를 보여 주지만, 전체 형식을 대신하지 않는다.

IV. Where Corals Lie

Richard Garnett의 시를 바탕으로 한 네 번째 곡은 전곡 밖에서도 가장 자주 알려진 곡 가운데 하나다. 먼
산호의 세계는 현실의 바다 풍경이라기보다 기억과 유혹이 섞인 공간으로 읽을 수 있으며, Elgar Society와
American Symphony Orchestra는 이 곡이 주기 안에서 중요한 연결점이 된다고 설명한다. 이 연결성은 후대
분석이며, 곡 자체가 독립 가곡으로 연주된다는 수용 사실과 함께 보아야 한다.

관현악의 색채는 성악선의 부드러운 호흡을 따라가면서도 , 바다 아래의 움직임을 암시하는 반복과 반향을
만든다. IMSLP에는 이 곡의 조성별 악보 자료가 따로 올라 있어 독립적인 공연 경로를 확인할 수 있다. 그러나
단독 인지도가 높다는 사실만으로 다섯 곡의 구조적 중심이라고 단정하지 않는다.

V. The Swimmer

Adam Lindsay Gordon의 시를 바탕으로 한 마지막 곡은 앞선 명상적 분위기를 물살과 폭풍의 운동으로
바꾼다. Chandos는 사용된 시가 축약되었다고 설명하며, 여러 녹음에서 이 곡이 가장 긴 곡 가운데 하나로
나타난다. 성악은 바다에 휩쓸리는 인물의 목소리와 맞서려는 의지를 번갈아 제시하고, 관현악은 금관과
타악기의 힘을 더해 결말의 압력을 높인다.

이 곡을 다섯 곡의 단순한 결론이나 승리의 장면으로 고정할 필요는 없다. American Symphony Orchestra와
MusicWeb은 폭풍과 의지를 강조하지만 , 다른 연주에서는 마지막의 긴장이 체념이나 지속의 감각으로 들릴
수 있다. 중요한 점은 첫 곡의 잠과 마지막 곡의 격동이 동일한 바다 이미지를 서로 다른 상태로 바꾼다는
것이다.

연가곡의 통일성과 해석의 범위
다섯 시인은 서로 다르고, 각 곡은 독립적인 제목과 성악 장면을 갖는다. 그럼에도 Elgar Society, American
Symphony Orchestra, MusicWeb의 해설은 바다라는 공통 이미지, 반복되는 반주 모양, 첫 곡과 마지막 곡의
외곽 관계, 두 번째 곡과 네 번째 곡의 사적 연결을 제안한다. Elgar의 공식 작품 페이지가 주기 전체의 결속이
약하다고 지적하는 대목도 있어, 통일성에 관한 비평은 하나로 수렴하지 않는다.

따라서 Sea Pictures를 교향곡처럼 단일 형식으로 분석하기보다 , 다섯 곡이 서로 다른 시적 상황을 거치면서
청취의 방향을 바꾸는 연가곡으로 설명하는 편이 정확하다. Where Corals Lie의 인지도나 The Swimmer의
장대한 결말은 수용사의 사실이고, 그 곡들이 주기의 유일한 중심이라는 판단은 해석이다.

녹음과 성악 전통
1946년 이후의 녹음 목록에는 Gladys Ripley, Constance Shacklock, Janet Baker, Yvonne Minton,
Felicity Palmer, Sarah Connolly, Alice Coote, Elina Garanča, Marie-Nicole Lemieux 등 콘트랄토와
메조소프라노가 폭넓게 포함된다. 1965년 Janet Baker와 John Barbirolli의 EMI 녹음은 MusicWeb의

계보에서 중요한 역사적 표본으로 다뤄지며, 2015년 Alice Coote와 Mark Elder, 2019년 Elina Garanča와 Daniel Barenboim은 후대의 다른 음향 선택을 보여 준다.

낮은 여성 성부가 관습적인 선택이지만 , 2009년 Roderick Williams의 피아노판 녹음처럼 바리톤이 노래한 사례도 있다. 이는 작품의 성별 표현을 바꾸라는 규칙이 아니라, 1899년 성악판이 다른 음역의
리사이틀에서도 살아남았다는 공연 사실이다. MusicWeb의 비평은 음색, 관현악 균형, 녹음의 공간감을 각 음반별로 평가하므로 , 어느 한 음반을 작품의 결정판으로 부르지 않는다.

주요 자료

Elgar Society, His Music: Sea Pictures
Elgar Society Journal, November 1999
Elgar Society Journal, July 2010
Elgar Society Journal, December 2017
Elgar Complete Edition, Volume 14
Boosey & Hawkes, Sea Pictures score information University of Rochester Sibley Library, 1899 vocal score British Library, Add MS 47902
Oxford, Elgar and Vaughan Williams talk
Chandos booklet, Sea Pictures
American Symphony Orchestra concert notes MusicWeb International, Sea Pictures survey EdwardElgar.de, Sea Pictures Op. 37