The First Walpurgis Night, Op. 60

- □□

정보

Felix Mendelssohn: The First

Walpurgis Night, Op. 60
작곡가: Felix Mendelssohn (1809–1847)
작품명: The First Walpurgis Night, Op. 60
장르: 독창 ·혼성 합창과 관현악을 위한 세속 칸타타
작곡 시기: 1830–1832년 초고, 1840–1843년 개정
초연: 1833년 1월 10일 Berlin Sing-Akademie(초고판), 1843년 2월 2일 Leipzig Gewandhaus(개정판)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Die_erste_Walpurgisnacht

Felix Mendelssohn의 Die erste Walpurgisnacht는 Johann Wolfgang von Goethe의 1799년 발라드에
곡을 붙인 독일어 세속 칸타타다. 네 명의 독창자와 혼성 합창, 관현악이 참여하며, 관현악 서곡 뒤에 아홉 개의 번호가 이어져 전체 약 35분 동안 한 편의 집단적 장면극을 만든다. 멘델스존은 1830년대 초고를 먼저 완성해 1833년 베를린에서 초연한 뒤 작품을 크게 고쳤고, 1843년 라이프치히에서 개정판을 다시 선보였다.

개요
제목의 ‘발푸르기스의 밤 ’은 Goethe의 Faust에 나오는 장면이 아니라 별도의 발라드에서 온다. 이야기의
무대는 봄이 시작되는 Harz 산맥이다. 고대의 드루이드와 민중은 해마다 이어 온 의식을 준비하지만 , 기독교로 개종한 감시자들이 산을 지키며 의식을 막으려 한다. 공동체는 감시자들이 두려워하는 악마와 유령으로
사람들을 변장시켜 그들을 쫓아내고, 마지막에는 불꽃과 빛을 노래하며 의식을 마친다.

이 가장 행렬은 실제 초자연 현상이 아니라 억압을 피하기 위한 연극적 기지다. 그래서 작품의 소란스러운
합창은 마녀들의 축제를 묘사하는 데 머물지 않고, 감시받는 공동체가 스스로를 지키는 행동이 된다. 합창은 배경으로 물러나지 않고 경고하고, 계획하고, 역할을 바꾸고, 마지막 찬양을 이끈다.

멘델스존은 Goethe의 시를 받은 스승 Carl Friedrich Zelter가 끝내 완성하지 못한 구상을 이어받아 1830년 이 작품을 쓰기 시작했다. 초고는 1832년에 완성되었고 , 1833년 베를린 초연 뒤 한동안 출판되지 않았다. 1840년대에 관현악과 장면의 흐름을 대폭 손질한 개정판이 오늘날 주로 연주되는 형태가 되었다.

출판 정보와 자료

1844년 Fr. Kistner가 피아노 ·성악판과 총보를 출판했다. 표지에는 Goethe의 시에 의한 Ballade 라는 설명과 작품번호 Op. 60이 함께 적혔다. John Michael Cooper가 편집한 Bärenreiter 비평판 BA9072는 1843년 개정 상태를 중심에 두면서 자필 악보, 초연 자료, 1844년 인쇄본 사이의 차이를 비평 주석에 담는다. 독일어 원문과 William Bartholomew의 영어 번역은 서로 다른 공연 전통을 이룬다.

소요 시간

보통 약 35분이다. Frieder Bernius가 지휘한 Carus 녹음의 전곡 트랙은 30분 24초로 기록되어 있어, 낭독이 없는 합창 작품답게 연주 템포에 따른 차이도 크게 느껴진다.

편성

독창: 알토, 테너, 바리톤, 베이스
합창: 혼성 4성부 (SATB)
목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 3
타악기: 팀파니, 큰북, 심벌즈
현악: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

편성표에서 피콜로를 제 3플루트로 세는 판본도 있다. 중요한 것은 피콜로의 날카로운 음색과 큰북 ·심벌즈의 거친 울림이 변장 행렬의 소리를 확장한다는 점이다. 독창자들은 고정된 오페라 배역이라기보다 장면에 따라 드루이드, 민중, 노파, 사제, 기독교 감시자의 목소리를 맡는다.

번호별 구성

서곡은 두 표제 구간으로 나뉘지만 전체 구성에서는 하나의 관현악 서곡으로 센다. 그 뒤에 아홉 개 번호가 이어진다.

1. Ouverture: Das schlechte Wetter – Der Übergang zum Frühling: 거친 날씨와 겨울의 기운이
산을 덮은 뒤, 봄의 선율이 살아나며 의식의 계절적 배경을 연다.
2. Es lacht der Mai: 테너와 드루이드 ·민중 합창이 5월의 도래와 옛 의식의 준비를 노래한다.
3. Könnt ihr so verwegen handeln?: 알토의 노파와 여성 합창이 감시자들의 법과 처형을 경고한다.
4. Wer Opfer heut zu bringen scheut: 바리톤의 사제가 의식을 지키겠다는 결의를 세우고 드루이드 합창이 응답한다.
5. Verteilt euch, wackre Männer, hier: 드루이드 감시자들이 산 곳곳에 흩어져 기독교 세력을 살핀다.
6. Diese dumpfen Pfaffenchristen: 베이스의 감시자와 합창이 상대를 속일 계획을 구체화한다 .
7. Kommt mit Zacken und mit Gabeln: 드루이드와 민중이 갈퀴와 쇠스랑을 들고 악마의 모습을 흉내 내며 가장 행렬을 벌인다.
8. So weit gebracht, dass wir bei Nacht: 사제는 밤에 몰래 의식을 이어 가야 하는 처지를 돌아본다

.

9. Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle: 기독교 감시자들이 변장한 사람들을 실제 악령으로 오인하고
서로 도우며 달아난다.
10. Die Flamme reinigt sich vom Rauch: 사제와 드루이드 ·민중 합창이 불꽃과 빛, 전통의 지속을 찬양한다.

장면과 음악

서곡의 첫 부분은 ‘나쁜 날씨 ’라는 표제처럼 불안정하고 거친 움직임으로 시작한다. 이어지는 봄의 전환에서는 플루트와 현악의 가벼운 음형이 차가운 공기를 걷어 내며, 아직 모습을 드러내지 않은 공동체의 의식을 예고한다. 관현악이 먼저 계절을 바꾸어 놓기 때문에 첫 합창이 등장할 때 봄은 단순한 배경이 아니라 드라마를 움직이는 힘이 된다.

Es lacht der Mai 에서 테너와 합창은 눈이 녹고 숲이 열리는 기쁨을 노래한다. 그러나 알토의 노파가 곧바로 처형의 위험을 말하면서 음악의 표정이 바뀐다. 바리톤 사제의 결의와 여성 ·드루이드 합창의 응답은 한 사람의 영웅적 선언보다 공동체가 함께 결정을 내리는 장면에 가깝다.

감시자들이 배치되는 뒤쪽 번호에서는 합창의 역할이 다시 바뀐다. Verteilt euch 가 경계망을 펼치면 Diese dumpfen Pfaffenchristen 이 상대를 조롱하고, Kommt mit Zacken und mit Gabeln 에서 사람들은 감시자들이 상상하는 악마의 모습을 일부러 과장한다. 피콜로와 큰북, 금관의 날카로운 악센트가 이 장면을 공포와 희극 사이에 놓는다. 무서운 소리의 목적은 공포 자체가 아니라 상대를 물러나게 하는 데 있다.

So weit gebracht 와 Hilf, ach hilf mir 에서는 가장이 성공한다. 기독교 감시자들은 변장한 사람들을
악령으로 믿고 달아나며, 앞서 위협하던 권력의 목소리가 갑자기 혼란에 빠진다. 마지막 Die Flamme reinigt sich vom Rauch 는 이 소동을 차분한 빛의 이미지로 돌려놓는다 . 불꽃은 의식의 중심이면서 , 압박 속에서도 공동체가 자기 기억을 이어 가는 표지가 된다.

Goethe는 1831년 멘델스존에게 보낸 편지에서 이 발라드의 의미를 오래된 질서가 새로운 힘에 밀려나고도
다시 빛을 내는 역사적 반복으로 설명했다. 그 말은 특정한 한 시대의 기록이라기보다 작품의 우화적 결말을 읽는 열쇠다. 멘델스존의 음악은 그 상징을 해설하기보다 , 봄의 선율과 변장 행렬, 마지막 합창의 빛을
연속적인 장면으로 체험하게 한다.

판본과 연주 전통

1833년 베를린에서 연주된 초고와 1843년 라이프치히에서 발표된 개정판은 같은 제목 아래 놓인 서로 다른 음악적 상태다. 개정 과정에서 관현악의 색채와 극적 연결이 크게 다듬어졌고 , 특히 가장 행렬의 타악기와 피콜로가 만드는 소리가 더 분명해졌다 . Bärenreiter의 Cooper 비평판은 두 시기의 차이를 한데 섞지 않고, 자필과 초연 ·인쇄 자료를 나누어 제시한다.

이 작품은 무대 장치 없이도 오페라처럼 진행된다. 솔리스트가 장면 속 인물을 맡고, 합창이 민중과 감시자 양쪽의 집단 목소리를 번갈아 낸다. 독일어 원문을 노래할 때는 자음이 빠른 리듬과 결합해 가장 행렬의 익살을 만들고, William Bartholomew의 영어 번역을 사용할 때는 같은 장면을 영어의 강세와 모음으로 다시
설계해야 한다.

Leipzig 초연에 참석한 Hector Berlioz는 성악과 관현악의 결합, 마지막 합창의 추진력을 높이 평가한 것으로 소개된다. 이 반응은 작품이 단순한 문학 낭독이 아니라 관현악과 합창이 함께 극을 진행하는 음악이라는
사실을 보여 준다. 지휘자는 봄의 서정, 감시 장면의 말맛, 변장 행렬의 난폭한 에너지를 한 호흡 안에서 연결해야 한다.

주요 레코딩

Kurt Masur / Gewandhausorchester Leipzig·MDR Rundfunkchor (Eterna, 1974): 라이프치히의 오케스트라와 합창단이 멘델스존의 개정판을 연주한 역사적 녹음이다. Apple Music Classical은 서곡 두 부분과 아홉 개 번호를 별도 트랙으로 제시하며 앨범의 작품 길이를 약 30
분으로 표시한다.
Frieder Bernius / Deutsche Kammerphilharmonie Bremen·Kammerchor Stuttgart (Carus CAR83503, 2020): Renée Morloc, David Fischer, Stephan Genz, David Jerusalem 이 독창을 맡았다. Carus의 전곡 트랙은 30분 24초이며, 같은 음반에는 Oedipus in Colonos
발췌도 함께 수록되어 있다.
Douglas Boyd / Musikkollegium Winterthur·Zürcher Sing-Akademie (MDG 901 1949-6, 2016): Birgit Remmert, Jürg Dürmüller, Ruben Drole, Reinhard Mayr가 독창자로 참여했다. 평론가 Peter Quantrill은 이 음반을 소개하며 Masur의 1974년 녹음이 작품의 희극적
기지를 특히 잘 살린 연주라고 비교했다.

주요 자료

Mendelssohn Foundation, MWV D 3: 작곡 ·초연 ·개정 ·초판 정보.

IMSLP, Die erste Walpurgisnacht, Op. 60: 악장 순서, 성부와 관현악 편성, 공개 악보.

Bärenreiter, Full Score BA9072: John Michael Cooper 비평판과 작품 배경.

[t]akte, Mendelssohn’s Die erste Walpurgisnacht in critical new edition: 개정판의 출처와 판본사.

Carus, R. Larry Todd 해설: 괴테의 발라드와 멘델스존의 합창 작품 해설.

Carus, 작품 ·녹음 자료: 원문 ·영어 번역, 번호별 자료, Bernius 녹음.

Apple Music Classical, Kurt Masur 녹음: 1974년 녹음의 참여 단체와 트랙.

Gramophone, Peter Quantrill의 음반 평: Douglas Boyd 녹음과 Masur 녹음에 대한 비교.