정보

Felix Mendelssohn: Ruy Blas

Overture

개요
곡명: Ruy Blas Overture, Op. 95
작곡가: Felix Mendelssohn (1809–1847)
작곡 시기: 1839년
장르: 오케스트라를 위한 연주회용 서곡
초연 ·초기 연주: 1839년 3월 11일, Leipzig Theatre의 희곡 도입 연주. 3월 21일 Leipzig Gewandhaus 에서 Mendelssohn 지휘로 독립 재연
초판: Kistner(Leipzig)·Ewer(London), 1851년 사후판

IMSLP: Ruy Blas Overture, Op. 95 (Mendelssohn)

Wikipedia: Ruy Blas (Mendelssohn) (독일어)

Felix Mendelssohn의 Ruy Blas Overture는 C단조로 쓰인 단일 관현악 서곡으로, Victor Hugo의 희곡 공연을 위해 작곡되었지만 무대 음악 전체와는 구별되는 독립적인 연주회용 작품이다. 1839년 3월 Leipzig Theatre에서 먼저 연주되고 열흘 뒤 Gewandhaus에서 독립적으로 반복되었으며 , 짧은 Lento 도입과 빠른 Allegro molto가 긴장과 추진력을 만든다.

희곡 위촉과 독립 서곡

Victor Hugo의 Ruy Blas는 1838년 Paris에서 초연된 스페인 궁정 비극이다. Leipzig 극장 측은 이 작품의 독일 공연을 준비하면서 Mendelssohn에게 무대 음악을 의뢰했고, 서곡은 공연을 여는 관현악 번호로
계획되었다 . Mendelssohn은 1839년 3월 18일 어머니에게 보낸 편지에서 희곡에 대한 강한 불만과 촉박한 작곡 일정을 함께 전했다. 편집자 Christopher Hogwood의 연대 재구성에 따르면 서곡은 3월 7일 저녁
시작해 3월 9일 아침 완성되었다 .

서곡은 극장 공연을 위해 위촉되었지만 , 3월 21일에는 별도의 자선 음악회에서 Theatrical Pension Fund Overture라는 이름으로도 연주되었다 . 이 연주 이력은 작품이 무대의 특정 장면을 잇는 전주곡에 머물지 않고

, 제목과 문학적 배경을 공유하는 독립적인 콘서트 레퍼토리로 자리 잡았음을 보여 준다. Hugo의 인물과 줄거리는 음악 안에서 직접 묘사되지 않으며, 서곡의 긴장과 행진성은 희곡의 극적 배경을 넓게 환기하는 수준에 머문다.

초연과 출판

1839년 3월 11일 Leipzig Theatre에서 Hugo 희곡의 독일 공연 도입으로 처음 연주되었고 , 3월 21일 Gewandhaus에서는 Mendelssohn 지휘로 독립된 연주회용 서곡으로 다시 올랐다. 극장 초연의 지휘자는 자료가 특정하지 않지만, Gewandhaus 연주는 작곡가가 직접 지휘했다. 작품은 생전에 정식 초판이 나오지 않았고, Kistner와 Ewer가 1851년에 사후판을 Op. 95로 출판했다.

초연의 문학적 맥락은 작품의 제목에 남아 있지만, 표제음악처럼 특정 장면이나 인물을 순서대로 묘사하는 악보는 아니다. 곡의 형식은 Hugo 희곡의 줄거리보다 Mendelssohn이 짧은 관현악 안에서 긴장과 속도를 조직한 방식으로 이해할 수 있다.

소요 시간

연주 시간은 대체로 약 7–8분이다. 짧은 길이 안에 느린 도입과 빠른 주제 전개, 마지막 코다가 모두 들어가므로 , 서곡 하나만으로도 완결된 극적 곡선을 이룬다.

편성

플루트 두 대, 오보에 두 대, 클라리넷 두 대, 바순 두 대, 호른 네 대, 트럼펫 두 대, 트롬본 세 대, 팀파니, 현악이 기본 편성이다. 네 대의 호른과 세 대의 트롬본을 포함하는 큰 서곡 편성으로, 목관의 빠른 응답과 금관의 행진 신호가 현악의 추진력을 선명하게 드러낸다.

도입과 주제의 진행

서곡은 짧고 어두운 도입으로 시작한다. 낮은 현과 목관이 긴장을 조성한 뒤, 빠른 주제가 현악과 목관 사이를 오가며 음악의 속도를 바꾼다. 이 도입은 특정 인물의 등장을 나타내는 표지라기보다 , 비극적 제목을 지닌
작품이 곧바로 활기 있는 관현악 운동으로 전환하도록 만드는 형식적 문턱이다.

빠른 부분에서는 두 성격의 재료가 교차한다. 하나는 짧은 음형과 강한 악센트로 진행을 밀어붙이고 , 다른
하나는 더 넓은 선율선으로 그 운동에 대비를 만든다. Mendelssohn은 이 재료들을 긴 전개부로 늘이지 않고, 악기군을 빠르게 교대해 밀도와 방향을 유지한다. 목관의 모방과 현악의 연속적인 움직임이 결합하면서 , 서곡은 희곡의 대사를 직접 인용하지 않고도 무대가 열리기 직전의 불안과 기대를 압축한다.

형식과 관현악의 결말

전체는 느린 도입 뒤에 빠른 소나타 형식적 흐름이 놓이는 구조로 이해할 수 있다. 첫 주제와 대비되는 재료가 제시되고, 여러 조성과 음역을 거치며 긴장이 높아진 뒤, 코다에서 처음의 운동이 다시 응축된다. 이 설명은 독립된 악장 구분이 없는 서곡의 진행을 기능별로 나눈 것이며, 희곡의 장면 순서를 재현하는 번호 체계는 아니다.

코다에 이르면 금관과 팀파니의 강조가 현악과 목관의 빠른 움직임을 한데 모은다. 마지막의 행진성 있는
종결은 앞에서 쌓인 긴장을 짧은 시간 안에 정리하고, 음악의 극적 효과를 속도와 악기군의 대비, 종결의
압축으로 돌려보낸다 .

작품의 위치와 녹음

Ruy Blas Overture는 희곡을 위해 시작되었지만 , 독립된 연주회용 서곡으로 굳어진 작품이다. Mendelssohn 이 Gewandhaus 연주에서 Theatrical Pension Fund Overture라는 제목을 사용한 사실은 극장 공연과
콘서트 레퍼토리 사이의 이동을 보여 준다. 작품의 후대 수용은 1851년 사후판과 1844년 London version, 그리고 자필 두 계열이 서로 다른 연주 전통을 만든 과정과 함께 읽을 수 있다.

MusicWeb의 2016년 비평은 Douglas Boyd와 Musikkollegium Winterthur의 2015년 녹음이 시작부의
어려운 화음에서 관악과 금관의 음정을 선명하게 드러내며, 가볍고 깨끗한 음향을 들려준다고 평가한다. 2011 년 Ansermet의 역사적 녹음에 대한 비평은 시작부 금관 화음과 투티의 정돈을 별도로 비교한다. Edward Gardner와 City of Birmingham Symphony Orchestra의 7분 22초 녹음, Sir John Eliot Gardiner와 London Symphony Orchestra의 7분 17초 녹음은 두 판본과 현대 음반의 시간 범위를 보여 주는 사례다. 각 평가는 해당 녹음에 귀속된 청취 판단으로 읽힌다.

주요 자료

Bärenreiter Ruy Blas Overture 전곡 악보

Christopher Hogwood 편집, Bärenreiter 서문

Mendelssohn 1839년 3월 18일 서신 전사

Sächsische Akademie, Mendelssohn 작품 목록

Breitkopf & Härtel, Op. 95 비평판

Chandos, Mendelssohn 관현악곡 라이너노트

Hyperion, Gardiner·London Symphony Orchestra 녹음

MusicWeb, Douglas Boyd 녹음 비평

MusicWeb, Ansermet 녹음 비평

Revision #1
Created 2026-10-04 10:12:04 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:12:04 UTC by 안준영