Mephisto Waltz No. 1, S. 110/2

- □□

정보

개요
곡명: Mephisto Waltz No. 1, S. 110/2, LW G16, Der Tanz in der Dorfschenke
작곡가: Franz Liszt (1811–1886)
문학적 출처: Nikolaus Lenau, 장시 Faust의 제 6 에피소드
소속 작품: Zwei Episoden aus Lenau’s Faust, S. 110의 제 2곡
작곡: 1856–1861년경. 관현악 형태는 1861년까지 완성된 것으로 설명되며, 피아노 독주판과의 선후에는 자료 차이가 있다.
헌정: Carl Tausig
판본 범위: 관현악판 S. 110/2, 피아노 독주판 S. 514, 피아노 네 손판 S. 599/2가 병존한다. 관현악판에는 일반적인 Presto와 대안적인 Allegro molto 결말이 있다.

IMSLP: 2 Episoden aus Lenau’s Faust, S. 110

Wikipedia: Mephisto Waltzes

Franz Liszt의 Mephisto Waltz No. 1은 마을 여관의 춤판을 한 편의 악마적 연극으로 바꾼다. Nikolaus Lenau의 Faust에서 Faust와 Mephistopheles가 여관에 들어오고, Mephistopheles가 바이올린을 빼앗아 연주하자 농민들의 춤과 연애가 통제할 수 없는 도취로 변한다. 관현악판은 현악의 거친 조율, 목관과 금관의 번뜩임, 하프와 타악의 손짓을 통해 이 장면을 펼친다. 피아노 독주판의 초인적인 도약과 반복음은 같은 문학적 순간을 건반 위에 다시 만든 별도의 텍스트다.

작품명과 문학적 장면

정식 표제는 Der Tanz in der Dorfschenke, 곧 “마을 여관의 춤 ”이다. 이 곡은 Zwei Episoden aus Lenau’s Faust라는 두 곡의 관현악 세트에서 두 번째 자리를 차지하며, 첫 곡은 어두운 밤의 행렬을 그린 Der nächtliche Zug이다. Liszt는 두 곡을 한 쌍으로 공연하기를 원했지만, 출판과 공연은 왈츠를 독립적인
레퍼토리로 유통시키는 방향으로 흘렀다.

문학적 출처는 Goethe의 Faust가 아니라 Nikolaus Lenau가 24개 에피소드로 쓴 장시다. Lenau의 제 6 에피소드에서 Faust와 Mephistopheles는 봄밤의 여관을 찾고, 마을 사람들이 춤추는 사이 Mephistopheles 가 무기력한 바이올린 연주자의 악기를 빼앗는다. 그의 연주는 사람들을 서로 끌어당기고 , 연인들은 둘씩
문밖의 별빛으로 사라진다. 열린 문 너머의 나이팅게일 노래가 들리면서 장면은 환락과 밤의 적막을 동시에 남긴다.

이 짧은 장면이 왈츠의 형식을 결정한다. 음악은 무도회의 규칙을 지키는 대신 한 번의 악마적 연주가 군중의 몸과 시간을 점령하는 과정을 따라간다. 그래서 제목의 “왈츠 ”는 사교춤의 우아함보다 회전이 과열되는
속도와, 감각이 현실의 경계를 넘는 순간을 가리킨다.

판본 계보와 작곡

Liszt는 1850년대 후반부터 Lenau의 Faust에 관심을 기울여 두 에피소드를 작곡했다. Hyperion의 Leslie Howard는 두 곡의 관현악 형태가 1861년까지 완성되었다고 설명하면서 , Der Tanz in der Dorfschenke의 피아노판이 관현악판보다 먼저 나타났다고 적는다. Library of Congress의 소장 악보도 “피아노용으로 쓰인 뒤 관현악으로 편곡 ”되었다는 주의 사항을 달며, 초기 연대기가 관현악 원곡으로 잘못 이해했다고 기록한다. 반면 오래된 목록과 일부 출판물은 관현악판을 먼저 놓기도 한다. 따라서 작곡 선후는 하나의 확정 문장보다
판본 연구의 쟁점으로 남겨 두는 편이 타당하다.

Liszt는 관현악 두 곡, 피아노 독주판, 네 손판을 여러 경로로 출판사에 보냈다. University of North Texas 논문은 1862년 무렵 이 판본들이 출판 준비에 들어갔고, Schuberth가 두 관현악곡을 1865년과 1866년에 나누어 발행했다고 정리한다. IMSLP는 S. 110 세트의 최초 출판을 1866년으로 요약하고, 피아노 독주판 S. 514는 1862년 출판으로 별도 표기한다. 출판 순서가 세트의 원래 구상을 흐리게 했지만, 각 버전은 Liszt가 계속 다듬은 결과로 독자적인 음악적 완결성을 가진다.

소요 시간

왈츠 한 곡은 보통 10분에서 12분 사이에 연주된다. 관현악 세트 전체인 Zwei Episoden은 두 곡을 합쳐 약 28분 정도 걸리며, Hyperion의 BBC Scottish Symphony Orchestra·Ilan Volkov 녹음은 28분 6초를 제시한다. 이 시간은 S. 110/2만의 길이가 아니므로 왈츠 단독 공연의 기준으로 사용하지 않는다. 템포와 두 결말 중 어느 것을 택하는지에 따라 마지막 몇 분의 인상이 달라진다.

편성

관현악판은 플루트 3(제 3플루트는 피콜로 겸용), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 트라이앵글 , 심벌즈와 서스펜디드 심벌, 하프, 현악 5부를 기본으로 한다. 판본에 따라 추가 타악기와 세부 파트의 명칭이 달라질 수 있어 실제 공연의 총보를 확인해야 한다.

현악은 시작부터 조율이 완전히 맞지 않는 듯한 음정과 짧은 활의 움직임으로 마을 악사의 거친 연주를 암시한다. 목관은 선율의 윤곽을 바꾸고, 금관은 춤이 과열될 때 어두운 압력을 더한다. 하프와 심벌, 트라이앵글은 마치 Mephistopheles가 군중에게 던지는 번뜩이는 신호처럼 들린다. 팀파니와 큰 음역의
금관이 만드는 무게 위에 가벼운 음색이 빠르게 스쳐 가면서, 오케스트라는 여관의 소음과 악마의 정교한 손놀림을 한 무대에 놓는다.

춤판의 음악적 진행

어긋난 조율과 첫 손짓

도입부는 안정된 왈츠의 박자를 바로 제시하지 않는다. 현의 짧은 음과 불안한 간격이 마을 악사들의 투박한 연주를 연상시키고 , 작은 악기군이 서로 다른 방향에서 반응한다. 이 소리는 농민들의 단순한 춤보다 Mephistopheles가 질서를 가로채기 직전의 어수선함에 가깝다. 리듬이 자리를 잡을 때에도 악센트는 매끈한

Library of Congress 소장본의 표지는 Carl Tausig에게 바친 헌정을 보여 주고, “큰 오케스트라를 위해 작곡하고 피아노로 옮겼다 ”는 인쇄 문구와 피아노 선행을 암시하는 주기 사항을 함께 남긴다. 이처럼 한 악보의 표지와 후대 목록이 다른 작곡 순서를 전할 수 있으므로, 버전의 이름만으로 텍스트의 계보를 단정하면 안 된다. Henle의 편집 해설이 지적하듯 Liszt는 여러 판본에 결말과 삽입구를 조금씩 달리했다.

초연 ·출판 ·수용

관현악판 두 곡의 첫 공연 날짜는 자료마다 1861년 3월 3일, 8월 3일, 1862년 등으로 달라진다. AllMusic은 1861년 8월 3일을 제시하지만 , Library of Congress와 Hyperion은 판본의 선후와 재판 연대를 중심으로 기록한다. 현재 확인된 문헌만으로 S. 110/2 관현악판의 단독 초연을 하나의 날짜로 고정하기는 어렵다. 대신 1860년대 중반 분리 출판과 피아노판의 빠른 확산이 왈츠의 수용을 형성했다는 사실은 비교적 분명하다.

Liszt가 두 Episoden을 함께 공연하기를 원했다는 서신은 세트의 원래 대비를 보여 준다. 첫 곡 Der nächtliche Zug가 삶과 죽음의 어두운 행렬을 그린다면, Mephisto Waltz는 지상의 쾌락이 미친 회전으로 바뀌는 장면을 맡는다. 출판사가 두 곡을 다른 해에 내놓으면서 오늘날에는 제 2곡이 독립적인 “Mephisto Waltz”로 더 널리 알려졌지만 , 두 곡의 대비를 함께 놓을 때 Lenau 장시에서 가져온 두 에피소드의 설계가 드러난다.

주요 레코딩

Ilan Volkov와 BBC Scottish Symphony Orchestra가 2010년 녹음한 Hyperion의 Zwei Episoden은 두 곡을 한 세트로 들려 주며, 왈츠의 광란과 Night Procession의 어두운 장엄함을 대비시킨다 . Hyperion의 해설은 Volkov가 Liszt의 음색 팔레트에서 빛과 어둠을 세밀하게 조절한다고 전한다. 이 음반은 S. 110/2의 두 결말 중 네 손판에 해당하는 Allegro molto를 사용한다.

관현악 왈츠의 독립 녹음은 지휘자와 오케스트라가 현악의 거친 조율을 얼마나 전면에 놓는지에 따라 인상이 달라진다. 어떤 해석은 춤의 속도와 금관의 압력을 앞세우고, 다른 해석은 중간부의 관능적인 선율과 마지막 소멸을 길게 들려 준다. 피아노판 녹음은 도약과 반복음의 기교를 강조하지만 , 문학적 장면과 두 결말의 관계는 관현악판 또는 두 판본을 함께 수록한 음반에서 더 분명하게 드러난다.

주요 자료

Library of Congress 디지털 악보: Mephisto-Walzer 표지, Carl Tausig 헌정, 피아노 선행 ·관현악
편곡 주기, Schuberth 재판과 소장 악보 이미지.

Hyperion Records, Leslie Howard 해설: Lenau의 제 6·제 11 에피소드, 1861년 관현악 형태 완성,
피아노판 선행, 두 결말, 2010년 Volkov·BBC Scottish Symphony Orchestra 녹음.

University of North Texas 박사학위 논문: Two Episodes의 판본 계보, S. 514·S. 599/2·S. 110/2
의 차이, Liszt와 Schuberth의 출판 협의, 관현악곡 분리 출판.

IMSLP, 2 Episoden aus Lenau’s Faust: S. 110·LW G16 식별, 두 곡의 제목, S. 110/2와 S. 514 관련 판본, 1866년 출판 표기.

Henle 편집 블로그, Mephisto Waltz: 관현악 ·피아노 독주 ·네 손판의 결말과 삽입구 차이, Liszt의 반복적인 재작업과 판본 편집 문제.

AllMusic, Episoden aus Lenaus Faust: S. 110 관현악 세트의 서지와 1861년 공연 날짜로 제시된 보조 기록.
Hyperion 음반 정보와 평론: 2010년 Glasgow 녹음의 28분 6초 전곡 시간과 Volkov의 관현악 해석에 대한 동시대 평론.