Pavane, Op. 50

- □□

정보

개요
곡명: Pavane, Op. 50
작곡가: Gabriel Fauré (1845–1924)
장르: 단악장 관현악곡, 선택 혼성 합창판
작곡 시기: 1887년, 순수 관현악 구상에서 출발
헌정: Élisabeth Greffulhe 백작부인
조성: F-sharp minor
소요 시간: 약 6–7분

Fauré의 Pavane 은 16세기 궁정 춤의 이름을 빌리지만 르네상스 춤을 그대로 복원하지 않는다. 플루트가 길게 노래하는 선율과 피치카토 현악의 일정한 걸음이 F-sharp minor의 서늘한 색채를 만들고, 목관과 호른이 같은 소재를 조금씩 바꾼다. 작품은 관현악만으로 완결되면서도 Robert de Montesquiou의 가사를 얹은 선택 합창판과 무대판으로 계속 다른 표정을 얻었다.

작곡 구상과 헌정
Fauré는 1887년 여름 Le Vésinet에서 지휘자 Jules Danbé의 가벼운 여름 연주회를 염두에 두고 순수 관현악곡을 구상한 것으로 알려져 있다. Danbé가 실제로 초연했는지는 확인되지 않으므로, 연주를 위한
구상과 공개 공연을 같은 사건으로 쓰지 않는다. 곡은 Élisabeth Greffulhe 백작부인에게 헌정되었고, 그녀의 인맥과 요청을 통해 Montesquiou의 프랑스어 가사가 붙은 합창판이 마련되었다 .

버전별 초연과 인쇄
BnF, Bru Zane, Carus는 1888년 4월 28일 파리 Société nationale de musique의 첫 연주를 합창판으로 기록한다. 1888년 11월 25일 Concerts Lamoureux에서는 Charles Lamoureux 지휘로 순수 관현악판이 이어졌다. 일부 기관 페이지가 4월 28일을 관현악 버전의 창작으로 간단히 적지만, 작품 표제와 상세한 공연 기록을 함께 보면 두 버전을 구분하는 편이 정확하다.

1888년 Le Gaulois 의 La Danse 앨범에는 피아노와 합창을 위한 축약판이 실렸고, BnF는 1889년 독주 피아노 판과 1891년 피아노 포함 별도 판본을 기록한다. 1901년 Hamelle 재인쇄와 후대 Urtext는 이 여러 경로를 정리해 관현악 ·피아노 ·합창 전승을 이어 왔다. Morgan Library의 자필 표제에 합창이 적혀 있어도, 순수 관현악 구상이 먼저였다는 자료와 모순되지는 않는다.

파반이라는 형식
파반은 16세기 유럽 궁정에서 행렬과 느린 걸음에 쓰인 춤이었다. Fauré는 그 규칙적인 박과 절제된 위엄을 19세기 말 프랑스의 회고적 감수성으로 바꾼다. 작품은 춤의 기능을 재현하기보다 , 일정한 발걸음 위에 화성과 음색의 작은 변화를 쌓아 오래된 양식을 현대의 관현악 언어로 번역한다.

관현악과 합창 편성
순수 관현악판 : 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 2, 현악 5부. 트럼펫, 트롬본, 팀파니, 하프는 기본 편성에 포함되지 않는다.
합창판: 혼성 SATB 또는 네 독창자와 합창을 ad libitum 으로 추가할 수 있다.

작은 관현악은 플루트 선율과 피치카토 현악의 관계를 가까이 들려준다. 목관은 같은 선율의 윤곽을 다른
색으로 바꾸고, 호른은 F-sharp minor의 어두운 온기를 더한다. 합창이 들어오면 Robert de Montesquiou의 가사가 음악 위에 귀족적 가장놀이의 표면을 얹지만, 관현악판의 구조와 선율은 그대로 유지된다.

단악장 안의 걸음과 재조명

플루트에서 시작하는 선율

첫 플루트 선율은 길게 노래하지만 감정을 과장하지 않는다. 피치카토 현악이 가벼운 걸음을 제공하고, 플루트의 호흡은 행렬의 거리감을 유지한다. 목관과 현악이 선율을 주고받으면서 , 한 번의 주제가 곧바로
절정으로 향하기보다 여러 조명 아래서 천천히 모습을 바꾼다.

중간부의 음색 변화

반복되는 선율은 음역과 화성, 악기 배치가 달라질 때마다 다른 표면을 얻는다. 큰 사건을 도입하는 발전부라기보다 , 같은 춤이 조금 다른 속도와 거리로 되돌아오는 방식에 가깝다. 순수 관현악판에서는 이 미세한 변화가 Fauré의 절제된 색채 감각을 직접 드러낸다.

합창이 더하는 사교적 장면

Montesquiou의 텍스트에는 Lindor, Tircis, Myrtille 같은 이름과 사랑의 변덕이 등장한다. 가사는 종교적 찬가나 비극적 서사보다 가면극과 귀족적 사교에 가깝다. 합창판에서 목소리는 새로운 줄거리를 설명하기보다 , 이미 존재하는 춤에 세기말 살롱의 표정을 입힌다.

처음으로 돌아오는 종결

곡은 큰 클라이맥스를 오래 유지하지 않고 처음의 우아한 걸음으로 돌아간다. 선율과 화성이 완전히 같은 모습으로 반복되는 것은 아니며, 앞서 쌓인 색채가 얇은 잔향으로 남은 채 닫힌다. 그래서 Pavane 의 우수는 격렬한 비극보다 사라지는 거리감에 가깝다.

합창판과 무대판의 수용
Pavane 은 관현악 소품에서 피아노 ·합창곡과 무대 음악으로 이동하면서 서로 다른 기능을 얻었다. 1919년 Monaco에서 초연된 Masques et bergamasques 의 divertissement 에 포함되었을 때는 독립적인 춤이 다시 극장 안의 한 장면으로 작동했다. 그러나 어떤 판본에서도 작품의 핵심은 작은 편성, 일정한 걸음, 플루트
선율과 목관의 재조명에 있다.

관현악판과 합창판의 초연 순서가 자료마다 다르게 적히는 사실은 곡이 처음부터 여러 형태로 유통되었음을
보여 준다. 이를 하나의 고정된 ‘원본 ’과 파생판의 관계로만 보지 않고, Fauré가 같은 음악을 살롱 ·콘서트홀 · 무대에 맞추어 이동시킨 전승으로 이해할 수 있다.

템포와 연주 전승
Breitkopf Urtext는 6분, Philharmonie de Paris는 약 7분으로 안내한다. Sir Adrian Boult가 전한 Fauré의 선호 템포는 오늘날 흔히 듣는 느리고 애수적인 연주보다 빠른 걸음에 가까웠다는 점을 알려 준다. 이 회고는 작곡가의 절대적인 지시라기보다 , 파반의 행렬성과 선율의 우수를 함께 살피게 하는 연주 전승이다.

Fauré의 곡은 짧아서 선율을 느리게 늘이면 감정이 더 깊어질 것처럼 보이지만, 지나친 지연은 춤의 박과 음색의 미세한 교대를 흐릴 수 있다. 반대로 지나치게 가벼운 속도는 F-sharp minor의 우수와 합창판의
사교적 그늘을 약화한다. 이 양면성이 관현악판과 합창판 모두에서 작품의 균형을 결정한다.

주요 자료

Bibliothèque nationale de France, Pavane 표목
Philharmonie de Paris, Pavane
Bru Zane Mediabase, Pavane
France Musique, Fauré: Pavane
Faber Music·Edition Peters, Pavane Op. 50 Carus, Fauré 합창판 카탈로그
Morgan Library & Museum, Pavane 자필 악보 IMSLP, Pavane, Op. 50