Lieder eines fahrenden Gesellen

- □□

정보

개요
곡명: Lieder eines fahrenden Gesellen, GMW 10
작곡가: Gustav Mahler (1860–1911)
성악: 낮은 성부 독창
버전: 피아노 반주판 GMW 10-K, 관현악판 GMW 10-O
작곡 시기: 피아노판 1884–1885년, 관현악화 1890년대 초로 추정
관현악판 초연: 1896년 3월 16일, Berlin. Anton Sistermans, Berlin Philharmonic, Gustav Mahler 지휘 IMSLP: Lieder eines fahrenden Gesellen

Wikipedia: Lieder eines fahrenden Gesellen

작품의 성격

Gustav Mahler의 Lieder eines fahrenden Gesellen은 작곡가가 직접 쓴 독일어 시 네 편을 낮은 성부에 붙인 연가곡이다 . 피아노판과 관현악판이 따로 존재하며, 네 곡은 사랑을 잃은 화자가 결혼식의 소음과 들판의 밝음, 격정적인 질투, 장송 행진과 잠의 이미지 사이를 이동하는 순서로 배열된다. 각 곡은 독립된 노래처럼 닫히지만, 조성 ·선율 ·관현악 색채가 다음 곡을 예비해 하나의 이동 경로를 만든다.

제목과 텍스트

네 곡의 제목은 Wenn mein Schatz Hochzeit macht, Ging heut’ morgen übers Feld, Ich hab’ ein glühend’ Messer, Die zwei blauen Augen von meinem Schatz 다. Geselle 는 독일어에서 수련을 마친 직공 또는 다른 장인에게 기술을 배우기 위해 떠도는 사람을 가리키므로 , 영어권의 Wayfarer 라는 번역만으로는
직업적 뉘앙스가 모두 드러나지 않는다. 여기서 화자는 사랑을 잃은 뒤 길을 떠나는 젊은이이면서 , 한곳에 정착하지 못한 숙련 노동자라는 이중의 의미를 지닌다.

Mahler가 시와 음악을 직접 만들었고, 민요풍 언어와 자연 이미지는 Des Knaben Wunderhorn의 문학적 분위기와 맞닿아 있다. 첫 곡은 Wann mein Schatz 라는 Wunderhorn 시와 직접 연결되지만 , 네 곡 전체를 민요 원문의 편곡으로 볼 수는 없다. 1885년 초 Mahler가 친구에게 여섯 편의 노래를 썼다고 알렸다는 기록은 초기 구상을 보여 주며, 현재의 순환곡은 그 가운데 네 편이 남은 결과다. Johanna Richter와의 사랑이 작곡 배경으로 자주 언급되지만 , 전기적 사건과 네 곡의 화자를 일대일로 대응시키는 자료는 아니다.

작곡과 두 버전의 성립

Mahler-Online과 Universal Edition은 피아노와 성악을 위한 초기 작업을 1884년 말부터 1885년 무렵으로, 관현악화를 1890–1893년으로 구분한다. Mahler Foundation과 다른 자료는 관현악화가 1890년대 초 여러 버전을 거쳤고 1894–1895년 무렵 색채가 다듬어졌다고 설명한다. 악보 표지에 남은 날짜와 연구자가
재구성한 관현악화 연대가 다르므로, 피아노판의 완성과 관현악판의 확장을 하나의 시점으로 합치지 않는
것이 중요하다.

1897년 Leipzig의 Josef Weinberger가 낸 21쪽 독일어 악보는 피아노 ·성악판의 서지 근거로 확인된다. 관현악판의 초판 연도는 자료에 따라 1897년 또는 1912년으로 갈리므로, Weinberger 악보를 피아노판의
확실한 초판으로 두고 관현악판의 별도 출판 연도는 판본 정보와 함께 읽어야 한다. 현대에는 Universal Edition의 총보와 Internationale Gustav Mahler Gesellschaft의 자료 기호가 두 버전의 텍스트와 자필
자료를 구분하는 기준이 된다.

소요 시간

네 곡을 연속해서 연주하면 보통 약 16–18분이 걸린다. Los Angeles Philharmonic은 약 18분, Nashville Symphony는 약 17분으로 제시하며, Mahler Foundation은 네 곡을 각각 약 3분 47초, 3분 44초, 2분 55초, 4분 43초로 표시한다. 성악가의 성부와 템포, 피아노판 ·관현악판의 선택, 곡 사이에 두는 간격에 따라 실제
시간은 달라진다.

편성

관현악판은 낮은 성부 독창과 플루트 3(제 3주자는 피콜로 겸함), 오보에 2(한 주자는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 3(제 3주자는 베이스 클라리넷 겸함), 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 팀파니, 타악기, 하프, 현악으로 편성한다. 세부 목록에서는 잉글리시 호른을 두 대로 적거나 벨 ·글로켄슈필 ·탐탐 ·심벌즈 ·베이스 드럼 · 트라이앵글을 서로 다른 묶음으로 분류하기도 한다. 이는 판본과 파트 목록의 표기 방식 차이며, 관현악화가
색채 선택의 폭을 넓혔다는 사실과 함께 이해할 수 있다.

초연은 Anton Sistermans가 맡은 낮은 남성 성부였지만 , 오늘날에는 바리톤 ·메조소프라노 ·콘트랄토가
버전에 따라 선택된다. 피아노판의 압축된 반주와 관현악판의 하프 ·목관 ·타악기 색채는 같은 성악선을 서로
다른 공간에 놓는다. 따라서 성악가의 음역 표기와 버전의 악기 편성을 한 항목으로 묶어 고정하지 않는다.

네 곡의 진행

I. Wenn mein Schatz Hochzeit macht

피아노판과 관현악판 모두 d minor에서 시작한다. 피아노판의 Allegro 와 관현악판의 Schneller 라는 빠르기 표기가 다르며, 결혼식의 행진과 자연의 소리가 관악 ·타악의 축제감으로 나타나는 동안 화자는 사랑을 잃은 슬픔을 말한다. Nashville Symphony는 결혼식의 외적 속도와 성악선의 느린 비애가 서로 맞부딪힌다고 설명한다. 첫 곡은 화자가 사회적 축제의 한가운데서도 이미 바깥에 서 있다는 관계를 세운다.

II. Ging heut’ morgen übers Feld

D major의 두 번째 곡은 네 곡 가운데 유일한 장조다. 피아노판에는 Gemächlich (nicht eilen), 관현악판에는 In gemächlicher Bewegung 이 적혀 있어 서두르지 않는 보행의 성격을 분명히 한다. 플루트와 목소리가 아침 들판의 선율을 나누고, 새와 꽃의 이미지가 화자의 내면을 잠시 밝힌다. 이 선율은 훗날 교향곡 제 1번 제 1악장의 재료로 변형되며, 연가곡과 교향곡 사이의 작곡적 연결을 보여 준다.

III. Ich hab’ ein glühend’ Messer

세 번째 곡은 d minor로 돌아오며, 피아노판의 Schnell und wild 와 관현악판의 Stürmisch, wild 가 표면의 격렬함을 규정한다. 9/8박의 빠른 움직임과 불협화음, 큰 음역의 성악선이 가슴속에 칼이 박힌 듯한 질투의 이미지를 밀어붙인다 . Nashville과 Los Angeles Philharmonic의 해설은 이 곡이 앞선 들판의 밝음과 가장 급격한 대비를 이룬다고 분석한다. 관현악은 큰 소리를 계속 쌓기보다 목관과 타악기의 색을 교차시켜 불안의 속도를 만든다.

IV. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

e minor의 마지막 곡에는 피아노판의 Alla Marcia 와 관현악판의 Mit geheimnissvoll schwermütigem Ausdruck. Ohne Sentimentalität 라는 서로 다른 지시가 있다. 행진의 보폭과 하프의 부유하는 음향이 함께 놓이고, 화자는 보리수 아래에서 잠과 휴식을 상상한다. 이 종결은 승리의 귀환보다 길 위에서 잠시 멈추는
체념에 가깝다는 프로그램 노트의 해석과 연결된다. 마지막 연의 선율은 교향곡 제 1번 제 3악장 트리오에서
변형되어 다시 나타난다.

조성 ·서사의 연결

네 곡의 조성은 d minor–D major–d minor–e minor로 배열된다. 이 순서는 밝은 장조가 오래 지속되지 않고, 마지막에 다른 조성으로 이동하면서 화자의 길이 원래 자리로 돌아오지 않는다는 인상을 준다. Los Angeles Philharmonic은 곡 사이의 조성 관계와 선율의 재등장을 근거로 네 곡을 서로 닫힌 소품이 아니라 하나의
진행으로 읽는다. 이 연결은 작곡가가 별도의 줄거리나 부제를 붙였다는 뜻이 아니라, 버전과 악곡 내부의
반복이 만들어 내는 구조적 관찰이다.

연가곡과 교향곡 제 1번의 관계도 구체적인 재료에서 확인된다. 제 2곡의 들판 선율은 교향곡 제 1번 제 1
악장에서 확장되고, 제 4곡 마지막 연의 선율은 제 3악장 트리오에서 변형된다. Mahler-Online과 Mahler Foundation은 이 연결을 작품 간 재료의 이동으로 기록하며, 연가곡 전체를 교향곡의 프로그램으로 해석하지 않는다.

초연과 초기 수용

관현악판의 초연은 1896년 3월 16일 Berlin에서 Anton Sistermans, Berlin Philharmonic, Mahler의 지휘로 열렸다고 Mahler Foundation·Mahler-Online·Aspen Music Festival이 공통으로 기록한다. Nashville Symphony는 날짜를 3월 18일로 적으므로, 기관 프로그램의 날짜 차이가 남아 있다. 피아노판의 사적 선행 연주 가능성은 언급되지만 공개 초연의 날짜로 확정되지 않는다.

Mahler Foundation은 1900년 Vienna, 1905년 Leipzig, 1907년 Berlin 등 초기 공연의 이동 경로를 별도로 기록한다. 1932년 이후의 녹음과 현대 비평판은 피아노판과 관현악판의 빠르기 표기, 성악가의 성부, 곡

사이의 간격이 해석에 영향을 준다는 점을 보여 준다. 한 버전의 템포를 다른 버전의 규범으로 옮기기보다 , 각 악보가 제시하는 표제와 관현악 색채를 함께 살피는 방식이 작품의 두 얼굴을 보존한다.

주요 자료

Mahler Foundation 작품 소개
Mahler Foundation 버전 ·초연 자료
Mahler Foundation 관현악 편성
Mahler-Online GMW 10 자료
Universal Edition 작품 페이지
Los Angeles Philharmonic 작품 해설 Nashville Symphony 프로그램 노트
Aspen Music Festival 프로그램 노트 Library of Congress, 1897 Weinberger 악보