정보

개요

곡명 : Des Knaben Wunderhorn 작곡가 : Gustav Mahler (1860–1911) 텍스트 : Achim von Arnim과 Clemens Brentano가 편집한 민요시집 `Des Knaben Wunderhorn`(1805–1808) 장르 : 독창과 관현악을 위한 가곡군 작곡 시기 : 1892–1901년 . 곡마다 성립 시기가 다르다 . 대상 범위 : 독립 관현악 가곡 12곡 (GMW 21-O, 22-O, 25-O, 23-O, 26-O, 28-O, 29-O, 33-O, 34-O, 35-O, 36-O, 38-O)을 중심으로 하며 , `Das himmlische Leben`과 `Urlicht`의 독립 관현악판은 관련 작품으로 따로 다룬다 . `Es sungen drei Engel einen süßen Gesang`은 제 3번 교향곡의 합창 악장이므로 독립 가곡 수에는 넣지 않는다 . 초기 공연 : 1892년 12월 12일 베를린에서 두 곡 , 1893년 10월 27일 함부르크에서 여섯 곡이 공연되었고 , 1905년 빈 Brahms-Saal에서 Mahler가 여러 곡을 한 프로그램으로 지휘했다 . **IMSLP:** Des Knaben Wunderhorn, GMW 21-29, 32-36, 38 (Mahler, Gustav) **Wikipedia:** Des Knaben Wunderhorn (Mahler)

Gustav Mahler의 `Des Knaben Wunderhorn`은 1892년부터 1901년까지 서로 다른 시기에 만든 독립 가곡들을 묶어 부르는 관현악 가곡군이다 . 여기서 중심이 되는 열두 곡은 하나의 고정된 연가곡이나 순환곡이 아니며 , 후대의 악보와 공연은 곡목과 배열을 달리했다 . 각 노래는 보초병과 연인의 대화 , 굶주린 아이의 청원 , 성인의 물고기 설교 , 동물들의 노래 시합 , 전사와 북 치는 소년의 죽음처럼 서로 다른 `Des Knaben Wunderhorn`의 장면을 다룬다 .

출판 정보와 자료

`Des Knaben Wunderhorn`은 Arnim과 Brentano가 1805년부터 1808년 사이에 편집하고 출판한 민요시집이다 . Mahler는 시집의 구절을 그대로 옮기는 데 머물지 않고 연과 문장을 골라 음악의 길이와 화자 전환에 맞게 고쳤다 . 따라서 텍스트의 출처는 공통되지만 , 각 곡은 독립된 사건과 성악적 상황을 갖는다 .

Mahler가 1892년 함부르크에서 쓴 첫 다섯 곡은 `Der Schildwache Nachtlied`, `Verlorne Müh'!`, `Trost im Unglück`, `Wer hat dies Liedel erdacht?`, `Das irdische Leben`이다 . IGMG의 GMW 목록은 성악 ·피아노판과 성악 ·관현악판을 별도 항목으로 기록한다 . 첫 피아노 초안은 1892년 1월 28일에 작성되었고 , 앞선 네 곡의 관현악화는 2월 말부터 4월 말까지 이어졌다 . Das irdische Leben 관현악판은 1893년 7월 중순 이전에 작성되었다 . Mahler는 두 매체의 작업을 별개의 작곡 과정으로 보아 이 시기의 결과를 `10 new songs`라고 불렀다고 Universal Edition이 설명한다 .

1893년에는 `Das irdische Leben` 관현악판이 마무리되고 `Urlicht`, `Des Antonius von Padua Fischpredigt`, `Rheinlegendchen`이 이어졌다 . `Fischpredigt`의 1893년 8월 1일 관현악 공정본은 제 2번 교향곡 제 3악장의 스케치보다 16일 뒤에 완성되었다 . 이 두 곡은 음악적 재료를 공유하지만 , 가사가 있는 독립 가곡과 교향곡 스케르초는 목적과 규모가 다른 판본이다 . `Lob des hohen Verstands`는 1896년 여름 , `Lied des Verfolgten`

im Turm Wo die schönen Trompeten blasen 1898 7 , Revelge 1899 7 . Der Tamboursg’sell 1901 7 12 .

1899 · Der Schildwache Nachtlied Lob des hohen Verstands Es sungen drei Engel einen süßen Gesang Urlicht . Mahlercat 1905 C. F. Kahnt Revelge Der Tamboursg’sell 1892–1901 · , 1899 .

Universal Edition 1910 · , 1914 . 1920 Addie Funk , 1924 1899 1–10 . · Renate Hilmar-Voit SW XIII/2b(1993), · Renate Stark-Voit SW XIV/2(1998) . New Critical Complete Edition UE33902 1892 Das himmlische Leben 1893 Urlicht .

IMSLP Revised Version (1901, 12 songs) . 1901 , 1901 .

1892 12 12 Amalie Joachim Der Schildwache Nachtlied Verlorne Müh’! Berlin Philharmonic Orchestra Raphael Maszkowski Mahler Foundation . 1893 10 27 Ludwig Konzerthaus Paul Bulss Clementine Schuch-Prosska Laube Orchestra Mahler Das himmlische Leben, Verlorne Müh’!, Wer hat dies Liedlein erdacht?, Der Schildwache Nachtlied, Trost im Unglück, Rheinlegendchen IMSLP . , .

45–60 . Mahlercat Wer hat dies Liedlein erdacht? 2 Wo die schönen Trompeten blasen 5–9 , Revelge Der Tamboursg’sell 5–7 . 1963 Felix Prohaska Urlicht 52 25 . Das himmlische Leben Urlicht , .

, .

목관악기 : 피콜로, 플루트 1–2, 오보에 1–2, 잉글리시 호른, E-flat 클라리넷, B-flat 또는 A 클라리넷 1–2, 바순 1–3. Der Tamboursg’sell 에는 베이스 클라리넷과 콘트라바순이 포함된다.
금관악기 : F 호른 1–4, F 또는 B-flat 트럼펫 1–2, 트롬본, 튜바.
타악기: 팀파니, 트라이앵글 , Rute, 작은북, 큰북과 심벌즈, 탐탐. 곡에 따라 필요한 악기가
달라지며 Revelge 와 Der Tamboursg’sell 에서는 행진과 처형 장면을 지탱하는 북과 금관의 비중이
커진다.
하프와 현악기: 하프, 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 .

1905년 빈 Brahms-Saal 공연에서는 한 파트당 현악 주자가 세 명 또는 네 명인 축소 편성이 사용되었고 , 관악기와 타악기의 개별 색채는 남겨 두었다고 Hampsong Foundation의 해설이 전한다. Mahler가 Richard Strauss에게 실내악 방식으로 이 가곡들을 다루고 싶다고 쓴 편지는 이 공연 조건과 연결되지만 , 모든 후대 연주에 같은 인원수를 요구한 지시로 읽을 수는 없다.

작품 구성과 텍스트 장면

열두 곡에는 작곡자가 지정한 연주 순서가 없다. GMW 번호와 곡의 성립 시기는 작품을 구별하는 기준이며, 실제 공연 순서는 성악가와 프로그램의 성격에 따라 바뀐다.

보초병과 연인의 목소리

Der Schildwache Nachtlied 에서 밤 보초병은 군사적 임무와 잠든 동료들을 말하고, 정원으로 오라는 사랑의 목소리에 무기와 전쟁터를 들어 응답한다. 한 성악가가 보초병과 보이지 않는 상대의 억양을 바꾸어 부를 수 있으며, 두 성악가가 대화를 나누는 녹음도 있다.

Verlorne Müh’! 는 소녀가 함께 걷고 간식을 나누자고 청한 뒤 마음을 달라고 하지만, 소년이 같은 말투로 거절하는 짧은 대화곡이다 . 제목의 느낌표와 Schwäbisch 방언 표기는 판본과 프로그램에 따라 다르게 나타나며, 핵심 사건은 반복되는 구애와 거절에 있다.

Trost im Unglück 에서는 떠나는 후사르가 말과 포도주를 준비했다고 말하고, 연인은 사랑하지 않는다고 되받는다. 남자의 충성 맹세와 여자의 조롱이 번갈아 이어지면서 군사적 화자와 연애 대화가 한 장면 안에 놓인다.

Lied des Verfolgten im Turm 은 탑에 갇힌 죄수와 바깥의 소녀가 생각의 자유, 여름의 풍경, 사랑을 주고받는 대화다. 죄수는 신체의 구속과 생각의 자유를 구별하고, 소녀는 바깥 세계와 관계의 가능성을 말한다. 1899년 인쇄물에는 Thurme 라는 표기도 보이며, 현행 제목은 Turm 으로 정리된다.

Wo die schönen Trompeten blasen 에서 소녀는 밤에 찾아온 군인 연인을 맞이하고, 남자는 군대와 떠남을 암시한다. 텍스트는 이 방문을 살아 있는 연인의 귀환으로만 확정하지 않고, 죽은 병사의 환영을 연상시키는
군악과 고별의 이미지도 함께 놓는다. 녹음에서는 한 가수가 두 인물을 맡거나 두 가수가 대화를 나누는 선택이 모두 나타난다.

우화와 지상의 삶

Wer hat dies Liedlein erdacht? 는 산 위의 집과 그곳의 여인을 묘사한 뒤, 세 마리의 거위가 노래를 물 건너 가져왔다는 익살스러운 설명으로 끝난다. Liedel 과 Liedlein 이 자필 악보, 총보, 프로그램에서 교차하므로

판본을 확인할 때 제목의 철자를 함께 살펴야 한다.

Das irdische Leben 의 아이는 빵을 달라고 하지만 어머니는 곡식이 익고 수확할 때까지 기다리라고 한다. 같은 청원과 지연이 반복된 뒤 어머니가 빵을 가져왔을 때 아이는 이미 죽었다는 결말에 이른다. 텍스트의
반복은 아이와 어머니 사이의 시간 차이를 드러내는 공식 사건이다.

Des Antonius von Padua Fischpredigt 에서는 교회가 비어 있자 성 안토니우스가 물고기들에게 설교한다. 여러 종류의 물고기가 설교를 듣지만, 설교가 끝나면 도둑질과 식욕을 포함한 본래의 습관으로 돌아간다. 이 곡의 음악은 제 2번 교향곡 제 3악장으로 확대되었으나 , 가곡의 관현악판과 교향곡 스케르초는 서로 다른 규모와 목적을 지닌다.

Rheinlegendchen 의 화자는 Neckar와 Rhine에서 풀을 베고 사랑의 반지를 강에 던진다. 반지는 물고기에게 삼켜져 왕의 식탁에 오르고, 연인이 반지를 알아보고 돌려주는 전설풍 이야기로 이어진다. 이야기는 강에서 왕의 식탁으로 이동한 뒤 연인의 손으로 돌아가는 순서로 끝난다.

Lob des hohen Verstands 는 뻐꾸기와 나이팅게일이 노래 시합을 벌이고 당나귀가 심판하는 우화다. 나이팅게일의 복잡한 노래보다 뻐꾸기의 단순한 음정과 박자가 당나귀에게 이해되기 쉽다는 이유로 승자가 결정되며, 판정의 기준 자체가 풍자의 대상이 된다.

행진과 죽음

Revelge 는 새벽 세 시와 네 시 사이에 행진하는 부상한 병사와 전사한 동료들의 행렬을 묘사한다. 화자는
동료들에게 자신을 옮겨 달라고 하지만, 죽은 병사들의 행진은 계속되고 마지막에는 연인의 집 앞에 해골과
북이 남는다. 큰북과 작은북, 군악적 금관이 필요한 관현악판은 긴 행진 서사의 사건을 소리로 표시한다.

Der Tamboursg’sell 의 화자는 감옥에서 처형장으로 끌려가는 북 치는 소년이다. 소년은 교수대와 전우, 장교, 산과 바위에 차례로 작별하고 자신이 군악대의 북수였음을 말한다. 1901년 7월 12일 관현악판이 마지막으로
작성된 이 곡은 집단 행진을 다룬 Revelge 와 달리 한 인물의 고별 발화를 중심에 둔다.

교향곡에 편입된 관련곡

Das himmlische Leben (GMW 24-O)은 1892년 3월 12일 성악 ·관현악판이 작성되었고 , 뒤에 제 4번 교향곡 피날레로 재관현악되었다 . 현행 비평판은 독립 가곡의 1892년판을 보존하지만 , 1899년 성악 ·피아노
집합판의 열두 항목에는 이 독립판이 들어 있지 않다.

Urlicht (GMW 27-O)는 1893년 7월 19일 성악 ·관현악판이 작성되었으며 제 2번 교향곡 제 4악장으로
편입되었다 . 독립 가곡으로 공연하거나 핵심 열두 곡에 덧붙이는 녹음이 있지만, 교향곡의 한 악장과 같은 총보라고 부르지는 않는다.

Es sungen drei Engel einen süßen Gesang (GMW 32)은 제 3번 교향곡 제 5악장에서 알토 독창, 여성합창, 소년합창을 위해 쓰였다. Mahler가 이 곡의 독창 ·관현악 독립판을 만들었다는 근거는 없으므로, 관현악 독창곡 열두 곡과 Universal Edition의 열네 곡 총보에서 별도 매체로 구분한다. 1887년경부터 1889년 11월 이전까지 만든 GMW 12–20의 성악 ·피아노곡 아홉 곡도 같은 시집에서 나왔지만, 이 관현악 가곡군의 핵심 범위에는 포함하지 않는다.

공연과 녹음의 선택

1905년 1월 29일 빈 Musikverein의 Brahms-Saal에서는 Mahler가 Vienna State Opera Orchestra를 지휘하고 Anton Moser, Fritz Schrödter, Friedrich Weidemann이 참여한 프로그램이 열렸다. Der Schildwache Nachtlied, Revelge, Der Tamboursg’sell, Trost im Unglück, Des Antonius von Padua Fischpredigt, Rheinlegendchen, Lied des Verfolgten im Turm 이 연주되었으며 , Mahler Foundation은 Der Tamboursg’sell, Des Antonius von Padua Fischpredigt, Lied des Verfolgten im Turm 을 그날의 초연으로 표시한다. 2월 3일 재연에는 Marie Gutheil-Schoder가 합류했고 Verlorne Müh’!, Wer hat dies Liedlein erdacht?, Lob des hohen Verstands 가 추가되면서 순서가 바뀌었다. 두 프로그램은 Mahler 생전에도 곡목을 고정하지 않고 조합했다는 공연 자료다.

Hampsong Foundation의 Renate Stark-Voit와 Thomas Hampson은 Mahler가 Richard Strauss에게 이 가곡들을 chamber music 방식으로 연주한다고 쓴 편지를 소개한다. 그 해설은 1905년 Brahms-Saal에서 현악 파트를 크게 줄이고 관악기와 타악기의 독립된 색채를 남긴 조건을 설명한다. 후대 녹음은 각자의 인원과 공간을 사용해 이 작품군의 다른 소리를 제시한다.

1963년 Felix Prohaska 지휘 Vienna Festival Orchestra 녹음은 Maureen Forrester와 Heinz Rehfuss가 곡을 나누어 부르며 핵심 열두 곡과 Urlicht 를 담았다. MusicWeb International의 Gwyn Parry-Jones는 네 차례의 빈 Konzerthaus 녹음 세션과 52분 25초의 음반 전체 시간을 기록하고, 두 성악가의 배정과 관현악의 색채를 1960년대 녹음의 특징으로 평가한다. 이는 특정 음반에 대한 평론가의 청취 판단이며 작품의 배역 규정은 아니다.

2011년 Thomas Hampson과 Wiener Virtuosen의 Deutsche Grammophon 녹음은 핵심 열두 곡에 Das himmlische Leben 과 Urlicht 를 더한 열네 곡을 지휘자 없이 연주한다. 현악 파트를 줄인 실내악 앙상블이 Mahler의 관현악을 유지하면서 각 곡의 반주를 맡았다는 기획이 공식 음반 자료와 Hampsong Foundation 해설에 제시된다. 2023년 Katharina Kammerloher, Arttu Kataja, Eric Schneider의 성악 ·피아노 녹음은 두 성악가와 피아노로 77분을 사용해, 관현악판과 별도로 전승된 피아노 매체의 범위를 보여 준다.

주요 자료

Internationale Gustav Mahler Gesellschaft, Gustav Mahler Werke: GMW 번호별 매체, 작곡
시기, 독립판과 교향곡 편입곡의 구분.

Universal Edition, Des Knaben Wunderhorn for voice and orchestra: New Critical Complete Edition의 열네 곡 범위, 텍스트 개입, 출판 경로와 작품군 성격.

Mahlercat, Des Knaben Wunderhorn 및 Printed Collections: 1899년 집합판, 1905년 개별
출판, 1910–1924년 재발행, 곡별 시간과 편성.

Hampsong Foundation, Des Knaben Wunderhorn Texts and Translations: 독일어 텍스트의
화자와 사건, 곡별 성립 연대.

Hampsong Foundation, Mahler’s “Wunderhorn” World of Sound: 1905년 실내악적 공연 조건, 축소 현악, Mahler와 Richard Strauss의 서신에 관한 해설.

Mahler Foundation, Introduction 및 versions and premieres: 12곡과 14곡 관행, 교향곡 편입곡
, 초기 공연과 성악가 배정.

- Mahler Foundation, 1905-01-29 Vienna concert 및 1905-02-03 Vienna concert: Brahms-Saal □□□ □□ , □□□ , □□ □□□ □□□ □□ □□ .
- Mahler-Online, GMW 38 Der Tamboursg'sell: □□□ □□□ □□□ 1901□ 7□ 12□ □□ □□□ □□ .
- Richard Wigmore, Mahler's Des Knaben Wunderhorn: which recording to own?, *Gramophone*: 1960–2010□ □□ □□□ □□ , □□□ □□□ □□ .
- David Gutman, Mahler (Des) Knaben Wunderhorn, Hampson, *Gramophone*: 2011□ Wiener Virtuosen □□□ □□□ □□□ □□ □□ .
- Gwyn Parry-Jones, 1963 Prohaska recording, *MusicWeb International*: □□ □□ , □□ □□ , □□□ □□□ □□□ □□ .
- Tony Flynn, 2024 piano recording, *MusicWeb International*: 2023□ □□ ·□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□ .

Revision #1
Created 2026-10-04 10:06:55 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:06:55 UTC by □□□