En saga, Op. 9

- □□

정보

개요
곡명: En saga, Op. 9, IJS 13
작곡가: Jean Sibelius (1865–1957)
장르: 교향시
작곡: 1892년, 1902년 개정
초연: 1893년 2월 16일 헬싱키에서 Sibelius 지휘로 원판 초연. 개정판은 1902년 11월 헬싱키에서 Robert Kajanus 지휘로 처음 연주되었고 , 같은 해 11월 Sibelius가 베를린 필하모닉을 지휘해 국제 무대에 소개했다. 판본 범위: 1892년 원판 952마디와 1902년 개정판 810마디. 현재 공연의 기준은 대체로 개정판이며 ,
원판과 후대 편곡 ·복원 연주도 별도의 자료로 남아 있다.
표제: 스웨덴어 En saga는 “어떤 전설 ” 또는 “한 이야기 ”에 가까운 열린 이름이며, Sibelius는 특정 문학적 줄거리를 제시하지 않았다.

IMSLP: En Saga, Op. 9 (Sibelius)

Wikipedia: En saga

Jean Sibelius의 En saga는 이야기의 제목을 지녔지만 등장인물이나 사건을 악보에 지정하지 않은 단악장 교향시다. 현악의 꿈결 같은 형상에서 시작해 낮은 목관의 거친 주제, 여러 번 되풀이되는 선율, 금관의 압력과 어두운 종결로 나아간다. 작품을 이해할 때에는 “무슨 전설인가 ”를 정답처럼 찾기보다, Sibelius가 한 번 쓴 재료를 어떻게 쌓고 잘라 하나의 관현악 흐름으로 만들었는지를 살피는 편이 적절하다. 1892년 원판과 1902 년 개정판은 같은 제목 아래 서로 다른 호흡과 밀도를 지닌다.

표제와 작곡 배경

En saga는 스웨덴어 표제이고, 독일어 악보에는 Eine Sage, 핀란드 자료에는 Satu라는 이름이 병용된다. 이 말들은 전설이나 이야기의 분위기를 열어 두지만, 특정 영웅이나 신화의 줄거리를 가리키지 않는다. Sibelius 는 작품에 명시적인 프로그램이 없다고 밝혔고, 후대 인터뷰에서는 이를 “마음의 상태 ”를 표현한 음악으로 설명했다. 그가 젊은 시절의 경험이 작품에 배어 있다고 회고한 사실은 개인적 정서의 근거가 되지만, 음악을 하나의 서사로 번역할 수 있다는 뜻은 아니다.

작곡의 출발점에는 Kullervo의 성공 뒤 Robert Kajanus가 의뢰한 더 유연한 규모의 관현악곡이 있었다. Sibelius는 1891년 빈 유학 중 구상한 현악 ·플루트 ·클라리넷 옥텟 또는 셉텟, 발레 장면의 재료가 새 작품으로 흘러들었을 가능성을 남겼다. 신혼 직후 Lieksa 인근 Monola에서 작업을 시작했고, 전통 시가를 모으러 떠났다가 헬싱키에서 다시 집필해 1892년 12월 완성했다. Breitkopf & Härtel은 이 과정을 피아노에서 옮긴 작품이 아니라 처음부터 관현악의 가능성을 상상한 작업으로 소개한다.

원판 ·개정판 ·출판

1893년 초연된 원판은 20분을 넘는 대규모 관현악곡이었다 . Kajanus의 오케스트라 단원들이 Kullervo만큼 이해하기 어렵다고 느껴 일부가 연주를 거부하자는 의견을 냈다는 Sibelius Club의 기록은 당시의 낯섦을
보여 준다. 결국 Sibelius가 직접 지휘해 2월 16일 헬싱키에서 초연했고, 곡의 내용을 둘러싼 질문이 곧 수용의 중심이 되었다.

1902년 Ferruccio Busoni가 베를린에서 Sibelius가 직접 지휘할 기회를 마련하면서 대규모 개정이
이루어졌다 . 원판의 952마디는 810마디로 줄었고, 긴 목가적 중간부와 몇몇 모티프가 삭제되었다 . 템포와 조성의 잦은 변화도 줄었으며, 주제들이 서로를 향해 돌아오는 경로와 악기 배치가 정돈되었다 . 1902년 개정판은 1903년 Breitkopf & Härtel에서 출판되어 표준 공연판이 되었지만, 원판의 거칠고 과감한 상상력이 사라진 부분도 남는다. 두 판본은 초기 구상과 최종 편집 중 어느 한쪽을 폐기할 문제가 아니라, Sibelius가 같은 재료를 다시 쓰며 무엇을 선택했는지 보여 주는 쌍이다.

소요 시간

연주 시간은 판본에 따라 차이가 난다. IRCAM과 Music Finland는 개정판을 약 18분으로 적고, IMSLP는 평균 20분을 제시한다. 1892년 원판은 20분을 넘는 경우가 많고, 1902년판은 대체로 17분에서 20분 사이에 놓인다. 템포와 반복 처리에 따라 몇 분의 차이가 생기므로, 공연 안내에는 판본과 함께 시간을 적는 편이 정확하다.

편성

표준 관현악판은 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸용으로 표기되기도 함), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 트라이앵글 , 심벌즈, 큰북, 현악 5부로 구성된다. 팀파니가 파트 목록에 없는 점이 눈에 띈다. 낮은 타격의 무게는 큰북과 저음 관현악이 담당하고, 긴 금관 화음은 리듬을 두드리기보다 사건의 규모를 넓힌다. IRCAM은 타악기 연주자 세 명을 지정하지만 , 실제 파트의 세부는 판본과 대여 악보의 표기를 확인해야 한다.

현악은 시작과 끝에서 서로 다른 시간감을 만든다. 도입에서는 가느다란 반복음이 공간을 열고, 주제들이 겹칠 때에는 현의 지속음이 목관과 금관 사이를 이어 준다. 플루트 ·오보에 ·클라리넷의 선율은 북유럽적인 색채를 암시할 수 있으나 특정 민요를 인용한 것은 아니다. 호른과 트럼펫, 트롬본은 절정에서 넓은 수직 음향을 만들고, 개정판은 그 배치를 더 정돈된 방향으로 조절한다.

음악의 흐름

꿈결 같은 시작과 낮은 목관의 주제

두 판본 모두 현악의 짧고 꿈결 같은 형상으로 문을 연다. 그 위에 낮은 목관이 느리고 무거운 주제를
들려주는데 , Sibelius Club은 이 선율을 트롤을 떠올리게 하는 원초적인 몸짓으로 묘사한다. 개정판에서는 바순이 주제를 더 분명한 중심에 놓고, 현악의 잔물결은 뒤에서 계속 움직인다. 시작부터 주제와 배경이 한

번에 완결되지 않는다는 점이 이 교향시의 서사적 압력을 만든다.

반복 ·변형 ·관현악의 확대

중간부는 하나의 선율을 길게 노래하는 대신 짧은 리듬과 음형을 여러 음역으로 옮긴다. 호른이 합류하면 저음 주제가 공간을 넓히고, 비올라와 바이올린은 그 주제와 연결되는 다른 선율을 드러낸다. Sibelius Club의 해설은 학자들이 어느 선율을 주제, 어느 선율을 부주제로 부를지 아직 합의하지 못했다고 전한다. 이 모호함은 결함보다 작곡 방식에 가깝다. Sibelius는 핀란드 룬 가수의 반복과 변주처럼 재료를 조금씩 바꾸며 전체의 방향을 만든다.

절정과 색채의 밀도

반복이 누적되면 금관과 현악이 함께 커지며 관현악의 중심이 이동한다. 원판에서는 전조와 템포 변화가 더 자주 일어나 이 상승이 여러 갈래로 갈라지고, 개정판에서는 변화의 수를 줄여 절정으로 향하는 선이
선명해진다 . 음악은 전통적인 소나타 형식의 칸에 재료를 맞추기보다 , 주제들이 서로를 부르는 순서에 따라 모양을 결정한다. 이 과정에서 호른은 단순한 신호가 아니라 색채와 화성의 연결부가 된다.

긴 저음과 클라리넷의 종결

절정 뒤의 음악은 승리의 문장으로 닫히지 않는다. 현과 목관의 잔향이 조금씩 가라앉고, 마지막에는 긴 클라리넷 선율이 어두운 공간을 남긴다. 시작의 가느다란 반복과 끝의 고립된 선율이 서로 호응하면서 , 제목이 열어 둔 이야기도 결론 대신 여운으로 남는다. 개정판의 압축된 흐름은 이 종결을 더 필연적인 귀환처럼 만들고 , 원판은 그곳에 이르기까지 더 많은 굴곡을 보존한다.

1892년 원판을 듣는 방법과 1902년판의 선택

1892년 원판은 952마디에 걸쳐 더 많은 주제와 연결을 펼친다. 중간의 목가적 구간과 잦은 전조, 대담한
화성은 젊은 Sibelius가 떠올린 재료가 아직 서로 다른 방향으로 당기는 상태를 보여 준다. BIS 해설은 이 버전이 더 길고 통합도는 낮지만 당시의 거칠고 모험적인 상상력에 가까운 면이 있다고 설명한다. 원판을
미완성 초안으로 취급하기보다 하나의 완성된 역사적 판본으로 다루어야 하는 이유다.

1902년판은 거의 150마디를 덜어 내고, 반복되는 주제의 계보와 관현악의 균형을 다시 짰다. 긴 목가적 중간부가 사라지면서 작품의 중심은 신화적인 장면 전환보다 한 호흡으로 이어지는 관현악 운동에 가까워진다 . 음악적 통합과 세련된 음향을 얻는 대신 원판의 불규칙한 돌출부가 줄어든 셈이다. 오늘날의 대부분 공연이 개정판을 택하는 까닭은 이 응축된 구조에 있지만, 두 버전의 대비가 Sibelius의 작곡 판단을 가장 선명하게 드러낸다.

표제와 해석의 경계

후대의 청자는 En saga에서 북방 숲, 사냥, 행렬, 고대의 의식을 떠올릴 수 있다. 현악의 안개 같은 시작과 낮은 목관의 둔중한 주제, 큰북의 어두운 타격은 그런 이미지를 허용한다. Sibelius는 1921년 인터뷰에서 작품의 분위기를 핀란드와 연결했고, 훗날에는 고대 아이슬란드의 Edda에 더 가깝다고 말하기도 했다. 이 발언들은 작곡 당시의 초안에 고정된 프로그램이 아니라, 시간이 지난 뒤 작곡가가 음악의 분위기를 설명한

서로 다른 언어다.

BIS 자료는 En saga가 Kalevala의 특정 이야기에 근거하지 않는다고 명시한다. 핀란드적 색채나 민속적 억양을 감지할 수 있지만, 그것을 특정 인물의 모험으로 번역할 근거는 없다. Sibelius가 “마음의 상태 ”와 젊음의 기억을 말한 대목은 음악의 내면적 긴장을 설명하는 데 도움이 되며, 작품 전체에 하나의 줄거리를 덧씌우는 지침으로 읽을 필요는 없다.

초연과 국제적 수용

1893년 초연은 Kullervo의 성공 뒤에 놓였지만, 청중과 평론가는 새 작품의 방향을 쉽게 파악하지 못했다. Karl Flodin은 음악의 변덕스러운 직관을 문제 삼았고, Oskar Merikanto는 불필요한 부분을 덜어 낼 필요를 제기했다. Sibelius가 1902년에 실제로 삭제와 재배치를 단행한 것은 이런 반응과 Busoni의 베를린 초청이 겹친 결과였다.

개정판의 첫 헬싱키 공연은 자료에 따라 1902년 11월 2일 또는 3일로 기록된다. Robert Kajanus가 지휘했다는 사실은 일치하며, 같은 해 11월 Sibelius가 베를린 필하모닉을 직접 지휘한 공연은 개정판의
국제적 소개가 되었다. Sibelius는 Aino에게 세계적 오케스트라를 지휘했다는 기쁨을 편지로 전했고, 베를린 평론도 대체로 호의적이었다 . 이후 Arturo Toscanini와 Henry Wood가 레퍼토리에 포함하면서 작품은 Sibelius의 자주 연주되는 관현악곡으로 자리 잡았다.

1903년 Breitkopf & Härtel 출판은 개정판을 악보와 공연의 기준으로 만들었다. 한편 1892년 판본의 자필 자료와 복원 연주가 다시 공개되면서 , 개정이 작품의 유일한 종착점이 아니라는 사실도 알려졌다. 2003년에는 Gregory M. Barrett이 원판을 셉텟으로 편곡한 버전을 빈 Musikverein에서 초연했는데 , 이는 1902년 오케스트라판과 별개의 후대 재구성이다 .

주요 레코딩

Osmo Vänskä와 Lahti Symphony Orchestra가 참여한 BIS Sibelius Edition은 개정판과 1892년 원판을 함께 접할 수 있게 한 대표 자료다. BIS-CD-800에는 원판 녹음이, The Legend of Jean Sibelius 세트 (BIS-CD-1557/58)에는 1902년판이 수록되어 있다. 두 녹음은 같은 연주 단체와 지휘자의 시각으로도 판본의 길이와 연결이 달라지는 모습을 보여 준다.

MusicWeb International의 BIS Sibelius Edition 평론은 원판이 개정판보다 길고 전환이 거칠지만 창작의 에너지가 더 직접적으로 드러난다고 보았고, 1902년판은 현재 공연과 녹음에서 주로 사용되는 응축된
텍스트라고 설명했다. 또 다른 MusicWeb 평론은 Vänskä와 Lahti의 원판 녹음이 Sibelius 초기의 투박한 음향을 감추지 않는다는 점을 언급한다. Horst Stein의 초기 Decca 녹음을 기준으로 삼는 평론도 있어, 개정판의 긴장선을 얼마나 날카롭게 만들 것인지는 지휘자의 음색 감각에 따라 달라진다.

원판과 개정판을 나란히 두는 음반은 곡의 “정답 ”을 결정하기보다 Sibelius의 편집 과정을 들려준다. 원판에서는 중간의 우회와 갑작스러운 전환이 서사의 미결정성을 드러내고, 개정판에서는 주제의 반복과 금관의 확대가 하나의 곡선을 이룬다. 이 두 경험을 구분하면 열린 표제와 두 판본의 역사적 관계가 음악 안에서 함께 들린다.

주요 자료

IMSLP, En Saga: Op. 9, 1892년 작곡 ·1902년 개정, 두 차례 헬싱키 초연, 평균 소요 시간과 표준 편성.
IRCAM 작품 데이터: 18분 표기, Op. 9·Breitkopf & Härtel PB 5319, 피콜로 겸용 플루트와 타악기
세 명의 편성 정보.
Music Finland Core: Satu 표기, 1892·1902년 연대, 헬싱키 두 초연과 18분 소요 시간.
Sibelius Club 작품 해설: Kajanus의 의뢰, Monola와 헬싱키의 작곡 과정, Sibelius의 프로그램 부인, 952마디 ·810마디 비교, 개정판의 국제 수용.
Breitkopf & Härtel 작품 정보: 초기 관현악곡의 작곡 배경, 옥텟 ·셉텟 구상과의 관계, 2003년 Gregory M. Barrett 셉텟 편곡 초연.
BIS Sibelius Edition 해설: Kalevala와의 무관함, “마음의 상태 ”라는 자기 설명, 1902년 개정의 삭제 ·통합, 원판과 개정판의 음향 차이.
Sibelius Society Journal: 1892년 작곡과 1893년 초연, 개정판의 압축과 구조적 수용에 관한 보조 자료.
BIS Sibelius Edition 음반 평론: Osmo Vänskä·Lahti Symphony Orchestra의 원판 ·개정판
녹음과 두 판본의 청취 대비.
The Legend of Jean Sibelius 음반 평론: Vänskä·Lahti의 1902년판 수록, BIS-CD-1557/58의 음반 구성, 원판이 약 150마디 길다는 설명.
BIS-CD-1225 프로그램 해설: 1892년 완성과 1893년 초연, 명시적 프로그램 부인, 1902년 개정과 원판 대비, 개정판의 일반적 공연 관행.
En Saga 음반 평론, MusicWeb International: Horst Stein의 Decca 녹음을 포함한 개정판 수용과 해석 비교.