Kullervo, Op. 7

- □□

정보

Jean Sibelius: Kullervo, Op. 7

개요
곡명: Kullervo, Op. 7
작곡가: Jean Sibelius (1865-1957)
작곡 시기: 1891-1892년
초연: 1892년 4월 28일, 헬싱키, Jean Sibelius 지휘
범위: Kalevala 의 Kullervo 이야기를 바탕으로 한 다섯 부분의 성악 ·관현악 작품
성악: 소프라노와 바리톤 독창, TTBB 남성합창

IMSLP: Kullervo, Op. 7

Wikipedia: Kullervo (Sibelius)

Jean Sibelius의 Kullervo, Op. 7은 관현악으로 시작해 성악과 합창이 참여하는 결말로 나아가는 다섯 부분의 성악 ·관현악 작품이다. 제 1, 제 2, 제 4부분은 관현악으로 Kullervo의 성장과 전쟁을 다루며, 제 3부분과 제 5 부분에는 핀란드어 Kalevala 텍스트와 남성합창이 들어온다. Sibelius는 작곡 중 이 작품을 “교향곡 ”이라고 불렀지만, 1892년 초연 프로그램과 악보의 표제는 Tondichtung, 곧 교향시였다 . 따라서 작품은 번호 교향곡, 교향시, 합창 교향곡이라는 분류가 서로 만나는 지점에 놓인다.

출판 정보와 자료

Sibelius는 1893년 초연 뒤 Kullervo를 철회했고, 개정하려는 뜻을 보였지만 실제 개정본을 완성하지 않았다. 작곡가 생전에는 전곡이 정식 출판되지 않았으며, 사후에도 한동안 자필 원고와 연주용 필사본이 전승의
중심이 되었다. IMSLP는 1961년 Breitkopf und Härtel이 필사자 사본을 복각한 판을 최초 출판 단계로 열거하고, 1966년 판을 별도의 출판 단계로 구분한다.

현재 연주자는 Glenda Dawn Goss가 편집한 2005년 Jean Sibelius Werke 비평판을 중요한 기준으로 삼을 수 있다. Breitkopf의 안내에 따르면 이 판은 자필 원고뿐 아니라 초연에 사용된 관현악 ·합창 파트와 Sibelius 가 리허설에 사용한 피아노 ·성악 자료도 대조한다. 따라서 1960년대의 필사본 기반 판과 2005년의 비평판은 같은 전승에 속하지만, 음악 텍스트를 확정하는 자료 범위가 다르다.

소요 시간

전곡은 약 70-75분으로 잡을 수 있다. Breitkopf는 70분, IRCAM은 1시간 12분, IMSLP는 70-80분으로 안내하며, Thomas Dausgaard의 Hyperion 녹음은 73분이다. 지휘자의 템포와 반복 처리, 판본에 따라 실제 시간은 달라질 수 있다.

편성

두 독창자는 소프라노와 바리톤이고 , 남성합창은 테너와 베이스로 이루어진 TTBB 편성이다. Breitkopf와 IRCAM의 상세 표기를 기준으로 관현악은 piccolo, 2 flutes, 2 oboes, cor anglais, 2 clarinets와 bass clarinet, 2 bassoons, 4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba, timpani, percussion 2, 현악으로 구성된다. IMSLP의 요약 목록은 오보에 수를 다르게 적으므로, 실제 연주에서는 사용하는 비평판의 파트 표기를 확인해야 한다.

초연 기록은 Emmy Achté를 mezzo-soprano로 소개하는 경우가 있지만, 악보와 현대 연주 자료는 독창 성부를 soprano로 표시한다. 이 차이는 역할의 음역을 임의로 바꾸기보다 , 초연자의 당시 성부 명칭과 작품의 악보 표기를 구별해 이해하게 한다. 솔리스트는 제 3부분에 함께 등장하고, 남성합창은 제 3부분과 제 5 부분에서만 노래한다.

성립과 표제
Sibelius Club과 Breitkopf의 해설은 1891년 빈에서 Kalevala 를 집중적으로 읽은 Sibelius가 새 작품을 구상했다고 설명한다. Sibelius가 Aino Järnefelt에게 핀란드 정신을 지닌 새 “교향곡 ”을 쓰고 있다고 알린 편지는 작곡 초기의 자기 인식을 보여 주지만, 완성된 악보의 표제를 결정하는 문서는 아니다. Kalevala 는 핀란드 민족 서사시이며 , Sibelius는 그 가운데 Kullervo의 유년, 누이와의 만남, 전쟁, 죽음에 이르는 연속된 이야기를 선택했다.

Porvoo에서 카렐리야 룬 가수 Larin Paraske의 노래를 들은 경험은 Sibelius가 핀란드어의 강세와 낭송
리듬을 이해하는 과정과 연결해 자주 설명된다. 다만 회고 자료마다 만남의 시점과 작곡 과정의 선후를 다르게 서술하므로 , 작품 전체를 특정 민속 선율의 직접 전사라고 말할 수는 없다. 제 3부분의 5/4 박과 핀란드 룬 노래의 낭송성이 맞물린다는 해설도 이처럼 음악적 특징과 전기적 전언을 구분해 읽어야 한다.

다섯 부분의 구조

I. Introduction, Allegro moderato

첫 부분은 성악 없이 Kullervo의 세계를 세운다. Sibelius Club의 해설은 먼 곳에서 울리는 현악과 클라리넷 · 호른의 동기를 이 부분의 출발점으로 짚는다. 넓게 움직이는 관현악 문장은 앞으로 펼쳐질 서사의 인물을 직접 설명하지 않으면서, 불안정한 운명과 거친 자연을 작품의 음향적 배경으로 제시한다.

II. Kullervo's Youth, Grave

두 번째 부분은 학대와 분노 속에서 자란 Kullervo의 어린 시절을 관현악으로 다룬다. 중심 소재가 되풀이되고 성격을 바꾸어 가는 변주적 진행은 처음의 자장가 같은 움직임을 점차 거칠게 만든다. 이 부분은 줄거리를 나열하기보다 , 한 인물이 폭력적인 환경에 적응하면서 자기 파괴적인 힘을 쌓는 과정을 음악의 반복과 변화로 보여 준다.

III. Kullervo and His Sister, Allegro vivace

세 번째 부분에서 남성합창과 두 독창자가 Kalevala 의 이야기를 직접 노래한다. Kullervo는 썰매를 타고 길을 가다가 한 여인을 만나 유혹하고, 밤을 보낸 뒤에야 그 여인이 자신이 잃어버린 누이임을 알아차린다 . 누이는
이 사실을 알고 스스로 목숨을 끊으며, Kullervo는 자신의 행동을 되돌릴 수 없게 된다.

남성합창은 사건을 공동체의 서사처럼 전달하고, 바리톤 Kullervo와 소프라노로 표기된 누이의 성악은 두 인물의 발화를 분리한다. Sibelius Club은 이 장면의 5/4 박을 핀란드 룬 노래의 말붙임과 연결하며, The Guardian의 2019년 녹음 평은 빠른 썰매의 출발과 합창의 이야기 전달을 이 부분의 극적 핵심으로 들었다고 설명한다. 텍스트의 언어와 박자의 결합이 장면의 비극을 관현악만으로는 만들 수 없는 방식으로 구체화한다 .

IV. Kullervo Goes to War, Alla marcia, vivace, presto

네 번째 부분은 독창과 합창이 빠진 관현악 행진이다. Alla marcia 에서 vivace, presto 로 이어지는 표시는 Kullervo가 전쟁으로 향하는 추진력을 분명하게 만든다. 앞부분에서 개인의 비극을 겪은 인물이 전쟁의
집단적 움직임에 편입되지만 , 이 행진은 화해나 구원을 확정하지 않는다. 관현악의 속도와 강도가 다음 부분의 죽음으로 이어질 불안한 전환을 마련한다.

V. Kullervo's Death, Andante

마지막 부분에서 Kullervo는 누이를 만났던 장소로 돌아가 자신의 칼에 죽음을 청한다. 칼은 죄 없는 사람과 죄 있는 사람을 모두 죽였으므로 Kullervo의 피도 받을 수 있다고 답하고, Kullervo는 스스로 목숨을 끊는다. 남성합창은 이 죽음을 개인의 독백으로 끝내지 않고 Kalevala 의 공동체적 애도로 확장한다. 제 1부분의
관현악적 세계가 마지막에 성악의 비극과 맞물리면서 , 다섯 부분 전체가 하나의 파국적 호를 이룬다.

초연, 철회와 후대 전승
1892년 4월 28일 헬싱키 초연은 Sibelius가 직접 지휘했고, Emmy Achté와 Abraham Ojanperä가 독창을 맡았다. Sibelius Club의 기록에 따르면 리허설 과정에서는 핀란드어에 익숙하지 않은 단원과 합창 ·솔리스트 사이에 언어와 숙련도 문제가 있었으며, 초연 반응도 열광과 혼란이 섞여 있었다. 당시 청중에게 핀란드어
서사시를 대규모 관현악과 남성합창으로 제시한 형식 자체가 낯설었기 때문이다.

Sibelius는 1893년까지 몇 차례 더 작품을 지휘한 뒤 악보를 철회했다. 그는 이후 개정을 계획했지만 실제로 손질한 전곡 개정판을 남기지 않았고, 생전에 전곡을 다시 지휘하지도 않았다. 1935년에는 제 3부분이, 1955 년에는 제 4부분이 별도로 연주되었으며 , 1957년에는 바리톤과 관현악을 위한 Kullervo's Lament가 전곡과 다른 편곡으로 마련되었다 . Sibelius 사후인 1958년 Jussi Jalas의 지휘로 전곡이 다시 연주되면서 작품의
공연 전승이 재개되었다 .

이 전승사는 판본 선택이 곧 수용사의 일부라는 점을 보여 준다. 1970년 Paavo Berglund의 최초 스튜디오 녹음은 Jussi Jalas의 조언을 받아 독창자와 관현악의 균형을 조정하고 일부 오케스트레이션을 손본 사례로 알려져 있다. 반면 Goss의 비평판은 자필과 초연 자료를 대조해 작곡가가 남긴 텍스트를 다시 확정하려는 편집이다. 두 접근을 동일한 정본으로 취급하지 않고, 연주자가 어떤 판본을 선택했는지와 그 선택이 성악 · 관현악의 균형에 어떤 차이를 만드는지 함께 살펴야 한다.

녹음으로 확인되는 연주 관점
Hyperion의 Dausgaard 녹음에 대한 Gramophone 평은 리듬이 민첩한 BBC Scottish Symphony Orchestra와 제 3부분의 중심 장면을 선명하게 들려주는 템포를 장점으로 꼽았다. 같은 음반에 대한 BBC Music Magazine의 평은 오스티나토와 반주의 세부, 침묵이 만드는 긴장을 부각한다. 이 평가는 Kullervo를 단순히 긴 교향곡으로 밀어붙이기보다 , 관현악의 세부와 성악 장면의 극적 호흡을 동시에 조정해야 하는 작품으로 이해하게 한다.

Esa-Pekka Salonen과 Los Angeles Philharmonic의 녹음에 대한 BBC Music Magazine의 평은 긴 선율을 유지하는 지휘와 신선한 합창을 높이 평가하면서도 , 작품이 때로 늘어지고 합창 낭송이 과도하게 진지하게
들릴 수 있다고 지적했다. 서로 다른 녹음의 평가는 작품의 장르를 하나로 고정하기보다 , 다섯 부분의 규모를 유지하면서도 제 3부분의 말과 제 5부분의 애도를 얼마나 분명하게 전달하는지가 연주의 핵심이라는 점을 보여 준다.

주요 자료

Breitkopf & Härtel, Kullervo op. 7, Glenda Dawn Goss 편집 Urtext 안내

IRCAM Ressources, Kullervo 작품 자료

Sibelius Club, Kullervo Symphony 해설

Hyperion Records, Thomas Dausgaard/BBC Scottish Symphony Orchestra 녹음 자료와 인용

평

The Guardian, Erica Jeal의 2019년 Kullervo 음반 평

BBC Music Magazine, Jan Smaczny의 Salonen/Los Angeles Philharmonic 녹음 평