Lemminkäinen Suite, Op. 22

- □□

정보

개요
곡명: Lemminkäinen Suite, Op. 22
다른 표제: Four Legends from the Kalevala
작곡가: Jean Sibelius (1865–1957)
장르: 관현악을 위한 네 편의 교향시를 묶은 모음곡
작곡과 개정: 1895년 말 완성, 1896년 초연, 1897년 개정, 1900년 전후 두 곡의 최종화, 1939년 철회 곡의 최종 개정
초연: 1896년 4월 13일, 헬싱키, Jean Sibelius 지휘, Helsinki Philharmonic Society
현행 연구판: Tuija Wicklund 편집, Jean Sibelius Works I/12a와 I/12b, Breitkopf & Härtel, 2013년

IMSLP: Lemminkäinen Suite, Op. 22

Wikipedia: Lemminkäinen Suite

Jean Sibelius의 Lemminkäinen Suite, Op. 22는 Kalevala의 영웅 Lemminkäinen을 네 개의 독립된
교향시로 다룬 관현악 모음곡이다 . 현행 순서는 I. Lemminkäinen and the Maidens of the Island, II. The Swan of Tuonela, III. Lemminkäinen in Tuonela, IV. Lemminkäinen’s Return이며, 각 곡은 독립적으로 연주할 수 있고 네 곡을 이어 들으면 섬의 모험, Tuonela의 강, 죽음과 회복, 귀환이라는 서로 다른 장면이 한 작품군 안에 놓인다. Sibelius는 Kalevala의 시구를 사건별로 옮기기보다 장면의 상황과 정신을 관현악의
음색과 운동으로 압축했다.

출판 정보와 자료

이 작품은 여러 시기의 판본이 겹쳐 전승된다. Sibelius는 1890년대 중반 Kalevala 오페라 Veneen luominen을 구상했고, 이 미완성 구상에서 상당한 음악 재료를 가져와 Lemminkäinen에 관한 네 편의
교향시를 발전시켰다 . 자료는 오페라 구상에서 상당한 음악 재료가 왔다고 설명하며, 오페라 구상이 작품군의 출발점이었음을 보여 준다. 개별 악절의 직접 전용 여부는 이보다 좁은 범위의 문제로 남는다.

1896년 초연과 1897년 두 번째 판본의 배열은 현재와 달랐다. 당시에는 Lemminkäinen in Tuonela가 둘째, The Swan of Tuonela가 셋째 위치에 놓였다. 1897년 공연 뒤 Sibelius는 현재의 I번과 III번에 해당하는 두 곡을 철회했다. 이 두 곡의 악보는 1921년 Kalevala Society에 기증되었고 1935년에 다시 발견되어
공연되었다 . 1939년 뉴욕 세계박람회와 관련된 계약을 계기로 철회 곡의 최종 개정이 진행되었으며 , 특히 Lemminkäinen in Tuonela는 초기판의 긴 구간이 크게 정리되었다 .

The Swan of Tuonela와 Lemminkäinen’s Return은 1900년 전후에 최종 상태로 다듬어져 1901년에 먼저 출판되었다 . 철회되었던 두 곡의 1939년 개정판은 제 2차 세계대전 때문에 1954년에야 출판되었으므로 ,

1901년 악보와 1954년 전곡 출판은 서로 다른 단계에 해당한다. 2013년의 Jean Sibelius Works는 이
전승을 다시 나누어 I/12a에 초기판과 1897년 자료를, I/12b에 개정 ·최종 자료를 수록했다. Tuija Wicklund는 핀란드 국립도서관 , 헬싱키 시립문서관 , Helsinki Philharmonic Library, Sibelius Academy와 Sibelius Museum에 흩어진 자필 악보와 연주 파트를 비교해 이 판본들을 편집했다. 초기 The Swan of Tuonela의 완전한 악보는 남아 있지 않고, 헬싱키 필하모닉의 손글씨 제 1바이올린 파트처럼 1901년 판본과 다른 자료가 부분적으로 전한다.

Kalevala와 작곡의 출발
Lemminkäinen은 Kalevala에서 욕망과 무모함, 전투 능력을 함께 지닌 영웅이다. 첫 곡은 Saari 섬에서 여러 여인들과 관계를 맺은 뒤 섬의 남자들의 분노를 피해 떠나는 이야기와 연결되고, 둘째와 셋째 곡은 Pohjola의 과제와 Tuonela의 죽음으로 이어진다. 마지막 곡은 모험을 겪은 영웅이 고향으로 돌아오는 장면을 맡는다. 이 네 국면은 같은 인물을 공유하지만 장소와 시간의 성격이 뚜렷하게 다르다.

Berliner Philharmoniker 프로그램 노트는 Sibelius가 Elias Lönnrot의 시구를 문자 그대로 묘사하기보다
신화적 상황의 분위기와 정신을 포착하려 했다고 설명한다. 따라서 Saari의 연애, Tuonela의 백조, 어머니의 회복, 귀환은 악구마다 하나씩 대응하는 줄거리표가 아니라 각 교향시가 선택한 서사적 배경이다. 이 관점에서 The Swan of Tuonela의 잉글리시 호른은 백조의 움직임을 흉내 내는 독주인 동시에 Tuonela 강 위에 멈춘 시간을 지탱하는 선율이 된다.

소요 시간

현행 연구용 총보 판매 페이지는 전곡을 약 50분으로 제시하고, Berliner Philharmoniker 프로그램 노트는 48분으로 제시한다. 판본과 연주 템포에 따라 실제 시간은 달라진다. Eugene Ormandy와 Philadelphia Orchestra의 1978년 최종판 계열 녹음은 45분 50초, Hannu Lintu와 Finnish Radio Symphony Orchestra 의 2014년 녹음은 47분 44초다.

Lintu의 2014년 녹음은 현행 순서에 따라 I번 15분 56초, II번 9분 7초, III번 16분 19초, IV번 6분 22초로 구성된다. Osmo Vänskä와 Lahti Symphony Orchestra의 1999년 BIS-CD-1015는 초기판과 부록, Lemminkäinen in Tuonela 초기판 발췌를 함께 담아 79분 27초에 이른다. 이 수치는 초기판과 부록을
포함한 편집 시간이므로 최종판 전곡 시간과 별도로 기록한다.

편성

Breitkopf & Härtel의 현행 총괄 표기는 플루트 2, 한 주자가 겸하는 피콜로, 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 2와 베이스 클라리넷, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 여러 타악기, 하프, 현악기다. 곡마다 실제로 연주하는 악기와 겸임은 악장 및 판본에 따라 달라질 수 있다. The Swan of Tuonela 에서는 독주 잉글리시 호른이 중심 선율을 맡고, 현악과 낮은 목관 및 금관이 Tuonela의 강을 둘러싼 제한된
음색 공간을 만든다. 전체 편성에 포함된 튜바와 타악기는 특히 Lemminkäinen’s Return의 종결에서
관현악의 추진력을 넓히는 재료가 된다.

초기판과 1939년 최종판은 길이뿐 아니라 관현악법도 다르다. 그러므로 현행 총괄 편성을 1896년 초연 자료의 고정된 악기 목록으로 소급할 수 없다. 2013년 JSW의 두 권은 이런 판본별 차이를 악보와 편집
주석에서 구별해 보여 준다.

네 개의 교향시

I. Lemminkäinen and the Maidens of the Island

첫 곡은 Kalevala 제 29가의 Saari 에피소드와 연결된다. Lemminkäinen은 섬에 가서 여러 여인들과 관계를 맺고, 섬의 남자들이 분노하자 떠난다. 음악은 영웅의 활기와 관능적 움직임을 넓은 관현악으로 펼치며, 장면의 에너지가 반복과 전환을 거쳐 확장된다. 이 곡은 1896년 초연 뒤 철회되었다가 1939년 최종 개정으로
돌아왔기 때문에, 초기판을 택한 연주에서는 현재판과 다른 길이와 전환을 만날 수 있다.

II. The Swan of Tuonela

Lemminkäinen은 Pohjola의 딸을 얻기 위한 과제로 Tuonela 강의 백조를 쏘아야 한다. Sibelius는 사냥의 동작보다 저승의 강과 그 위에 떠 있는 백조의 정지된 존재를 앞세운다. 독주 잉글리시 호른은 긴 호흡의
선율을 이어 가고, 하프와 분할 현악, 낮은 목관과 금관이 그 선율 주위에 얇고 어두운 배경을 만든다. 이 곡은 모음곡 밖에서도 자주 연주되었으며 , Berliner Philharmoniker는 1910년 Leonid Kreutzer 지휘의 발췌 연주를 기록하고 2001년 Esa-Pekka Salonen 지휘로 전곡을 처음 연주했다.

초기판의 전승은 다른 곡과 다르다. 초기 The Swan of Tuonela의 완전한 악보가 남아 있지 않기 때문에, 1901년 출판본은 1896년 초연판과 다른 전승 상태에 놓인다. 이 사실은 독립곡으로 연주되는 선율의 길이와 관현악법이 1896년 초연판과 동일하지 않을 수 있음을 뜻한다.

III. Lemminkäinen in Tuonela

Lemminkäinen은 Tuonela에서 죽임을 당하고 몸이 조각나 강에 버려진다. 그의 어머니가 조각을 찾아 되살리는 장면이 이 교향시의 서사적 중심이다. 낮은 음역과 무거운 관현악의 축적이 죽음의 공간을 만들고, 회복을 향한 움직임이 앞선 정지와 다른 긴장을 형성한다. Sibelius는 신화를 문자 그대로 삽화화하지 않았기 때문에, 음악은 살해와 회복의 단계를 일대일로 나열하기보다 죽음과 재생을 둘러싼 큰 방향을 제시한다.

초기판에는 32마디 도입부와 더 긴 중간부가 있었고, 개정 과정에서 여러 구간이 삭제되거나 압축되었다 . 1896년 판본은 1939년 판본과 재료와 관현악법이 다르며, 1939년 최종판은 1954년 출판을 통해 일반 연주 레퍼토리에 들어왔다. Colin Davis가 재구성한 초기 자료 녹음은 하프를 생략하고 두 초기 버전을 결합한 사례이므로 , 이 음반은 특정 자료를 복원한 초기판 연주로 설명하는 편이 정확하다.

IV. Lemminkäinen’s Return

마지막 곡은 전투와 모험을 거친 Lemminkäinen이 집으로 돌아오는 장면과 연결된다. 앞선 Tuonela 곡의 낮은 정지감과 달리, 반복 리듬과 빠른 운동이 귀환의 방향을 짧은 시간 안에 밀어붙인다 . 금관과 타악기의 윤곽, 현악기의 지속적인 움직임이 결말을 구성한다. 초기 Lemminkäinen’s Return은 최종 1901년 판본보다 거의 두 배 길었고, 개정판에서는 네 곡을 닫는 추진력이 더 압축된 형태로 정리되었다 .

현행 순서와 연주 자료

현재의 순서인 Maidens of the Island, The Swan of Tuonela, Lemminkäinen in Tuonela, Return은 1939 년 최종 개정 이후 정착했다. 1896년과 1897년에는 Lemminkäinen in Tuonela가 The Swan of Tuonela 보다 먼저 연주되었다 . Pristine의 Ormandy 비교 비평은 1950년대 모노 전사에서 Swan이 셋째였고 1978년 스테레오에서 둘째였다고 설명한다. 같은 지휘자의 두 녹음이 곡의 위치를 다르게 보여 주므로, 번호는
작품명과 판본을 함께 확인할 때 의미가 생긴다.

Berliner Philharmoniker 프로그램 노트는 1910년 발췌에서 2001년 전곡에 이르는 기관의 연주 이력을 제시한다. 이 기록은 The Swan of Tuonela가 독립적인 관현악 레퍼토리로 먼저 알려졌고, 네 곡 전곡은
후대에 다시 공연 범위를 넓혔다는 사실을 보여 준다. 전곡 프로그램의 판본 표기에는 독립곡으로 먼저 출판된 두 곡과 철회 뒤 복원된 두 곡이 서로 다른 전승을 거쳤다는 사실이 반영된다.

녹음의 판본과 해석

Osmo Vänskä와 Lahti Symphony Orchestra의 BIS-CD-1015는 1999년에 녹음되었고 , 1896년 Maidens of the Island과 Return의 초기판, 초기판 부록, Lemminkäinen in Tuonela의 초기판 발췌를 함께 수록한다. MusicWeb International의 평자는 이 음반에서 현악기의 분리, 첫 곡의 추진력, The Swan of Tuonela에서 멀리 놓인 듯한 잉글리시 호른과 매우 느린 호흡을 들었다고 기록했다. 이 표현들은 해당 평자가 들은 음향 특성으로만 제시한다.

Eugene Ormandy와 Philadelphia Orchestra가 1978년 2월 Philadelphia Old Met에서 녹음한 EMI 음반은 '1896 rev. 1939'로 표기된 최종판 계열을 45분 50초에 담는다. MusicWeb International은 이 녹음의 넓은 스테레오 무대와 금관 및 저음의 질감을 언급한다. Hannu Lintu와 Finnish Radio Symphony Orchestra의 Ondine 녹음은 2014년 Helsinki Music Centre에서 제작되었고 현행 순서의 최종판 계열을 47분 44초에 담았다. 같은 비평에서 언급한 공간감, 낮은 음역, 목관의 선명도는 Lintu의 해석을 설명하는 평자의 관찰로 읽을 수 있다.

이 세 녹음은 작품명이 같아도 서로 다른 편집 범위와 연주 조건을 지닌다. 초기판 자료와 최종판의 시간은 음반이 명시한 판본과 수록 범위를 함께 볼 때 작품의 길이와 순서 차이로 설명된다.

주요 자료

Berliner Philharmoniker, Malte Krasting, “Jean Sibelius: Lemminkäinen Suite, Op. 22”

Breitkopf & Härtel, Lemminkäinen-Suite op. 22

Tuija Wicklund, “Source studies with Lemminkäinen”

National Library of Finland, JSW I/12a press release

University of Helsinki Research Portal, Jean Sibelius Works Vol. I/12b

MusicWeb International, Osmo Vänskä and Lahti Symphony, BIS-CD-1015

MusicWeb International, Eugene Ormandy and Philadelphia Orchestra

MusicWeb International, Ormandy comparison, Pristine PASC299

- MusicWeb International, Hannu Lintu and Finnish Radio Symphony