Pelléas et Mélisande Suite, Op. 46

- □□

정보

개요
곡명: Pelléas et Mélisande Suite, Op. 46
작곡가: Jean Sibelius (1865–1957)
작곡 시기: 1904∼1905년, 1905년 완성
초연: 1905년 3월 17일, Helsinki Swedish Theatre. Maeterlinck 희곡을 위한 부수음악 JS 147, Jean Sibelius 지휘
위촉: Helsinki Swedish Theatre
원작: Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande (1892)
출판: 1905년 Lienau
구성: 관현악 모음곡 9곡

IMSLP: Pelléas et Mélisande, suite, Op. 46 (Sibelius, Jean)

Wikipedia: Pelléas et Mélisande (Sibelius)

Jean Sibelius의 Pelléas et Mélisande Suite, Op. 46은 Maurice Maeterlinck의 희곡을 위해 쓴 부수음악 JS 147에서 장면을 골라 1905년에 정리한 9곡 관현악 모음곡이다 . 순서는 I. At the Castle Gate, II. Mélisande, III. At the Seashore, IV. A Spring in the Park, V. The Three Blind Sisters, VI. Pastorale, VII. Mélisande at the Spinning Wheel, VIII. Entr'acte, IX. The Death of Mélisande이다. 원곡은 열 개의 번호로
이루어졌지만 , Op. 46에서는 원곡의 아홉 번째 번호를 제외하고 물레 장면의 위치를 바꾸었으며 , 성악 번호를 기악으로 편곡했다. 이 차이 때문에 이 작품은 희곡의 대사와 사건을 모두 재현하는 전곡 무대음악보다 , 장면의 순서와 음향적 표지를 연주회용 구조로 압축한 모음곡으로 이해할 수 있다.

출판 정보와 작품 범위

Helsinki Swedish Theatre가 위촉한 JS 147은 1905년 3월 17일 Sibelius의 지휘로 초연되었다 . 이 날짜는
희곡 공연에 붙인 부수음악의 첫 공연을 가리킨다. Lienau는 같은 해 극음악 대부분을 독립적인 연주회용
관현악 모음곡으로 출판했고, 그 판본이 Op. 46의 유통 단위가 되었다.

원곡의 열 개 번호 가운데 아홉 번째를 제외하면서 모음곡은 아홉 곡이 되었다. 또 원곡 5번이었던 Mélisande at the Spinning Wheel을 원곡 7번 Pastorale 뒤에 배치해, 모음곡에서는 일곱 번째 곡이 되었다. The Three Blind Sisters는 원작에서 Mélisande가 부르는 노래지만 모음곡에서는 성악 파트를 기악으로 처리한다. Lienau는 이 노래의 성악 ·피아노 버전과 관현악 모음곡의 피아노 전사본도 별도로 냈으며, 피아노 전사본에는
At the Seashore가 빠진다.

출판사 표기는 자료의 종류에 따라 달라진다. Sibelius One과 BIS Sibelius Edition 소책자는 1905년 Lienau 판을 설명하고, IMSLP의 초판 메타데이터에는 Berlin Schlesinger와 플레이트 S. 9334가 병기되어 있다. 두

기록은 하나의 판본으로 합치기 어렵다. Lienau의 연주회용 출판과 IMSLP의 Schlesinger 목록은 각각 별도의 서지 기록으로 남는다. IRCAM 카탈로그는 작품을 8 tableaux로 묶어 적기도 하지만, Sibelius One·IMSLP·Chandos의 악보와 음반 목록은 9곡 배열을 제시한다. Op. 46의 표준 배열은 9곡이다.

소요 시간

National Library of New Zealand 카탈로그는 모음곡을 25분으로 제시하고, 일반적인 연주 시간은 약 25∼30분으로 잡힌다. Iceland Symphony Orchestra와 Petri Sakari가 1992년에 녹음한 Chandos 음반은 28분 40초이며 1993년에 발매되었다 . At the Seashore를 생략한 공연이나 그 곡이 빠진 피아노 전사는 표준 9곡 연주와 시간 조건이 다르다.

편성

Op. 46의 총보는 제한된 관현악을 사용한다.

목관: 플루트 1(피콜로 겸주), 오보에 1(잉글리시 호른 겸주), 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 2
타악기: 팀파니, 트라이앵글 , 큰북
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

피아노 ·하프 ·첼레스타는 표준 관현악 모음곡 편성에 들어 있지 않다. 같은 해 나온 피아노 전사본과 Mélisande 의 성악 ·피아노 노래는 별도의 판본으로 구분된다. 소편성 목관과 두 대의 호른, 세 종류의 타악기가 현악의
선을 보강하는 방식이 곡마다 장면의 윤곽을 바꾼다.

희곡과 모음곡의 관계

Maeterlinck의 1892년 상징주의 희곡에서 Golaud는 숲에서 만난 Mélisande와 결혼하고, Mélisande는 그의 이복동생 Pelléas와 가까워진다 . Golaud의 질투는 Pelléas의 죽음으로 이어지며, Mélisande도 아이를 낳은
뒤 세상을 떠난다. 성 ·숲 ·샘 ·바다 같은 공간과 물레 같은 사물, 침묵 ·반복 ·빛과 어둠의 대비가 인물의 운명을
직접 설명하기보다 장면의 의미를 암시한다.

Sibelius의 부수음악은 대사를 덧붙이기보다 자연과 사물, 전주 ·멜로드라마 ·간주가 만드는 장면의 시간을 표시한다. Op. 46은 그 기능을 아홉 곡의 연주회 순서로 옮겨 성문에서 시작해 Mélisande의 등장, 바닷가와 샘, 노래와 목가, 물레, 막 사이의 간주, 죽음으로 진행한다. 희곡의 줄거리를 염두에 두면 각 번호의 무대
위치가 보이고, 음악만 들으면 제한된 편성의 목관 색채와 짧은 동기가 장면을 연결하는 방식을 확인할 수 있다

.

아홉 곡의 진행

I. At the Castle Gate

제 1곡은 원작 제 1막 첫 장면에 앞서는 전주다. 낮은 현악과 절제된 화음이 성문 앞의 닫힌 공간을 제시하고, 목관이 그 윤곽을 조금씩 분명하게 만든다. 마지막 호른 화음은 음량과 투명성을 위해 한 옥타브 올린 것으로 Sibelius One이 설명한다. 이 곡은 BBC 천문 프로그램 The Sky at Night의 주제음악으로 사용되면서 희곡 장면과는 별개의 방송 수용 경로를 만들었다.

II. Mélisande

두 번째 곡은 숲에서 만난 인물 Mélisande가 무대에 들어오는 장면의 전주다. 잉글리시 호른이 중심 음색을 맡고, 현악은 짧은 선율과 정적인 배경을 이어 간다. 음악은 인물의 내면을 서술하기보다 목관의 음색과 선율의 간격으로 Mélisande의 존재를 처음 알린다.

III. At the Seashore

세 번째 곡은 제 1막의 바닷가 장면과 연결되는 짧은 번호다. 원곡에서는 멜로드라마와 후주의 기능이 함께 있었고, Sibelius One은 바다와 자연 요소를 위한 음악으로 설명한다. IMSLP와 Chandos의 표준 9곡
목록에는 들어가지만 , Sibelius가 연주회에서 생략할 수 있다고 보았다는 기록이 있으며 피아노 전사본에도 빠진다. 어떤 목록에서 8곡으로 보이는 경우에는 이 곡을 생략한 공연이나 전사본으로 볼 수 있다.

IV. A Spring in the Park

네 번째 곡은 공원 속 샘 장면의 전주다. 샘과 물은 희곡에서 인물의 말보다 먼저 장소와 관계를 드러내는 자연 요소이며, 조용한 현악의 움직임이 장면 전환을 짧게 표시한다. 모음곡은 이 번호를 독립된 풍경 악장으로 확장하지 않고, 샘을 둘러싼 만남의 공간을 압축해 제시한다.

V. The Three Blind Sisters

다섯 번째 곡은 Mélisande가 부르는 노래를 관현악으로 옮긴 번호다. 원작의 성악 선율은 모음곡에서 기악 선율로 바뀌고, 잉글리시 호른과 클라리넷이 노래의 윤곽을 이어 간다. 장면 안에서는 Pelléas가 이 노래를 듣고 반응하므로 , 짧은 기악곡이 두 인물의 관계를 무대 밖의 소리로 연결한다. 성악 ·피아노 판본은 이 기악 편곡과 별도로 존재한다.

VI. Pastorale

여섯 번째 곡은 제 3막 멜로드라마와 후주에서 파생된 Pastorale이다. 목관과 현악이 만든 얇은 음향이 잠시 장면을 늦추며, 모음곡에서는 물레 곡 바로 앞에 놓인다. 이 짧은 목가적 정지가 다음 곡의 반복 운동으로
넘어갈 준비를 하므로, 단순한 풍경 묘사보다 극의 진행 안에서 기능하는 간주로 들을 수 있다.

VII. Mélisande at the Spinning Wheel

일곱 번째 곡은 물레 앞에 앉은 Mélisande의 장면을 그린다. 반복 음형과 회전하는 운동이 물레의 일상적
동작을 나타내는 동시에, 인물이 놓인 좁은 공간의 압력을 드러낸다. 이 곡은 원곡 5번에서 왔지만 Sibelius가 모음곡에서 Pastorale 뒤로 옮겼으므로 모음곡 순서로는 일곱 번째다. 원곡 번호와 모음곡의 로마 숫자를
나누어 적어야 하는 대표적인 사례다.

VIII. Entr'acte

여덟 번째 곡은 제 4막으로 넘어가는 간주다. 독립된 사건을 묘사하기보다 물레 장면과 마지막 죽음 장면
사이의 시간을 이어 주며, 제한된 관현악의 짧은 움직임으로 비극을 향한 전환을 정리한다. 모음곡의 배열에서 이 곡은 장면 사이의 공백을 그대로 남겨 두는 역할을 한다.

IX. The Death of Mélisande

아홉 번째 곡은 제 5막의 죽음 장면을 위한 음악이며, Chandos 녹음에서는 약 6분 30초로 아홉 곡 가운데
가장 길다. 현악과 목관의 선이 서서히 가라앉는 동안 앞서 나온 인물과 장소의 표지가 결말을 향해 정리된다. 원곡에서 빠진 ‘원곡 9번 ’과 이 모음곡의 ‘제 9곡 ’은 서로 다른 번호이며, The Death of Mélisande는 Op. 46 의 마지막 곡이다.

초연 이후 수용과 녹음

At the Castle Gate가 BBC The Sky at Night의 주제음악으로 자리 잡은 일은 작품이 원작 희곡을 모르는 청중에게도 전해진 대표적인 후대 수용이다. 방송에서는 성문 앞 전주의 장면 기능보다 짧고 선명한 관현악 음향이 천문 프로그램의 시작과 끝을 알리는 표지로 작동한다.

Chandos의 King Christian II, Pelléas et Mélisande, Swanwhite 음반은 Iceland Symphony Orchestra와 Petri Sakari가 1992년에 녹음했으며 , Op. 46의 아홉 곡을 약 28분 40초에 담았다. 이 사례는 카탈로그가
제시하는 25분과 실제 녹음 시간의 차이를 보여 주며, 표준 9곡 배열을 모두 포함한다. 무대음악의 초연, Lienau의 연주회용 출판, 방송 주제음악과 음반은 서로 다른 수용 경로이지만 , 모두 Sibelius가 장면의 순서와 음색을 짧은 관현악 단위로 조직한 결과에서 출발한다.

주요 자료

Pelléas et Mélisande, Sibelius One: 위촉, JS 147의 10개 번호, Op. 46의 9곡 배열, 곡 순서
변경과 첫 곡의 호른 수정.
Pelléas et Mélisande, IRCAM: 1905년 작곡 ·초연 날짜와 지휘자, 기관 카탈로그의 8 tableaux
표기.
Pelléas et Mélisande, suite, Op. 46, IMSLP: 악보 목록, 9곡 배열, 편성 및 판본 메타데이터 .

Pelléas et Mélisande suite, National Library of New Zealand: 도서관 카탈로그의 25분 ·편성 정보.
Sibelius: King Christian II · Pelléas et Mélisande · Swanwhite, Chandos: Petri Sakari와 Iceland Symphony Orchestra의 1992년 녹음, 트랙 배열과 시간.
Music of the spheres, BBC Sky at Night Magazine: At the Castle Gate의 방송 주제음악 수용.

Op. 46 Pelléas and Mélisande, Sibelius Klubi: Swedish Theatre 위촉, 원곡 10곡과 모음곡의
생략 관계.
Sibelius Edition booklet, BIS: 1905년 Lienau 출판과 작품 맥락.