West Side Story (symphonic dances)

- □□

정보

개요
곡명: Symphonic Dances from West Side Story
작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)
원작: 뮤지컬 West Side Story
작곡 시기: 1960년 (1961년 초 연주회용 조립)
초연: 1961년 2월 13일, Carnegie Hall, New York Philharmonic, Lukas Foss 지휘
헌정: “To Sid Ramin, in friendship.”
장르: 아홉 단면을 무정지로 연결한 연주회용 관현악 모음곡
작품 범위: 성악과 대사가 없는 관현악 원곡 전곡

IMSLP: Leonard Bernstein 카테고리

Wikipedia: Symphonic Dances from West Side Story

Leonard Bernstein의 Symphonic Dances from West Side Story는 뮤지컬 West Side Story에서 아홉 단면을 골라 관현악만으로 이어 붙인 모음곡이다 . 이 글은 가사와 대사를 포함한 뮤지컬 전막이 아니라, Prologue, “Somewhere”, Scherzo, Mambo, Cha-cha, Meeting Scene, “Cool” Fugue, Rumble, Finale로 이어지는 연주회용 원곡 전곡을 다룬다. 원 뮤지컬은 1957년 Washington D.C.에서 먼저 무대에 올랐고, 모음곡은 1960년에 구상되어 1961년 초 연주회용 순서로 다듬어진 뒤 Carnegie Hall에서 초연되었다 .

원작과 모음곡의 범위

West Side Story는 Shakespeare의 Romeo and Juliet을 20세기 중반 New York의 청년 집단 갈등으로
옮긴 뮤지컬이다 . Jerome Robbins가 구상과 안무를 맡고, Bernstein이 음악, Arthur Laurents가 대본, Stephen Sondheim이 가사를 담당했다. Jets와 Sharks의 대립, Tony와 Maria의 사랑, Riff와 Bernardo의 죽음은 원작에서 말과 노래, 춤과 장면 전환으로 진행된다.

모음곡에서는 그 무대 언어를 관현악의 흐름으로 바꾼다. Bernstein 공식 프로그램 노트가 설명하듯 몇 개의 동기와 주제를 서로 결합하고 변형해 새로운 형태를 만들기 때문에, 원 뮤지컬을 모르는 청자도 음악 자체의 긴장과 이완을 따라갈 수 있다. 동시에 아홉 단면의 순서는 극의 시간 순서를 복사하지 않고, 군중의 경쟁에서 이상향, 사랑의 만남, 억제된 분노, 결투와 상실로 이어지는 음악적 호흡을 만든다.

출판 정보와 자료

Bernstein 공식 작품 페이지와 Schott, Los Angeles Philharmonic 자료는 모음곡의 독립 작품 연도를 1960 년으로 기록한다. Los Angeles Philharmonic의 설명에 따르면 Bernstein은 1960년 초 거의 2년 동안 공연된

뮤지컬의 악보로 돌아가 아홉 단면을 추출했고, 1961년 초에 연주회용 연결을 마무리했다 . Boosey & Hawkes의 일부 카탈로그에는 “Composition Date: 1957”이 보이지만, 그 연도는 원 뮤지컬의 창작 ·초연과 겹친다. 모음곡의 작품 연도와 원작의 연도를 같은 항목으로 합치지 않는 편이 서지 정보를 정확하게 전달한다.

출판과 공연 대리는 Boosey & Hawkes가 맡는다. 공개된 악보 정보에는 Symphonic Dances의 Hawkes Pocket Score HPS 1178 Study Score가 확인되고, 현행 Schott 페이지에는 112쪽 스터디 스코어와 ISBN 978-1-4234-4066-6, ISMN 979-0-051-21178-4가 제시된다. 최초 인쇄본의 발행 연도와 판번호는 공개 카탈로그마다 일관되지 않아 단정하지 않는다. John Musto의 두 대의 피아노 편곡 (1998)과 Paul Lavender의 심포닉 밴드 편곡은 관현악 원곡과 구별되는 별도 버전이다.

Bernstein은 영화판 관현악화를 함께 작업한 Sid Ramin과 Irwin Kostal의 도움을 받아 오케스트라 재료를 다듬었고, 최종 배열과 작품 구성을 감독했다. 헌정은 Ramin에게 돌아간다. 따라서 두 협력자를 공동
작곡가로 표기하기보다 , Bernstein의 음악을 연주회용 대편성으로 옮기는 과정에 참여한 편곡 협력자로
설명하는 것이 작품의 제작 과정을 보존한다.

소요 시간

Bernstein 공식 페이지와 Boosey & Hawkes, San Francisco Symphony는 약 23분을 제시한다. 현행 Study Score에는 21분으로 표시된 카탈로그도 있고, 실제 녹음은 약 21~23분에 걸친다. 원곡은 아홉 단면이 끊김 없이 이어지므로 , 단면별 시간은 특정 녹음의 편집과 템포를 설명하는 자료로만 사용한다.

편성

관현악판은 플루트 3(제 3플루트는 피콜로 겸주), 오보에 2, 잉글리시 호른, B♭ 클라리넷 2, E♭ 클라리넷, 베이스 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3(제 1트럼펫은 피콜로 트럼펫 겸주), 트롬본 3, 튜바로 구성된다. 팀파니와 네 명의 타악기 주자가 봉고, 서스펜디드 심벌, 심벌즈, 테너 드럼, 작은북, 큰북, 조율 타악기 4대, 실로폰, 드럼 세트, 카우벨 3개, 팀발레스, 콩가, 경찰 호루라기, 비브라폰, 차임, 우드블록, 트라이앵글 , 글로켄슈필 , 톰톰, 귀로, 마라카스, 핑거 심벌, 탬버린 등을 연주한다. 하프, 피아노, 첼레스타, 알토 색소폰, 현악기가 더해진다.

이 편성은 뮤지컬의 라틴 춤, 재즈 싱코페이션 , 거리의 소음과 현악의 서정을 한 오케스트라 안에 겹친다. Mambo와 Rumble에서는 네 명의 타악기 주자가 여러 리듬을 분담하고, “Somewhere”와 Finale에서는 같은 대편성이 긴 선율과 잔향을 지탱한다. 악기 수의 크기만으로 각 단면의 정서를 규정하기보다 , 동일한 색채가
장면에 따라 다른 밀도로 쓰인다는 점을 살펴볼 수 있다.

공식 단면과 극적 배열

작곡가 공식 설명은 이 모음곡을 아홉 개의 이어지는 sections 또는 dances로 제시한다. 아래의 장면 대응은 가사와 대사가 빠진 관현악에서 원작의 위치를 확인하는 안내이며, 각 단면은 쉼 없이 다음 단면으로 넘어간다.

1. Prologue: Allegro moderato

Jets Sharks . . Los Angeles Philharmonic C–F♯–G “Maria” . .

2. “Somewhere”: Adagio

Prologue Finale . .

3. Scherzo: Vivace e leggiero

“Somewhere” . .

4. Mambo: Meno presto

Jets Sharks “Mambo!” . .

5. Cha-cha: Andantino con grazia

Tony Maria . . “Maria” . .

6. Meeting Scene: Meno mosso

. Cha-cha . . “Cool” Fugue .

7. “Cool” Fugue: Allegretto

Riff Jets . . .

8. Rumble: Molto allegro

갱단의 결투와 두 지도자 Riff, Bernardo, Tony의 죽음이 일어나는 절정이다. Prologue와 “Cool”에서 들은 간격과 리듬이 더 빠른 충돌로 합쳐지고, 금관과 타악기가 극도의 밀도를 만든다. 마지막에 소리가 가라앉는 순간은 폭력의 장면을 Finale의 상실로 넘기는 통로가 된다.

9. Finale: Adagio

Maria의 “I Have a Love”가 장례 행렬로 이어지고, “Somewhere”의 비전이 비극 뒤에 돌아오는 결말이다. 현악의 긴 선율과 낮은 지속음이 앞선 춤과 다른 시간을 열며, 마지막 화음에는 작품을 관통한 트리톤의 흔적이 남는다. 화해의 가능성과 사라진 인물에 대한 애도가 한 장면 안에 함께 놓인다.

초연과 공연, 녹음

원 뮤지컬 West Side Story는 1957년 8월 19일 Washington D.C. National Theatre에서 초연되었다 . Symphonic Dances의 세계 초연은 1961년 2월 13일 Carnegie Hall에서 열렸고, New York Philharmonic 이 연주하며 Lukas Foss가 지휘했다. 이 공연은 오케스트라 연금기금 모금 갈라 “A Valentine for Leonard Bernstein”의 일부였다. Los Angeles Philharmonic은 1961년 4월 22일 John Green의 지휘로 이 곡을 처음 연주했다.

Bernstein이 New York Philharmonic을 지휘한 1961년 3월 6일 Manhattan Center 세션은 초연 실황이
아닌 별도의 녹음이다. Apple Music의 디지털 트랙은 아홉 단면을 약 21분으로 나누고, MusicBrainz는 21분 03초라는 다른 릴리스 시간을 제시한다. Bernstein과 Los Angeles Philharmonic의 1982년 Davies Symphony Hall 실황은 2005년 편집 음반으로 발매되었으며 , 아홉 트랙의 합계는 약 23분이다. Florida Philharmonic Orchestra와 James Judd가 녹음한 Naxos 8.559099(2002)는 전곡을 한 트랙 22분 37초로 수록한다. 이 시간 차이는 단면의 구조가 달라졌다는 뜻이 아니라 녹음 편집과 지휘자의 템포가 달라진 결과다.

주요 자료

Leonard Bernstein Office, Symphonic Dances from West Side Story
Boosey & Hawkes, West Side Story: Symphonic Dances
Boosey & Hawkes, HPS 1178 악보 정보
San Francisco Symphony, Bernstein 프로그램 노트
Los Angeles Philharmonic, Symphonic Dances from West Side Story Nashville Symphony, Bernstein 프로그램 노트
Schott, Hawkes Pocket Score 1178
Boosey & Hawkes, Bernstein Orchestral Anthology 자료
IRCAM, Symphonic Dances from West Side Story
Naxos 8.559099, Florida Philharmonic Orchestra·James Judd
Apple Music Classical, Bernstein·New York Philharmonic 1961 녹음 MusicBrainz, 1961년 녹음 릴리스
Apple Music Classical, Bernstein·Los Angeles Philharmonic 1982 실황

- MusicBrainz, 1982□ □□ □□□