Ma mère l'Oye (Mother Goose Suite)

- □□

정보

개요
곡명: Ma mère l'Oye (Mother Goose Suite), M.60 (관현악 모음곡); 발레판 M.62/O 62
작곡가: Maurice Ravel (1875–1937)
작곡 시기: 1908–1910년 피아노 연탄곡, 1911년 관현악 모음곡, 1911–1912년 발레판
초연: 피아노 연탄곡은 1910년 4월 20일 Paris, 발레판은 1912년 1월 28일 Paris Théâtre des Arts 성격: 여러 동화에서 가져온 다섯 개의 피아노 소품이 관현악 모음곡과 무대용 발레판으로 확장된 작품이다.

IMSLP: Ma mère l'Oye (suite), M.60

Wikipedia: Ma mère l'Oye

Ma mère l'Oye는 Maurice Ravel이 친구의 아이들을 위해 쓴 피아노 연탄곡을 바탕으로 만든 관현악
모음곡이다 . 이 글은 1911년 M.60 관현악판의 다섯 곡을 기본 범위로 삼고, 1911년부터 1912년 초까지
확장된 발레판이 추가 번호와 연결부를 통해 무대 서사를 만든 과정도 함께 다룬다. 관현악 모음곡은 Pavane de la Belle au bois dormant, Petit Poucet, Laideronnette, impératrice des pagodes, Les entretiens de la Belle et de la Bête, Le jardin féerique의 순서로 진행되며, 발레판은 Prélude, Danse du rouet et scène, 네 개의 interlude, 여섯 개의 tableau(마지막은 Apothéose)를 결합한다.

출판 정보와 판본

1910년 Durand가 출판한 원곡의 부제는 “cinq pièces enfantines”(어린이를 위한 다섯 곡)이며, 표지에는 “Pour Mimie et Jean Godebski”가 적혀 있다. 이 판본은 Ravel의 친구 Ida와 Cipa Godebski의 자녀 Mimi 와 Jean을 위한 피아노 4손 작품이다. 같은 다섯 곡을 관현악으로 옮긴 판본은 1911년에 완성되었고 ,
작품번호 M.60으로 분류된다. 관현악 모음곡의 첫 공연은 Henry Wood와 Queen's Hall Orchestra가 1912 년 8월 27일 London Proms에서 했을 가능성이 높다고 Boston Symphony Orchestra가 기록한다.

발레판은 Jacques Rouché의 위촉으로 확장되었으며 , Rouché에게 헌정되었다 . BnF는 이 판본을 O 62, 1911–1912년 작품, 1912년 Paris Durand 초판으로 정리하고, IRCAM은 M.62라는 표기와 1912년 1월 28 일 Théâtre des Arts 초연을 제시한다. 일부 자료는 초연일을 1월 29일로 적지만, BnF와 IRCAM의 서지 ·작품 정보는 1월 28일에 일치한다. 원곡은 Godebski 남매에게, 발레판은 Rouché에게 헌정되어 두 판본의 제작 목적이 구분된다.

소요 시간

관현악 모음곡은 약 16분으로 제시되며, 다른 공연기관 페이지에는 21분 표기도 있다. 다섯 곡은 각각 약 1–2 분, 3분, 3–4분, 4분, 3–4분 정도다. 발레판 전체는 IRCAM 기준 약 28분으로, 연결부와 무대 장면이 포함되어

관현악 모음곡보다 길다.

편성

관현악 모음곡의 목관은 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸임), 오보에 2(제 2오보에는 잉글리시 호른 겸임), 클라리넷 2, 바순 2(제 2바순은 콘트라바순 겸임)이다. 금관은 호른 2대이며, 팀파니와 베이스드럼 , 심벌즈, 글로켄슈필 , 탐탐, 트라이앵글 , 실로폰이 타악기군을 이룬다. 하프와 첼레스타, 현악 5부가 더해진다. 이 판본에는 트럼펫 ·트롬본 ·튜바가 포함되지 않는다. 발레판은 추가 번호와 연결부에 맞춰 타악기 표기가 달라질 수 있으므로 관현악 모음곡의 목록을 그대로 적용하지 않는다.

다섯 곡의 동화와 관현악 장면

Ravel은 Charles Perrault의 Sleeping Beauty와 Tom Thumb, Marie-Catherine d'Aulnoy의 The Green Serpent, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont의 Beauty and the Beast에서 장면을 가져왔다. 다섯 곡은 각각 독립된 인상을 이루지만, 원곡과 관현악 모음곡에서는 같은 순서로 이어진다.

I. Pavane de la Belle au bois dormant — Lent

첫 곡은 잠자는 숲속의 미녀가 잠든 시간을 짧은 파반으로 제시한다. LA Phil의 해설은 이 장면을 고대풍의 아이올리아 선법과 멀리 울리는 작은 종에 연결한다. 약 1–2분의 길이 안에서 느린 선율과 절제된 관현악이 동화의 첫 장면을 마련한다.

II. Petit Poucet — Très modéré

Perrault의 작은 엄지 이야기는 숲에서 길을 잃는 아이의 이동으로 바뀐다. 독주 오보에는 인물이 길을 찾으며 이어 가는 선을 맡고, 중간의 새소리는 그가 뿌린 빵부스러기를 새들이 먹어 버리는 대목과 연결된다. 약 3분 동안 오보에 선과 새소리가 길 잃음의 장면을 이어 간다.

III. Laideronnette, impératrice des pagodes — Mouvement

de marche

d'Aulnoy의 이야기 속 Laideronnette와 pagode의 세계는 오음음계와 금속성 타악기의 색으로 나타난다. Boston Symphony Orchestra의 해설은 피콜로와 플루트, 하프, 첼레스타, 글로켄슈필이 작은 인형이나
도자기 악기를 연상시키는 반짝이는 음색을 만든다고 설명한다. 이 장면의 동양풍 이미지는 당시 프랑스
음악이 상상한 pagode 세계의 역사적 표현으로 읽을 수 있으며, 약 3–4분의 행진이 그 색채를 압축한다.

IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête — Mouvement de valse modéré

느린 왈츠 성격의 대화에서 클라리넷은 미녀의 우아한 선율을, 콘트라바순은 야수의 낮고 무거운 목소리를 맡는다. 두 음색의 대비가 청혼과 응답을 구분하고, 미녀가 수락한 뒤에는 야수가 왕자로 변하는 장면이 더 가벼운 음향으로 이어진다. 이 곡은 약 4분 동안 인물의 대화를 관현악의 독주적 색채로 조직한다.

V. Le jardin féerique — Lent et grave

마지막 곡은 하프와 첼레스타, 독주 바이올린에서 출발해 전체 오케스트라의 상승으로 나아간다.
발레판에서는 잠자는 미녀가 깨어나는 Apothéose의 결말로 배치되며, 관현악 모음곡에서는 다섯 동화 장면을 닫는 곡으로 남는다. 약 3–4분의 길이와 느린 빠르기가 앞선 장면들의 색을 하나의 종결로 묶는다.

발레판의 무대 구조

발레판은 피아노 원곡의 다섯 번호를 그대로 늘어놓지 않고, Prélude와 Danse du rouet et scène를 앞에 놓은 뒤 장면 사이에 interlude를 삽입한다. BnF는 이를 하나의 prélude와 여섯 개의 tableau로 분류한다. 실제 번호의 흐름은 Prélude – Très lent, 첫 번째 tableau인 Danse du rouet et scène, 두 번째 tableau인 Pavane, interlude, 세 번째 tableau인 Les entretiens, interlude, 네 번째 tableau인 Petit Poucet, interlude, 다섯 번째 tableau인 Laideronnette, interlude, 여섯 번째 tableau인 마지막 Apothéose: le Jardin féerique다.

Boston Symphony Orchestra의 장면 해설에 따르면 Prélude는 낮은 플루트와 바순, 약음 호른의 먼
팡파르로 뒤의 이야기들을 예고하고, Danse du rouet et scène는 반복되는 페달과 탬버린으로 물레의
움직임을 만든다. 발레판에서는 장면 사이의 닫힌 종지를 줄이고 개별 장면을 늘려 춤과 전환이 이어지도록 했다. 그 결과 원곡과 관현악 모음곡에서 Petit Poucet 다음에 오던 Beauty and the Beast가 발레판에서는
먼저 나오며, 마지막의 요정의 정원이 잠자는 미녀의 각성과 직접 연결된다.

원곡 초연과 공연 맥락

피아노 연탄 원곡은 1910년 4월 20일 Paris의 Société Musicale Indépendante 공연에서 Jeanne Leleu와 Geneviève Durony가 초연했다. Godebski 남매가 작품의 헌정자였지만 실제 초연은 다른 두 어린 연주자가 맡았다는 회고가 Boston Symphony Orchestra와 LA Phil의 프로그램에 남아 있다. 이 초연은 어린이용으로 설계된 피아노 작품이 처음 공개된 사건이며, 이후 Ravel이 같은 재료를 관현악과 발레라는 서로 다른 공연 형태로 확장하는 출발점이 되었다.

관현악 모음곡과 발레판은 같은 동화 재료를 공유하지만 공연에서 요구하는 범위가 다르다. 다섯 곡짜리
모음곡을 연주하는 프로그램과 complete라고 표기한 발레판 전체를 같은 곡목으로 취급하면 추가 장면과 연결부가 사라진다. BSO는 1974년 4월 21일 Seiji Ozawa가 지휘한 첫 완전판 공연을 별도로 기록하고 있으며, 이 기록도 1912년 발레 초연이나 관현악 모음곡의 첫 공연 후보와 구분된다.

주요 자료

Ma mère l'Oye (suite), M.60 — IMSLP

Ma mère l'Oye — Wikipedia

Mother Goose Suite — Los Angeles Philharmonic

Ma mère l’oye (Mother Goose), Suite — Los Angeles Philharmonic

Mother Goose Suite — Boston Symphony Orchestra

- Mother Goose (complete) — Boston Symphony Orchestra
- *Ma mère l'Oye* — IRCAM Ressources
- *Ma mère l'Oye*, O 62 — Bibliothèque nationale de France
- *Ma mère l'oye: 5 pièces enfantines* — Morgan Library
- *Ma mère l'oye*, suite — Orchestre Métropolitain