Pavane pour une infante défunte

- □□

정보

개요
곡명: Pavane pour une infante défunte, M.19 (IMR 32)
작곡가: Maurice Ravel (1875–1937)
작곡 시기: 1899년 피아노 원곡, 1910년 관현악판
초연: 피아노 원곡은 1902년 4월 5일 파리 Société nationale de musique에서 Ricardo Viñes가 연주했다. 관현악판의 첫 공연은 자료에 따라 1911년 2월 27일 Manchester의 Henry Wood 지휘 또는 1911년 12월 25일 Paris의 Alfredo Casella 지휘로 기록된다.
장르: 피아노 독주를 위한 단악장 파반느와 Ravel의 관현악 편곡
범위: 1899년 G장조 Lent 피아노 원곡과 1910년 관현악판을 함께 다룬다. 피아노 원곡은 72마디의
단악장이다 .

IMSLP: Pavane pour une infante défunte, M.19 (Ravel, Maurice)

Wikipedia: Pavane pour une infante défunte

Pavane pour une infante défunte는 Maurice Ravel이 1899년에 피아노를 위해 쓴 단악장 작품이며, 1910 년에 Ravel이 관현악판을 만들었다. 피아노 원곡은 G장조 Lent 로 72마디에 걸쳐 진행되고, 관현악판은 같은 음악을 플루트 ·목관 ·호른 ·하프 ·현악의 색채로 다시 구성한다. 이 글은 두 버전을 함께 다루며, 원곡의 단악장
범위와 관현악판의 편곡 ·공연 기록을 구분한다.

출판 정보와 자료

IMSLP의 악보 목록은 피아노 원곡의 초판을 Paris의 E. Demets, 1899년, plate E.623 D로 기록한다. 같은 페이지의 보충 정보에는 작품이 Bibliographie de la France에 1900년 7월 28일 접수되었다는 서지가 함께 있다. 일부 자료가 1900년을 출판 연도로 쓰는 까닭은 이 서지 수록 시점과 초판 표기를 구분하지 않기 때문이다.

Ravel은 이 작품을 Princesse Edmond de Polignac, 즉 Winnaretta Singer에게 헌정했다. Henle의 Urtext 판본 HN 1260은 1899년 피아노 원곡을 Alexandra Marx가 편집하고 Pascal Rogé가 운지를 제공한 판으로 식별한다. 관현악판은 1910년 M. Eschig에서 출판된 버전으로 BnF Data와 IRCAM이 기록한다.

소요 시간

원곡의 기관별 대표 시간은 IRCAM 약 6분, Wikipedia 6–7분이며, 관현악판은 IRCAM 약 7분과 Los Angeles Philharmonic 약 10분으로 제시된다. 따라서 버전과 연주 템포에 따라 전곡은 대체로 약 6–10분의 범위에

놓인다. Henle가 소개하는 Ravel의 1922년 피아노 롤은 복원 속도에 따라 4분 52초에서 5분 42초 사이로 계산되며, 작품의 모든 연주에 적용되는 고정 시간은 아니다.

편성

피아노 원곡

독주 피아노를 위한 단악장 Lent 이다. IMSLP는 72마디와 G장조를 작품의 기본 식별 정보로 제시한다.

관현악판

목관: 플루트 2, 오보에 1, B♭ 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 2. Ravel의 관현악 악보에는 2 Cors simples en sol, 즉 G의 손호른 2대가 지정되어
있다.
하프와 현악: 하프 1, 제 1·2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

관현악판의 약음기 현악과 하프는 피아노 원곡의 페달 잔향을 악기군별 울림으로 분산한다. 현대 연주용
파트에는 G 손호른을 F 호른으로 옮긴 판도 있으므로, 원본의 악기 지정과 후대 실연용 이식을 구분해야 한다.

제목과 파반느의 맥락

Pavane 은 16–17세기 유럽 궁정에서 추던 느린 행렬풍 춤이다. Ravel은 이 제목을 특정 역사적 왕녀의 장례 기록으로 제시하지 않고, 옛 스페인 궁정에서 작은 왕녀가 춤췄을 법한 파반느를 떠올리게 하는 말로 설명했다. Henle와 Los Angeles Philharmonic은 infante défunte 의 두운과 음성적 울림, 스페인 궁정과 Velázquez 의 왕녀 초상에서 연상되는 이미지를 제목의 배경으로 소개한다.

이 맥락에서 제목의 죽음은 장송 행진의 서사보다 고풍스러운 춤과 멀리 있는 궁정 장면을 불러내는 장치로 기능한다. Ravel이 즐긴 말소리와 파반느의 느린 걸음이 함께 작동하므로 , 작품은 짧은 선율과 절제된
화성으로 과거를 회상하는 단악장 소품으로 자리 잡는다.

단악장 구조와 두 판본

피아노 원곡의 공식 범위

IMSLP가 확인하는 공식 구분은 한 악장 Lent, 72마디다. Parlance Chamber Concerts의 프로그램 노트는 반복되는 A 주제와 대조 에피소드를 A–B–B1–A1–C–C1–A2로 나누고, 다른 해설은 이를 ABACA로 압축한다. 두 도식은 프로그램 작성자의 분석이며, Ravel이 악보에 붙인 공식 악장명은 아니다. 따라서 이 글에서는 단악장이라는 범위를 우선하고, 반복과 대조가 이어지는 방식은 보조적인 구조 설명으로 다룬다.

관현악판의 색채 배치

관현악판에서는 첫 선율을 호른이 맡는다. Wikipedia와 공연 해설은 G의 손호른 두 대를 지정한 선택이
선율을 먼 거리의 고풍스러운 음색으로 들려준다고 설명한다. 이어지는 목관과 현악은 피아노 원곡의 화음과 선율을 악기군별로 나누고, 하프는 피아노 페달이 남기는 잔향을 관현악의 울림으로 옮긴다. 약음기 현악이
선율 뒤에 놓이는 방식은 같은 파반느 리듬에 부드러운 공간을 더한다.

이 편곡은 피아노 원곡에 악기를 단순히 덧붙인 결과가 아니라, Ravel이 1910년에 원곡의 음역과 화음 간격을 관현악의 색채로 다시 설계한 버전이다. 두 판본의 단악장 구조는 이어지지만 , 피아노판의 여백은
관현악판에서 호른 ·목관 ·하프 ·현악의 교대와 겹침으로 구체화된다 .

판본과 템포 관행

Henle의 편집 연구는 피아노 판본의 메트로놈 표기가 1913년까지 4분음표 =80으로 나타나다가 1913년 제 5 호부터 4분음표 =54로 바뀌었다고 설명한다. 1912년 관현악판 제 2호에도 54가 보이지만, 관현악 자필
악보와 Ravel의 1900년 개인 피아노 초판에는 이 수치가 없다는 편집 관찰이 함께 제시된다. 판본에 나타난 숫자와 Ravel이 최종 승인한 지시를 같은 것으로 취급하기 어려운 이유가 여기에 있다.

Ravel의 1922년 피아노 롤은 속도가 일정하지 않아 복원 값이 4분음표 =58–69의 범위로 제시된다. Charles Oulmont의 회고는 Ravel이 지나치게 느려 춤의 걸음이 사라지는 연주를 제목의 말장난으로 비꼬았다고
전한다. 이 회고는 단일 템포 숫자를 정하는 지시라기보다 Pavane 의 행렬풍 걸음과 제목의 관계를 설명하는 자료다.

초연과 수용

피아노 원곡의 초연은 1902년 4월 5일 파리 ancienne salle Pleyel의 Société nationale de musique에서 Ricardo Viñes가 맡았다는 기록이 IMSLP와 IRCAM에서 일치한다. 작품은 Princesse Edmond de Polignac 에게 헌정된 뒤 Viñes의 연주를 통해 알려졌고, Henle는 생전에 호평을 받으며 여러 편성으로 편곡되었다고 설명한다.

관현악판의 첫 공연 날짜와 지휘자는 자료마다 다르다. Wikipedia와 Frank Daykin의 연대기는 1911년 2월 27일 Manchester에서 Henry Wood가 지휘했다고 적고, Maurice-Ravel.net은 1911년 여름 London Promenade concert의 Henry Wood 공연을 먼저 제시한다. 반면 IRCAM 관현악판 항목과 BnF Data는 1911년 12월 25일 Paris의 concerts Hasselmans에서 Alfredo Casella가 지휘한 공연을 1re exécution 으로 기록한다. 이 세 기록은 영어권의 Manchester·London 서술과 프랑스 기관 자료의 Paris 서술이 서로
다른 기준을 사용함을 보여 주므로, 관현악판의 세계 초연을 하나의 날짜로 고정하지 않는다.

Manchester 공연을 다룬 당시 평론에서 Samuel Langford는 이 작품의 고풍스러운 화성과 절제된 표현을 언급했다. Ravel 자신은 훗날 작품의 형식과 Chabrier의 영향에 대해 비판적으로 평가했다는 회고가 남아 있다. 초기의 호평과 작곡가의 자기평가는 서로 다른 수용 기록으로서 작품의 현재 연주 관행과 구분해 읽을 수 있다.

주요 자료

Pavane pour une infante défunte, M.19 — IMSLP. 1899년 피아노 원곡, G장조 Lent, 72마디, 피아노 초연, 헌정, E. Demets 초판과 관현악 편곡 목록을 확인했다.
Pavane pour une infante défunte — Wikipedia. 제목의 스페인 궁정 맥락, 관현악 편성, G 손호른 지정, Manchester/Henry Wood 공연과 Ravel의 자기평가를 대조했다.
Pavane pour une infante défunte — piano (1899) — IRCAM Resources. 피아노 원곡의 1899 년 시기, 약 6분 길이, 편성, 1902년 Viñes 초연을 확인했다.
Pavane pour une infante défunte — orchestra (1910) — IRCAM Resources. 1910년 관현악판
, 약 7분 길이, Eschig 출판과 1911년 Paris 공연 기록을 확인했다.
Pavane pour une infante défunte — orchestral version — BnF Data. 관현악판 O 19의 서지와 1911년 12월 25일 Alfredo Casella 공연 기록을 확인했다.
Pavane pour une infante défunte — Los Angeles Philharmonic. 관현악 편성, 약 10분 대표 시간, 제목과 스페인 궁정 이미지에 관한 해설을 참고했다.
At what tempo does Ravel’s Pavane “die”? — Henle Blog, Alexandra Marx. 판본별 메트로놈 표기, Ravel의 피아노 롤, Oulmont 회고를 대조했다.
Pavane pour une infante défunte for piano — Parlance Chamber Concerts. 반복 주제와 대조 에피소드의 2차 형식 분석을 확인했다.