정보

개요
곡명: L'heure espagnole, M. 52 작곡가: Maurice Ravel (1875–1937) 대본: Franc-Nohain, Maurice Étienne Legrand의 필명, 1904년 희극 작곡과 관현악화: 1907년 4월 –10월 성악 ·피아노판, 1908–1909년 관현악화 초연: 1911년 5월 19일 파리 Opéra-Comique, François Ruhlmann 지휘, Albert Carré 연출
작품 범위: 프랑스어 단막 오페라, Ravel이 선호한 명칭은 comédie musicale 구성: Introduction과 21개

장면 전곡 소요 시간: 공연과 판본에 따라 약 50–60분 IMSLP: L'heure espagnole Wikipedia: L'heure

espagnole

Maurice Ravel의 L'heure espagnole은 Franc-Nohain의 희극을 바탕으로 한 프랑스어 단막 오페라다. Ravel이 선호한 명칭은 comédie musicale이며, 전곡은 서론에 해당하는 Introduction과 21개 장면으로 이어진다. Toledo의 시계공 작업장에서 Concepción이 두 구혼자를 만나려는 동안 두 남자가 큰 시계 안에 숨고, Ramiro가 시계를 옮기면서 소동이 전개된다. 이 글은 성악 ·피아노판에서 관현악 총보로 이어진 전곡의 대본, 무대 장치, 판본, 공연과 녹음을 다룬다.

원작과 작곡

Franc-Nohain은 Maurice Étienne Legrand이 사용한 필명이다. 원작 희극은 1904년 10월 28일 Théâtre national de l’Odéon에서 공연되었고 , Opéra-Comique와 Opéra de Lyon의 프로그램은 이를 “comédie bouffe en un acte et en vers”로 설명한다. Ravel은 1907년에 이 희극의 사용권을 얻어 작곡을 시작했으며 , 원작의 진행을 유지하면서 100행이 조금 넘는 부분을 잘랐다.

1907년 4월부터 10월까지 성악과 피아노 부분을 쓴 뒤 1908년과 1909년에 관현악화를 완성했다. 이 구분은 성악 ·피아노판과 총보가 만들어진 경로를 보여 준다. Dezède는 1907년 7월부터 1911년 5월까지 다섯
차례의 사적 전곡 청취를 기록하며, 그 자리에서 Ravel이 피아노를 맡았다고 전한다.

출판 정보와 자료

Durand는 1908년에 성악 ·피아노판을 , 1911년에 관현악 총보를 출판했다. IRCAM은 Jean Cruppi 부인에게 바친 헌정도 기록한다. IMSLP는 성악 ·피아노판을 판번호 D. & F. 7073, 총보를 D. & F. 7314로 기록하고, 1908년 파리 Durand 초판 악보는 Bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris가 114쪽의 단권 악보로 식별한다. 자료 목록에는 1909년 발췌 악보와 Hubert Mouton의 1912년 피아노 삼중주 편곡이 보이며, 별도의 관현악 모음곡 항목은 나타나지 않는다.

자필 자료는 Morgan Library and Museum의 Robert Owen Lehman Collection, R252.H594로 기록되며 작성 시기는 1907년 4월 –10월이다 . BnF의 1908년 Durand 악보와 Morgan Library의 동시기 악보도 각각 별도 서지로 남아 있다 . 현행 Breitkopf Urtext는 Jean-François Monnard가 초판과 자필을 대조해 편집한 판본으로 , 1908년 성악 ·피아노판과 1911년 총보 사이의 성악부 차이를 검토했다고 설명한다 . 현행판의 목차는 Introduction과 Scène 01–21을 장면 배열의 기준으로 제시한다 .

소요 시간

소요 시간은 자료에 따라 차이가 크다 . Opéra de Lyon 프로그램은 평균 50분 , IRCAM은 55분 , Breitkopf Urtext는 60분을 제시하며 , 2017년 Gramophone 평론이 다룬 음반은 56분으로 표시된다 . 이 자료들을 종합하면 전곡은 약 50–60분으로 설명된다 . 공연 속도 , 메트로놈과 시계 장치의 처리 , 판본과 무대 전환 조건이 각 수치에 붙어 있지 않아 , 각 시간은 개별 공연과 음반의 조건을 전제로 한다 .

편성

구분	악기와 무대 장치
목관	2 flutes, piccolo, 2 oboes, English horn, 2 clarinets, bass clarinet, 2 bassoons, sarrusophone
금관	4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, contrabass tuba. IMSLP에는 tuba로 적힌다 .
타악기	timpani, snare drum, bass drum, cymbals, spring, tambourine, tam-tam, triangle, castanets, ratchet, whip, sleigh bells, tubular bells, glockenspiel, xylophone
건반과 하프	celesta, 2 harps
현악	strings
무대 장치	3 metronomes 또는 3 clock pendulums, 시계와 자동인형을 포함한 작업장 장치

Opéra de Lyon 프로그램은 세 메트로놈을 40, 100, 232로 맞춘다고 적고 , IMSLP는 세 개의 시계추를 별도 악기처럼 기록한다 . 두 명칭이 같은 장치를 가리키는지와 현행 Urtext의 실제 배치는 자료에서 일치하지 않는다 . sarrusophone은 편성 목록에 남아 있으며 , Lyon 프로그램은 contrabassoon 대체 가능성을 함께 언급한다 . 자료에서는 tuba와 contrabass tuba, sarrusophone과 대체 악기가 서로 다르게 표기된다 .

무대 조건

무대는 18세기 Toledo의 시계공 작업장이다 . 자동인형 , 음악 상자 , 작은 동물 장치와 서로 다른 시각을 치는 시계가 초반에 놓이고 , 두 큰 시계는 Ramiro가 실제로 들어 올려 옮긴다 . 두 구혼자가 시계 안에 숨은 채 바깥의 인물과 대화하는 장면은 가수의 위치 , 시계 문 , 이동 동선이 음악의 대화 리듬과 동시에 맞물려야 하는 조건을 만든다 . 기관 프로그램은 이 무대 장치를 공연 조건으로 설명하며 , 작곡가의 상징 의도를 직접 제시하지 않는다 .

배역과 장면 구조

주요 배역은 다섯 명이다. 역할의 기능은 자료에서 공통되지만 성부 명칭은 판본과 기관에 따라 다르다.

역할	극 중 기능	자료에 나타나는 성부
Concepción	시계공 Torquemada의 아내, 연애 소동의 중심	soprano 또는 mezzo-soprano
Torquemada	Toledo의 시계공	tenor
Gonzalve	시를 쓰는 학생이자 구혼자	tenor
Ramiro	시계를 고치러 온 노새몰이꾼, 실제 행동으로 상황을 움직이는 인물	baryton-Martin 또는 baritone
Don Iñigo Gomez	부유한 금융가 또는 은행가, 또 다른 구혼자	bassbuffo, basse-bouffe 또는 bass

Breitkopf와 IMSLP는 Introduction 뒤에 21개 장면을 두며, 별도의 악장이나 독립된 아리아 번호를 제시하지 않는다. 짧은 성악 대목과 대화가 장면별로 이어지므로, 번호를 연속적인 오페라 장면의 표지로 이해하는 편이 정확하다.

1. **Introduction**과 **1–2**장면, 작업장의 출발: Ramiro가 시계를 고치러 오고, Torquemada는 시청 시계를 조정하러 나가면서 그에게 기다리라고 한다. 작업장에는 시계와 자동인형이 있고 Concepción은 남편이 비운 시간을 이용할 기회를 얻는다.
2. **3**장면, 첫 번째 시계: Concepción은 Ramiro에게 큰 시계를 2층으로 옮겨 달라고 부탁한다. 그녀가 연인을 만날 계획과 Ramiro의 실제 노동이 같은 무대에서 겹친다.
3. **4–6**장면, **Gonzalve:** Gonzalve는 시구와 세레나데에 몰두하지만 Concepción이 원하는 직접적인 만남에는 늦게 반응한다. Ramiro가 다시 시계를 옮기자 Gonzalve는 그 안에 숨겨진다.
4. **7–11**장면, **Don Iñigo:** Don Iñigo가 나타나 권위와 욕망을 과장해 구애한다. Ramiro가 두 번째 시계를 옮길 때 Don Iñigo도 안에 들어가며, 두 시계의 무게 차이가 새로운 희극적 장애물이 된다.
5. **12–15**장면, 시계 안팎의 구혼: Don Iñigo가 문을 열고 나오고, Ramiro는 Gonzalve가 들어 있는 시계를 계속 움직인다. Gonzalve의 시적 언어와 Don Iñigo의 권위적 태도는 Ramiro가 수행하는 실제 행동과 대비된다.
6. **16–18**장면, **Concepción**의 선택: Ramiro는 Concepción과 함께 지내고 싶은 마음을 말한다. Concepción은 두 구혼자가 기대를 충족하지 못한 뒤, 시계가 아니라 자신을 옮겨 달라고 Ramiro를 선택한다.
7. **19–21**장면, 귀환과 결말: Torquemada가 돌아와 두 시계 속의 구혼자를 발견한다. 그는 두 사람에게 시계를 팔겠다고 하여 소동을 거래로 바꾸고, Concepción과 Ramiro가 함께 남는다. 다섯 인물이 참여하는 마지막 앙상블이 단막의 결말을 맺는다.

말의 리듬과 작곡가의 설명

Maurice-Ravel.net이 Orenstein의 자료를 인용해 전하는 1911년 Le Figaro 발언에서 Ravel은 이 작품을 comédie musicale로 부르고, 마지막 5중창은 전통적인 앙상블에 가까운 대목으로, 그 밖의 성악은 일상적인 말의 억양에 가까운 방식으로 구상했다고 설명한다. 같은 자료가 전하는 1938년 회고에서는 작품을 음악으로

만든 대화에 가까운 것으로 표현한다. 이 자료가 제공하는 작곡가의 설명은 프랑스어의 악센트와 억양이
성악선의 출발점이었다는 내용으로 이해한다. 원문을 직접 확인한 Ravel의 편지나 리허설 기록이 아니라 2차 자료의 전달이라는 성격도 함께 고려한다.

시계 속 숨기기는 무대에서 반복되는 행동인 동시에, 말이 앞서고 행동이 늦어지는 인물들의 차이를 드러내는
장면 장치다. Opéra-Comique와 Opéra de Lyon의 기관 해설은 시계의 움직임, 목관과 타악기의 작용, 빠른 대화 리듬을 함께 언급한다. 이 관계는 공연기관이 설명하는 희극의 작동 방식이며, 악보의 모든 음형에 인물 하나를 일대일로 대응시키는 분석은 아니다.

초연과 수용

1907년에는 원작 사용권을 얻은 뒤 작곡과 사적 청취가 시작되었다 . Dezède가 기록한 1907년 7월 6일 Mme Alfred Droz의 집, 1908년 1월 14일 Carré 또는 Opéra-Comique, 1909년 2월 26일과 3월 19일 Saint-Marceaux 살롱, 1911년 5월 8일 Marcel Pollet의 작업장 청취에서 Ravel이 피아노를 맡았다. 이 공연들은
공개 초연에 앞서 작품을 성악 ·피아노 형태로 시험한 자리였다.

1911년 5월 19일 파리 Opéra-Comique의 초연은 François Ruhlmann 지휘, Albert Carré 연출로 열렸다. Geneviève Vix가 Concepción, Maurice Coulomb가 Torquemada, Maurice Cazeneuve가 Gonzalve, Jean Périer가 Ramiro, Jean Delvoye가 Don Iñigo Gomez를 맡았다. Carré는 청취 뒤 상연을 미루었고, Opéra-Comique 자료는 초연 뒤 아홉 차례 공연하고 작품을 내렸다고 설명한다. 초기 언론의 비판은 악보가 학술적으로 치밀한 데 비해 소재가 가볍다는 판단과, 프랑스어 대화에 가까운 성악 처리를 둘러싸고 엇갈렸다.

후대 공연 기록도 이어진다. Opéra-Comique 자료는 1919년 런던, 1920년 Chicago와 New York, 1921년 Brussels 공연, 1921년 말 파리 오페라 수용, 1945년 Opéra-Comique 복귀를 기록한다. Opéra national de Lyon은 2018년 제작을 2020년에 재공연했고 , Opéra-Comique의 2024년 프로그램도 새 공연을 올렸다. 이 기록들은 단막 오페라가 초기 철회 이후에도 극장 제작을 통해 다시 레퍼토리에 들어온 과정을 보여 준다.

녹음과 해석

Gramophone의 Mark Pullinger는 2023년 François-Xavier Roth와 Les Siècles의 Harmonia Mundi
녹음을 다루며, Roth의 속도가 Lorin Maazel과 Ernest Ansermet보다 3–4분 느리지만 흐름을 유지한다고 평가했다. 그는 1930년대 Selmer 트럼펫의 음색도 언급했다. 이 평가는 빠른 대화와 시계 장치가 있는
작품에서 속도와 시대 악기 선택이 어떤 청취 결과를 만든다는 평론가의 관찰이다.

Tim Ashley는 2017년 Asher Fisch와 Munich Radio Orchestra의 BR Klassik 녹음을 평론하면서
메트로놈의 위치와 음량, 풍부한 관현악, 가수들이 과장하지 않는 희극적 처리를 구체적으로 다루었다. 음반의 재생 시간은 56분이며, Ashley가 1953년 Ernest Ansermet와 Suzanne Danco의 녹음을 선호한다고 밝힌 점은 역사적 녹음에 대한 한 평론가의 판단으로 남는다.

Lionel Salter는 1989년 Lorin Maazel의 DG 녹음을 평론하면서 목소리가 관현악에 묻히지 않는 균형, 좌우 공간감, 시계 안 인물의 원근, 말하듯 노래하는 성악 처리를 평가하고 Ansermet 녹음과 비교했다. 세 평론은 속도, 메트로놈과 관현악의 음향, 음성의 공간 배치를 서로 다른 초점으로 다루며, 각 평론가의 청취 판단으로 남는다.

주요 레코딩

1953년 Ernest Ansermet의 녹음은 Gramophone의 2017년과 1989년 평론에서 비교 대상으로 반복해 언급된다. 1963년 Lorin Maazel과 French Radio National Orchestra의 DG 녹음은 Lionel Salter의 공간감과 음성 균형 평가가 연결된 사례다. 2017년 Asher Fisch와 Munich Radio Orchestra의 BR Klassik 900317 음반은 메트로놈과 성악 처리에 관한 Tim Ashley의 논평을, 2023년 François-Xavier Roth와 Les Siècles의 Harmonia Mundi 음반은 Mark Pullinger의 시대 악기와 속도 평가를 남긴다. 이 네 녹음은 서로 다른 음향 선택을 보여 주며, Gramophone 평론이 확인하는 범위에서 소개된다.

주요 자료

IRCAM 작품 데이터베이스 , 작곡연도, 초연, 대본, 헌정, 소요 시간
Opéra-Comique 프로그램, Pulcinella & L'Heure espagnole, 원작 사용권, 작곡 과정, 초연과
초기 수용, 후대 공연 경로
Breitkopf & Härtel, L’Heure espagnole Urtext, Jean-François Monnard 편집판, Introduction
과 21개 장면, 역할과 성부, 판본 관계
Bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris 악보 기록, 1908년 Durand 성악 ·피아노판의
서지
Opéra de Lyon 프로그램 PDF, 대본 절단, 줄거리, 무대 조건, 메트로놈과 세부 편성
Opéra national de Lyon 공연 페이지, 현대 제작과 2020년 재공연 정보
Dezède 작품과 공연 기록, 사적 오디션, Ravel의 피아노 참여, 자필과 악보 서지 Maurice-Ravel.net 작품 자료, Ravel 발언의 2차 전달과 대본과 성악 처리 설명
Mark Pullinger의 Gramophone 평론, Roth와 Les Siècles의 속도와 시대 악기 음색
Tim Ashley의 Gramophone 평론, Fisch와 Munich Radio Orchestra의 메트로놈, 관현악, 성악 처리
Lionel Salter의 Gramophone 평론, Maazel 녹음의 음성 균형과 공간감

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:10 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:08:10 UTC by 안준영