정보

개요
곡명: La valse
작곡가: Maurice Ravel (1875–1937)
작곡 시기: 1919–1920년
초연: 1920년 12월 12일, Paris Salle Gaveau; Orchestre Lamoureux, Camille Chevillard 지휘
장르: 단악장 관현악 안무시
IMSLP: La valse, M.72 (Ravel, Maurice)

Wikipedia: La valse

Ravel의 La valse는 관현악을 위한 단악장 안무시이며 , 이 글은 관현악판 전곡을 다룬다. 악보의 유일한 악장 표시는 Mouvement de Valse viennoise 다. 소용돌이치는 구름 사이로 왈츠를 추는 남녀가 보이고, 구름이 걷히면서 거대한 홀이 드러나며, 샹들리에의 빛이 음향과 함께 밝아진다는 짧은 무대 지시가 악보 첫머리에 놓인다. 배경은 1855년 무렵의 제국 궁정이다.

이 작품에는 번호가 붙은 장면이나 작곡가가 정한 네 부분이 없다. 낮은 음역에서 떠오르는 박자 조각, 여러 왈츠의 연쇄, 앞서 나온 재료의 변형된 귀환과 가속이 끊기지 않고 이어진다. 따라서 편의를 위해 만든
구간명이나 구간별 시간을 공식 구성처럼 제시하지 않고, 악보와 Ravel의 설명에 확인되는 연속적인 진행을 따라간다.

La valse는 무대를 염두에 두고 태어났지만 먼저 연주회장에서 알려졌다. Ballets Russes를 위한 제작은 성사되지 않았고, 관현악 초연 뒤 약 6년이 지나서야 첫 무대 공연이 열렸다. 이후 여러 안무가가 Ravel의 짧고 비서사적인 장면을 서로 다른 이야기와 움직임으로 확장했다.

소요 시간

출판사와 공연기관의 안내는 약 12분에서 15분 사이에 놓인다. Breitkopf & Härtel은 12분, IRCAM과 Berliner Philharmoniker는 13분을 제시하며, 일부 공연 자료는 약 15분을 잡는다. 단악장 안에서 속도
변화가 이어지므로 별도의 구간별 시간은 두지 않는다.

편성

Woodwinds: 3 Flutes (Flute 3 also Piccolo); 3 Oboes (Oboe 3 also Cor anglais); 2 Clarinets in A; 1 Bass Clarinet in A; 2 Bassoons; 1 Contrabassoon.

Brass: 4 Horns in F; 3 Trumpets in C; 3 Trombones; Tuba.
Percussion: Timpani; Bass Drum, Snare Drum, Cymbals, Triangle, Tambourine, Tam-tam, Castanets, Glockenspiel, Crotales.
Harps: 2 Harps.
Strings: Violins I, Violins II, Violas, Violoncellos, Double Basses.

큰 관현악 편성이지만 첫머리는 콘트라바순과 낮은 현악기의 희미한 진동에서 시작한다. 하프 두 대와
글로켄슈필 , 크로탈, 캐스터네츠를 포함한 타악기는 춤의 윤곽과 광택을 바꾸고, 금관과 타악기 전체는 후반의 음량 상승에서 비로소 전면에 나온다. 출판사가 제시하는 실연 인원은 팀파니 연주자 외에 타악기 연주자 다섯 명이다.

출판 정보와 자료

관현악 자필 자료는 여러 단계로 남아 있다. Morgan Library & Museum은 1919년 12월부터 1920년 3 월까지의 날짜가 적힌 관현악 초고와 피아노 독주판, 두 대의 피아노판 원고를 소장한다. BnF에는 Roger Désormière가 보관했던 연필 관현악 초고가 있다. 이 자료들은 관현악곡 하나와 Ravel 자신이 만든 두 피아노판을 구분해 보여 준다. 한 대의 피아노를 위한 네 손 편곡은 Lucien Garban의 작업이다.

피아노 독주판은 1920년 11월, 두 대의 피아노판은 같은 해 12월 Durand에서 출판됐다. 관현악 총보와
파트의 판각은 초연 뒤 진행돼 1921년 3월 완성됐다. 초연에 사용한 총보와 파트는 현재 확인되지 않으며, 남아 있는 자필 정서본에도 공연이나 판각에 쓴 흔적이 없다. 그러므로 1920년 초연 악보가 어느 수정 단계를 반영했는지는 확정할 수 없다.

1921년 Durand 총보 뒤에는 서로 다른 자료를 다시 대조한 비평판들이 나왔다. Jean-François Monnard의 Breitkopf Urtext PB 5374는 자필 총보와 피아노판, 초판을 비교했고 첫머리 낮은 현악기의 음향 문제와 Manuel Rosenthal의 후대 수정안도 비평 보고서에 실었다. François Dru가 편집한 Ravel Edition 제 8권은 2022년에 Morgan과 BnF 원고, 초기 Orchestre Lamoureux 파트, 지휘자들의 사용 총보와 초기 녹음을 함께 검토했다. Douglas Woodfull-Harris의 Bärenreiter Urtext BA 9043은 2025년에 출판됐으며 Ravel이 1928년 미국 순회에서 사용한 San Francisco Symphony 파트까지 자료 범위에 넣었다. 어느 판본도
나머지를 폐기하지 않는다. 판본마다 채택한 전승 자료와 편집 판단이 다르다.

Vienne에서 La valse까지
발상은 작품의 완성보다 훨씬 앞선다. Ravel은 1906년 2월 Jean Marnold에게 Johann Strauss를 기리는
거대한 왈츠를 구상한다고 썼고, 그해 여름에는 Vienne이라는 제목을 언급했다. 다만 이 편지는 1906년에
실제 작곡을 시작했다는 증거는 아니다. 구상은 1914년 Wien이라는 이름으로 다시 나타났고, 현존 자료로 추적되는 본격적인 작업은 1919년 12월 Lapras에서 시작한다.

Ravel은 1919년 말부터 관현악 초고를 쓰고 1920년 초 피아노판과 총보를 빠르게 정리했다. 제목은 작업
도중 독일어 Wien에서 프랑스어 La valse로 바뀌었다. 1920년 3월 관현악 초고가 마무리됐고 , 정서 총보는 4 월 중순 무렵 완성됐다. 1906년의 Strauss 오마주와 전쟁 뒤 완성된 악보 사이에는 긴 시간차가 있으므로, 초기 구상과 실제 작곡 시기를 나누어 보는 편이 정확하다.

연주회 초연과 무대화

1920년 봄 Misia Sert의 집에서 Ravel과 Marcelle Meyer가 두 대의 피아노로 작품을 들려줬다. Poulenc가 1963년에 구술한 회고에 따르면, Diaghilev는 이를 걸작이지만 발레가 아니라 발레의 그림이라고 평했다. Misia Sert의 회고도 그가 음악보다 안무 가능성에 의문을 품었다는 취지를 전한다. 그러나 유명한 문장은
사건 뒤 수십 년이 지난 회고에만 남아 있고, 시연 날짜조차 자료에 따라 다르다. 동시대의 Diaghilev 발언처럼 단정할 수 없는 일화다.

두 대의 피아노판은 1920년 10월 23일 Wien의 소콘서트홀에서 Ravel과 Alfredo Casella가 처음 공개 연주했다. 관현악판은 12월 12일 Paris Salle Gaveau에서 Orchestre Lamoureux와 Camille Chevillard가 초연했다. 일부 기관 자료에는 Théâtre du Châtelet나 Théâtre des Champs-Élysées가 적혀 있지만, 최신 비평판 연구와 Ravel Edition은 Salle Gaveau로 일치한다. 초연의 반응은 엇갈렸고, 1921년 11월 24일 Serge Koussevitzky가 Paris에서 지휘한 공연이 열광적인 성공을 거둔 뒤 국제적인 확산이 빨라졌다.

현재 확인되는 최초 무대화는 1926년 10월 2일 Antwerpen 왕립 플람스 오페라에서 열렸다. Sonia Korty가 안무하고 J. J. B. Schrey가 지휘했다. 오랫동안 첫 발레 공연으로 소개된 1929년 Bronislava Nijinska와 Ida Rubinstein의 제작은 그 뒤의 주요 프로덕션이다 . 이 제작은 1929년 1월 Monte Carlo에서 공연된 뒤 5월 23 일 Paris Opéra에 올랐다.

George Balanchine의 1951년 La Valse는 앞부분에 Ravel의 Valses nobles et sentimentales를 붙이고
검은 옷의 죽음이라는 인물을 도입했다. 이 서사는 원래 관현악곡의 줄거리가 아니다. Frederick Ashton이 1958년 La Scala를 위해 만든 판은 구름 사이에서 나타나는 무도회라는 짧은 지시를 대규모 앙상블로 풀었다. 두 안무는 Ravel의 짧고 비서사적인 구상이 전혀 다른 서사로 뻗어 간 사례다.

단악장 안에서 태어나는 왈츠

첫머리에는 조성이 분명하지 않은 낮은 현악기의 트레몰로와 콘트라바순의 단편이 깔린다. 그 위로 3박자의
짧은 조각이 서로 겹치지만 완전한 왈츠 선율은 좀처럼 모습을 드러내지 않는다. Ravel은 1920년 Wien에서
한 인터뷰에서 이 앞부분을 ‘왈츠의 탄생 ’으로 설명했다. 악보의 무대 지시에서는 아직 구름 사이로 춤추는
커플의 모습만 언뜻 보이는 순간에 해당한다.

조명과 홀이 뚜렷해지면서 왈츠들이 연달아 나온다. 우아한 현악 선율, 목관의 짧은 응답, 활주하는 하프와
타악기의 반짝임이 차례로 악기 조합을 바꾼다. 하나의 주제가 완결된 뒤 다음 곡으로 넘어가는 모음곡과 달리, 앞의 동기와 반주가 뒤의 왈츠 안으로 스며든다. 음악학자 Yayoi Uno Everett은 이 과정에서 왈츠 관습의
박자와 악센트가 점차 어긋나고, 이미 들은 재료가 변형돼 되돌아오면서 연속적인 회전을 만든다고 설명한다.

중반 이후 첫머리의 어두운 음향이 돌아오지만 처음과 같은 출발점으로 복귀하지는 않는다. 앞에서 선명했던 왈츠들이 더 짧게 끊기고, 성부가 겹치며, 속도와 음량이 함께 올라간다. Ravel은 Maurice Emmanuel에게
보낸 1922년 편지에서 작품의 진행을 음향이 위로 쌓이는 과정으로 설명하고, 무대는 여기에 빛과 움직임의
상승을 더한다고 썼다. 이 말은 후반을 일정한 빠르기로 몰아붙이는 한 덩어리보다 , 되돌아오는 재료가 매번 더 큰 압력을 얻는 진행으로 보게 한다.

끝에 가까워지면 3박자의 균형이 거칠게 흔들리고 악구가 압축된다. 금관과 타악기가 전면에 나오며 춤의
회전은 발작적인 절정에 닿는다. 종결의 강한 박은 왈츠의 관습적인 마침을 비틀지만, 악보에는 제국의

파멸이나 전쟁을 가리키는 사건이 적혀 있지 않다. 작품이 들려주는 것은 하나의 줄거리보다 , 희미한 박자에서 시작한 왈츠가 스스로를 밀어 올려 감당하기 어려운 속도와 음향에 이르는 과정이다.

‘죽음의 춤 ’과 Ravel의 설명
초연 직후부터 청자들은 이 결말에 어두운 의미를 부여했다. Florent Schmitt는 겹쳐지는 왈츠에서 공포와 격렬한 질주를 들었고, Roland-Manuel은 유령 같은 무용수와 환각을 떠올렸다. Théodor Lindenlaub는 작품을 죽음의 춤이라고 불렀다. 후대에는 제 1차 세계대전과 합스부르크 제국, 오래된 유럽의 붕괴를 읽는 해석도 널리 퍼졌다. 이런 독해는 작품의 초기 수용과 후대 비평을 설명하지만 악보에 명시된 표제는 아니다.

Ravel은 정치적 줄거리와 거리를 두었다. 1922년 Emmanuel에게 보낸 편지에서 패러디나 제 2제정의 종말, 전후 Wien을 그렸다는 해석을 경계했고, 1924년 Madrid 인터뷰에서도 그런 설명을 오류라고 했다. 그가 인정한 비극성은 정치적 사건보다 춤의 현기증과 관능이 숙명적인 황홀경까지 밀려가는 데 가까웠다. 1928년 자전적 스케치에서도 작품을 빈 왈츠의 찬미와 환상적이고 숙명적인 회전의 결합으로 요약했다.

발란신의 죽음 서사와 현대 음악학의 전쟁 ·트라우마 독해는 작품이 만들어 낸 강한 수용의 일부다. 다만 그것을 Ravel이 미리 정한 정답으로 바꾸면, 그가 반복해 밝힌 왈츠의 탄생과 음향 ·빛 ·움직임의 상승이라는 설명이 가려진다. La valse의 격렬함은 정치적 알레고리를 허용할 만큼 열려 있지만, 그 알레고리를 작곡가의 유일한 의도로 확정하지는 않는다.

리듬의 유연성과 남아 있는 연주 자료

Ravel은 1921년 10월 20일 Ernest Ansermet에게 보낸 편지에서 그의 La valse 연주가 작품을 완전히 이해했으며 , Paris에서는 듣지 못한 ‘리듬의 유연성 ’을 지녔다고 칭찬했다. 작곡가가 직접 남긴 이 평가는 빈 왈츠의 박자를 기계적으로 똑같이 나누는 것보다 유연한 무게 이동을 받아들였다는 근거가 된다. 다만 당시 공연의 음원은 남아 있지 않고, Ansermet의 현존 상업 녹음은 1947년에 다른 악단과 만든 기록이다.

Ravel 자신은 1928년 1월 Chicago Symphony를 지휘해 이 곡을 연주했다. 같은 미국 순회 중 San Francisco Symphony가 사용한 파트는 Bärenreiter 신판의 자료가 됐지만, 출판사가 공개한 안내만으로 그 안의 개별 기입을 모두 Ravel의 지시라고 볼 수는 없다. 지휘자가 직접 남긴 상업 녹음도 현재 확인되지
않는다.

Ravel Edition 편집진은 Charles Munch와 Roger Désormière가 사용한 지휘 총보, Pierre Boulez의 주석 악보, 초기 Orchestre Lamoureux 파트와 Philippe Gaubert의 1927년 녹음까지 비교했다. 편집자 François Dru는 이 자료에서 현악기의 글리산도와 포르타멘토 , 당시 빈 무도회 양식의 세련됨, 리듬의 탄력을 되살릴
단서를 찾는다. 이는 Ravel의 한 문장짜리 직접 명령이 아니라 여러 실연 자료를 종합한 현대 편집자의
판단이다.

주요 레코딩

Ernest Ansermet / Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
(Decca, 1947): Ravel이 1921년에 리듬의 유연성을 직접 칭찬한 지휘자가 26년 뒤 남긴
기록이다. 당시의 악단과 공연을 그대로 보존한 음원은 아니므로 ‘작곡가 공인 녹음 ’보다 그가 높이

평가한 지휘자의 후대 해석으로 듣는 편이 정확하다.
Charles Munch / Boston Symphony Orchestra (RCA, 1955): 빠른 추진 속에서도
첫머리의 유령 같은 기척, 관능적인 현악 음색과 관현악 세부를 함께 살린 연주다. MusicWeb International은 이 음반의 반짝임과 감각적인 색채를 높이 평가했다. Munch가 사용한 지휘 총보가 2022년 Ravel Edition의 원전 연구에 포함됐다는 점도 이 녹음의 역사적 맥락을 보탠다. François-Xavier Roth / Les Siècles (Harmonia Mundi, 2019 녹음ㆍ 2020 발매): Monnard의 Breitkopf판과 시대악기, 거트현을 결합한 현대적 실험이다. The Guardian은 가볍고
탄력적인 운동감과 마지막 충격을, The Classic Review는 근육질 음향과 관현악 균형을 짚었다.
어둠만 앞세우지 않고 무도회의 광택과 종결의 파열을 맞붙인 해석이다.

세 녹음의 성격은 각기 다르다. Ansermet는 Ravel이 직접 칭찬한 리듬 감각의 후대 기록이고, Munch는 프랑스계 관현악 전통과 편집 자료를 잇는다. Roth는 비평판과 옛 악기의 조건을 새롭게 시험한다. 차이는 첫머리의 희미함, 왈츠 박자의 탄력, 후반 가속이 시작되는 위치와 종결의 무게에서 드러난다.

주요 자료

Henle, Peter Jost의 2025년 비평판 서문: 1906년 구상과 1919–1920년 작곡, 피아노판과
관현악판의 출판, Diaghilev 일화의 회고적 성격, 초연과 초기 수용을 정리한다.
Ravel Edition, La Valse: 자필 원고, Durand 판각 연표, 1920년 관현악 초연과 2022년 비평판의
자료 범위를 설명한다.
The Morgan Library & Museum, 관현악 자필 원고: 1919년 12월 –1920년 3월의 날짜가 적힌
관현악 초고와 소장 정보를 제공한다.
BnF Comité d’histoire, Fonds Maurice Ravel: Roger Désormière가 기증한 La valse 연필 작업 원고와 분산된 Ravel 자료의 소장 내력을 확인한다.
Breitkopf & Härtel, Monnard 편집 PB 5374: 편성, 소요 시간, 비교한 원전과 비평 보고서의
쟁점을 소개한다.
Bärenreiter, Douglas Woodfull-Harris 편집 BA 9043: 2025년 신판의 출판 정보와 1928년 미국 공연 자료를 포함한 원전 범위를 밝힌다.
IRCAM, La valse 작품 정보: 장르, 편성, 소요 시간과 초연 기본 정보를 제공한다.

Berliner Philharmoniker, La Valse 작품 해설: 악보의 장면 서문, 단악장 표기와 관현악 진행을 정리한다.
Henle Blog, Ravel의 1922년 Maurice Emmanuel 편지: 정치적 알레고리를 경계하고 음량 ·빛 · 움직임의 상승을 설명한 편지 원문 이미지를 제공한다.
Opera Ballet Vlaanderen, La Valse 공연사: 1926년 Antwerpen의 최초 무대화와 Sonia Korty의 안무를 확인한다.
BnF Catalogue, 1929년 Paris Opéra 공연: Bronislava Nijinska와 Ida Rubinstein 제작의 공연 서지를 제공한다.
George Balanchine Foundation, La Valse (1951): Valses nobles et sentimentales를 결합한 발레의 구성과 초연 정보를 확인한다.
Frederick Ashton Foundation, La Valse (1958): 1958년 La Scala 초연과 Ravel의 무도회 장면을 확장한 안무의 성격을 정리한다.

Cambridge University Press, Jillian C. Rogers의 논문: 초연 직후의 유령 ·폭력 ·죽음의 춤 수용과 현대의 전쟁 ·트라우마 독해를 작곡가 발언과 구분해 다룬다.
Decca Eloquence, Ansermet의 Ravel·Debussy 초기 녹음: Ravel이 Ansermet의 리듬 유연성을 칭찬한 편지와 1947년 녹음 서지를 전한다.
MusicWeb International, Munch/BSO Ravel 음반평: 1955년 녹음의 음색, 첫머리와 관현악
세부를 평가한다.
The Guardian, Roth/Les Siècles 음반평: 시대악기와 Monnard판을 사용한 연주의 탄력, 음색과 종결을 평가한다.

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