정보

개요
곡명: Daphnis et Chloé, M.57
작곡가: Maurice Ravel (1875–1937)
작곡 시기: 1909년 6월 –1912년 4월 5일
초연: 1912년 6월 8일, 파리 샤틀레 극장. Ballets Russes, Pierre Monteux 지휘, Michel Fokine 안무, Léon Bakst 무대 ·의상
작품 유형: 가사 없는 SATB 합창과 관현악을 위한 1막 3부 발레. Ravel은 이를 ‘안무적 교향곡 ’이라 불렀다.

IMSLP: Daphnis et Chloé, M.57

Wikipedia: Daphnis et Chloé

《 Daphnis et Chloé》는 Longus의 고대 그리스 목가소설을 바탕으로 Ravel과 Fokine이 줄거리를 만든 전막 발레다. Lesbos의 목동 Daphnis와 Chloé가 사랑을 확인하고, 해적의 납치와 Pan의 개입을 거쳐 새벽의
재회와 공동체의 축제에 이르는 과정을 1막 3부로 잇는다. 무대 사건은 춤의 성격과 관현악 음색으로
구별되지만 , 반복되는 동기와 조성의 흐름이 약 50–60분의 전곡을 하나로 묶는다. 전곡에서 두 묶음을 떼어 낸 Suite No. 1과 Suite No. 2도 별도로 연주되며, 특히 제 3부 전체에 해당하는 Suite No. 2가 널리 알려져 있다.

출판 정보와 자료

Serge Diaghilev는 Ballets Russes의 새 작품을 위해 1909년 Ravel에게 음악을 맡겼다. Fokine은 Longus 의 이야기를 무대용으로 구성했고 Ravel도 줄거리 작성에 참여했지만 , 두 사람이 상상한 고대 그리스는 같지 않았다. Ravel은 1928년 Roland-Manuel에게 받아쓰게 한 자전적 구술에서 고고학적 복원보다 18세기 말 프랑스 화가들과 가까운 ‘내 꿈속의 그리스 ’를 그리려 했다고 밝혔다. 같은 구술에서 작품을 ‘안무적 교향곡 ’ 이라 부르고, 엄격한 조성 계획과 소수 동기의 발전으로 전체의 통일성을 세웠다고 설명했다. 이 글은 Ravel이 완성 원고를 직접 출판한 수필이 아니라 구술 초고가 사후인 1938년에 공개된 자료이므로 , 해당 표현은 그 맥락에 귀속해 읽어야 한다.

제작은 순조롭지 않았다. 음악과 안무의 성격을 두고 Ravel, Fokine, Diaghilev 사이에 이견이 있었고 공연 직전까지 리허설도 빠듯했다. 전곡에 앞서 Suite No. 1이 1911년 4월 2일 파리 Concerts Colonne에서 Gabriel Pierné의 지휘로 연주되었다 . 완성 자필 총보에는 1912년 4월 5일 날짜가 적혀 있다. 전곡은 같은 해 6월 8일 샤틀레 극장에서 초연되었으며 , Vaslav Nijinsky가 Daphnis, Tamara Karsavina가 Chloé를 맡았다. 네 차례로 예정된 공연 가운데 실제 무대는 6월 8일과 10일 두 차례에 그쳤다. 당시 반응을 단순한 실패로
부르기는 어렵지만, Ballets Russes의 대표적 흥행작처럼 즉시 자리를 잡지도 못했다.

Durand는 피아노 ·성악 리덕션을 1910년에, 완성 관현악 총보를 1913년에 출판했다. Bibliothèque nationale de France가 소장한 1913년 포켓 총보는 308쪽과 부록으로 이루어져 있다. 완성 자필 관현악 총보는 현재 University of Texas의 Harry Ransom Center, Carlton Lake Collection에 MS-04960으로 보관되어 있다.

초판 총보와 연주 파트에는 음표 ·셈여림 ·아티큘레이션이 일치하지 않는 곳이 많다. 지휘자 John Wilson은 자신의 2022년 녹음에 사용한 연주용 판본을 설명하면서 , Ravel이 리허설 중 고친 내용 가운데 일부가 총보가 아니라 파트에만 전해졌다고 밝혔다. 이를 출판된 비평판과 혼동해서는 안 된다. 현재 Breitkopf & Härtel은 Jean-François Monnard가 자필 총보, 법정 납본 초판, 서신 등을 대조한 Urtext 전곡 총보 PB 5650과 두 모음곡 총보를 출판한다. 전곡의 기본형에는 가사 없는 SATB 합창이 들어간다. 합창 없는 대체안도 Ravel 에게서 비롯되지만 , 소규모 공연장의 편의를 위해 마련한 별도 선택지이며 Breitkopf 전곡판은 이를 부록으로 수록한다.

소요 시간

전곡: 약 50–60분
제 1부: 약 29–31분
제 2부: 약 10–11분
제 3부: 약 16–17분
Suite No. 1: 약 12–13분
Suite No. 2: 약 17–18분

Durand의 작품 목록은 전곡을 약 55분, Suite No. 1을 13분, Suite No. 2를 17분으로 적는다. Breitkopf Urtext는 각각 약 50분, 12분, 18분으로 제시한다. 부별 시간은 음반의 트랙 구분에 따라 달라지며, 전곡 녹음 가운데에는 약 59분에 이르는 경우도 있다.

편성

성악: 가사 없는 SATB 합창
목관: 플루트 3(피콜로 겸임 포함), 알토 플루트, 오보에 2, 잉글리시 호른, E♭ 클라리넷, 클라리넷 2,
베이스 클라리넷, 바순 3, 콘트라바순
금관: 호른 4, C조 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니, 트라이앵글 , 큰북, 심벌즈, 작은북, 군대북, 탐탐, 캐스터네츠 , 윈드 머신, 크로탈, 탬버린, 실로폰, 글로켄슈필
건반 ·하프 ·현악: 첼레스타, 하프 2, 현악
공간 배치 악기: 무대 위 피콜로와 E♭ 클라리넷, 무대 뒤 호른과 트럼펫

타악기 연주자 수는 자료에 따라 다르다. Durand의 옛 작품 목록은 팀파니 외 6명, Breitkopf Urtext는 팀파니 외 8명으로 계산한다. 합창도 모든 대목에서 한 자리에 고정되지 않으며 무대 뒤와 무대 쪽의 거리가 달라진다. 현악은 여러 성부로 세분되는 divisi를 폭넓게 사용하지만 , 최신 출판사의 편성표는 현악 파트 수를 하나의 고정 숫자로 적지 않는다.

전곡의 구성

곡은 1막 3부로 쉬지 않고 이어진다. 프로그램과 음반에 따라 Introduction과 Danse religieuse를 하나 또는 둘로 나누고, 제 1부 끝의 Nocturne와 제 2부 도입 Interlude도 서로 다르게 트랙으로 묶는다. 따라서 트랙 수보다 세 부분과 장면의 순서를 기준으로 범위를 확인하는 편이 정확하다.

제 1부: 님프의 동굴에서 Chloé의 납치까지

1. Introduction et danse religieuse
2. Danse générale
3. Danse grotesque de Dorcon
4. Danse légère et gracieuse de Daphnis
5. Danse de Lycéion
6. Nocturne. Danse lente et mystérieuse des Nymphes

무대는 신성한 숲 가장자리, 님프들의 동굴 앞 초원이다. 목동과 목녀들이 봉헌물을 바치고 종교적 춤을 춘 뒤, Chloé의 입맞춤을 상으로 내건 Dorcon과 Daphnis의 춤 경연이 열린다. Dorcon의 익살스럽고 무거운 춤과 Daphnis의 가볍고 우아한 춤은 같은 경쟁을 서로 다른 몸짓으로 보여 준다. Daphnis가 이겨 Chloé의
입맞춤을 받자 Lycéion이 나타나 그를 유혹하는 춤을 춘다.

해적들이 들이닥쳐 Chloé를 납치하면서 앞선 공동체의 춤은 끊어진다. 홀로 남은 Daphnis는 님프들의 동굴 앞에서 쓰러진다. 밤이 되면 석상으로 보이던 님프들이 깨어나 느리고 신비한 춤을 추고, Chloé를 구하기 위해 Pan을 부른다. Suite No. 1은 이 제 1부 후반의 Nocturne에서 시작하여 제 2부의 Danse guerrière까지 이어진다.

제 2부: 해적 진영

7. Introduction 또는 Interlude
8. Danse guerrière
9. Danse suppliante de Chloé

바위투성이 해안의 해적 진영에서 전사들의 거친 춤이 벌어진다. 우두머리 Bryaxis는 Chloé에게 춤을 명령한다. Chloé는 탄원하듯 춤추며 두 차례 달아나려 하지만 붙잡히고, Bryaxis가 그녀를 끌고 가려는 순간 땅이 갈라진다. Pan의 거대한 형상이 나타나자 해적들은 공포에 빠져 흩어진다. 이 부분은 Pan을 무대 위 인물 하나로만 처리하지 않고, 합창과 공간 악기, 관현악의 급격한 변화가 공연장 전체에서 초자연적 사건을
일으키도록 쓰여 있다.

제 3부: 새벽, 재회, Bacchanale

10. Lever du jour
11. Pantomime (Les amours de Pan et Syrinx)
12. Danse générale (Bacchanale)

무대는 다시 님프들의 동굴 앞이다. 새벽의 희미한 소리 속에서 새소리 같은 짧은 목관 음형, 잔잔하게
움직이는 현악, 하프와 첼레스타, 가사 없는 합창이 차례로 더해진다. 이 긴 상승은 자연 묘사에 그치지 않는다.

Daphnis Chloé

Daphnis Chloé Pan Pan Syrinx Syrinx 5/4 Danse générale Bacchanale

Suite No. 1, M.57a

Suite No. 1, M.57a 1 Nocturne, Interlude, 2 Danse guerrière Daphnis

Suite No. 2, M.57b 3 Lever du jour, Pantomime, Danse générale Pan Syrinx Chloé

2014 2017 2021 2

Paris Opera Philippe Jordan Benjamin Millepied 2014 Yan Pascal Tortelier 2021 30 60 50

Slovak National Theatre Vinicius Kattah ‘ ’ Nashville Symphony Chorus Tucker Biddlecombe Ravel

Lever du jour NHK Symphony Hiroaki Kanda 12 Pierre Boulez ritardando Boulez Kanda

이 장면의 음량을 키울 때에도 전체를 한꺼번에 밀어 올리는 방식만 있는 것은 아니다. Charles Dutoit는 Orchestre symphonique de Montréal과 첫 Ravel 녹음으로 《Daphnis et Chloé》를 준비했던 과정을 설명하며, Ravel의 색채는 금관이나 타악기를 일률적으로 줄이는 문제가 아니라고 말했다. 호른 ·클라리넷 · 바순이 함께 만드는 화음에서 한 음만 지나치게 약해도 배음과 음색이 달라지므로 , 화음 내부의 균형과 음정을 따로 맞춰야 한다는 견해다. 타악기 연주자 Bob Becker의 2016년 Toronto Symphony 전곡 공연 기록은 반대 방향의 조정도 보여 준다. Lever du jour 절정에서 지휘자 Juanjo Mena가 더 큰 소리와 더 분명한 crescendo를 요구하자 Becker는 처음부터 큰 서스펜디드 심벌 두 장을 함께 쓰고 더 무거운 말렛으로 바꾸었다. 이 세팅은 해당 공연장과 악기에 맞춘 사례이지 고정 편성법은 아니다.

Pantomime 플루트 독주는 시작부터 합주 안에서 시간을 받아야 한다. Sydney Symphony의 플루티스트
Lily Bryant는 베이스와 첼로의 pizzicato가 시작되면 세 박을 세고 들어가야 하므로, 독주자가 준비될 때까지 기다릴 수 없다고 썼다. 연습실에서는 음색과 비브라토의 시작 ·끝, 호른의 합류, 미세한 감속을 미리
표시한다고도 설명했다. Jacques Zoon은 Reina Sofía School의 공개 수업에서 첫음과 끝음을 마르게 끊지 않고, 빠른 음형을 고르게 유지하면서도 forte를 딱딱하게 만들지 않도록 지도했다. 두 관점은 자유로운 노래와 정확한 진입을 동시에 요구한다.

독주 뒤의 빠른 하행 음계는 한 사람이 끝까지 연주하지 않는다. Kanda의 설명에 따르면 피콜로의 최고음에서 시작한 선율을 제 1플루트, 제 2플루트, 알토 플루트가 차례로 넘겨받는다 . 중간부터 들어오는 주자까지 하나의 선으로 들려야 하므로 Charles Dutoit는 이 교대를 정밀하게 리허설했다고 한다. 이 대목에서는 각 파트의 시작음만 맞추기보다 앞사람의 음색과 속도를 들은 뒤 같은 선율을 이어받는 합주가 필요하다.

마지막 Danse générale에서는 빠른 5/4박자를 균등한 다섯 칸처럼만 세면 쉼표와 짧은 음형의 위치가 흐려질 수 있다. 전 Metropolitan Opera Orchestra 클라리네티스트 Sean Osborn은 E♭ 클라리넷 파트를
설명하면서 연습번호 200에서 다섯째 박의 16분음표와 첫째 박의 4분쉼표를 서두르지 말라고 했다. 이어 연습번호 201의 수석 클라리넷 모방과 세 마디 뒤의 맞물림을 들으며 203 뒤 정점까지 긴 crescendo를 만들고, 220의 쉼표와 타이 뒤에는 늦지 않아야 한다고 덧붙였다. 끝의 반복음도 tremolo가 아니라 박 안에 측정된 16분음표다. 그가 제시한 템포와 운지는 개인의 오디션 ·공연 경험에서 나온 선택이지만 , 5박자 안의 빈자리까지 함께 세어야 한다는 지적은 합주가 무너지는 위치를 구체적으로 짚는다.

지휘자 Jacques Lacombe는 2021년 WCRB 인터뷰에서 Ravel의 기보가 대단히 정밀해도 하나의 해석만 허용하는 것은 아니라고 말했다. 그는 Suite No. 2를 다시 연주하면서 독주자들과 이전의 조정을
재검토했다고 밝혔다. Boulez와 Dutoit, Mena가 택한 방식도 각기 다른 악단과 공연장에서 나온 사례다. 따라서 이들의 발언은 하나의 표준 해석으로 합칠 자료가 아니라, 박 ·화음 ·악기 선택 ·독주 교대를 어디서 점검해야 하는지 보여 주는 비교 자료로 읽는 편이 정확하다.

주요 레코딩

Charles Munch / Boston Symphony Orchestra / New England Conservatory
Chorus (1955): 초기 스테레오 전곡 녹음의 중요한 사례다. Naxos 복각판의 전곡 시간은 54분 14초이며, BBC Music Magazine의 비교 글은 Munch가 관현악 색채와 전체 구조의 추진력을 함께
살린 연주로 평가한다.
Charles Dutoit / Orchestre symphonique de Montréal (1980년대 초): 초기 디지털
녹음 기술과 Montréal 오케스트라의 정교한 음색이 결합된 대표적 전곡 기록이다. 이후 이 작품의 음향 균형과 세부 관현악을 비교할 때 자주 언급되는 기준점이 되었다.

François-Xavier Roth / Les Siècles / Ensemble Aedes (2016): 시대 악기와 거트 현을 사용해 20세기 초 프랑스 관현악의 다른 질감을 들려준다. Harmonia Mundi의 제작 자료가 악기 선택을 밝히며, The Guardian은 그 결과의 투명한 짜임과 또렷한 아티큘레이션을 높이 평가하면서
마지막 춤의 열기는 비교적 절제되어 있다고 보았다.
Philippe Jordan / Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris: 실제 발레
공연을 열한 차례 치른 경험이 녹음으로 이어진 사례다. 음반의 의미는 화려한 소리만이 아니라
무대에서 확인한 장면의 시간과 드라마를 관현악 연주에 옮겼다는 지휘자 자신의 설명에 있다.

주요 자료

Durand-Salabert-Eschig, Maurice Ravel 작품 목록
Bibliothèque nationale de France, 작품 전거
Bibliothèque nationale de France, 1913년 총보 서지
Harry Ransom Center, Carlton Lake Collection finding aid
Dezède, Les premières de Daphnis et Chloé
Ravel, Esquisse autobiographique 주석판
Breitkopf & Härtel, Monnard 편집 전곡 Urtext
Los Angeles Philharmonic, Daphnis and Chloé (complete) Paris Opera, Philippe Jordan의 공연 ·녹음 설명
WCRB, Jacques Lacombe 인터뷰
Reina Sofía School, Jacques Zoon 공개 수업
DC Theater Arts, Yan Pascal Tortelier 인터뷰
Opera Slovakia, Vinicius Kattah 인터뷰
Music City Review, Tucker Biddlecombe 인터뷰 Bachtrack, Hiroaki Kanda 인터뷰
Charles Dutoit 인터뷰
NEXUS, Bob Becker의 심벌즈 연주 기록
Sydney Symphony, Lily Bryant의 플루트 연주 해설 Sean Osborn, E♭ 클라리넷 파트 해설
Chandos, John Wilson 연주용 판본과 녹음
Naxos, Charles Munch 1955년 녹음
BBC Music Magazine, 주요 녹음 비교
Harmonia Mundi, François-Xavier Roth 녹음 자료 The Guardian, François-Xavier Roth 녹음 평

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:05 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:08:05 UTC by 안준영