Night on Bald Mountain

- □□

정보

Modest Mussorgsky, Night

on Bald Mountain

개요
곡명: Night on Bald Mountain (원곡 표제: St. John’s Eve on Bald Mountain)
작곡가: Modest Mussorgsky (1839–1881)
작곡: 1867년 원곡, 1886년 Nikolay Rimsky-Korsakov 개정판
장르: 단악장 관현악 환상곡
이 글의 범위: 1867년 Mussorgsky 원곡과 1886년 Rimsky-Korsakov판의 성립, 구성, 편성, 초연과 수용을 중심으로 다룬다.
Rimsky-Korsakov판 초연: 1886년 10월 15/27일, 상트페테르부르크 Kononov Hall, Russian Symphony Concerts

IMSLP: Night on Bald Mountain

Wikipedia: Night on Bald Mountain

Night on Bald Mountain은 Modest Mussorgsky가 1867년에 완성한 단악장 관현악 환상곡에서 출발한 작품이다. 오늘날 가장 자주 연주되는 형태는 Nikolay Rimsky-Korsakov가 1886년에 원곡과 후대의 재사용 재료를 바탕으로 다시 구성한 판본이다. 이 글은 두 판본을 하나의 악보로 합치지 않고, 1872년 오페라 -발레 Mlada와 1880년 오페라 The Fair at Sorochintsy에 쓰인 별도의 재구상, 그리고 1940년 Leopold Stokowski의 Fantasia 편곡을 관련 전승으로 구분한다. 공식 악장 구분이 없는 연속 구조이며, 성 요한 전야의 악마 집회가 교회 종과 새벽으로 이동하는 표제가 두 주요 판본을 따라가는 기본 방향을 제공한다.

출판 정보와 자료

Mussorgsky는 Georgy Mengden의 희곡 The Witch와 Gogol의 성 요한 전야 이야기에 관심을 두고 이 소재를 구상했으며 , Liszt의 Totentanz도 초기 발상과 연결된다. 자필 총보에는 1867년 6월 12일 관현악 작업을 시작해 6월 23일 완성했다는 기록이 남아 있다. Balakirev가 작품의 연주와 개정에 동의하지 않으면서 원곡은 Mussorgsky 생전에 공개 공연되지 않았고, 원곡 총보도 1968년까지 인쇄되지 않았다.

Mussorgsky는 1872년 공동 오페라 -발레 Mlada에 합창과 무대 장면을 넣는 구상으로 이 재료를 다시
배열하려 했다. 1880년에는 미완성 오페라 The Fair at Sorochintsy의 Gritzko가 꾸는 꿈 장면을 위해
피아노와 합창을 포함한 다른 형태를 만들었고, 이 버전에서 교회 종과 새벽으로 끝나는 결말이 구체화되었다 . 두 무대 구상은 1867년 원곡의 단순한 개정판이 아니라, 매체와 장면 기능이 달라진 별도의 재사용이다 .

Rimsky-Korsakov는 Mussorgsky 사후 원곡과 The Fair at Sorochintsy의 재료를 바탕으로 1886년
관현악판을 완성했다. 그는 형식과 조성 배치, 관현악을 크게 다시 만들고 원곡의 파국적인 종결 대신 Sorochintsy에서 가져온 평온한 새벽을 붙였다. 이 판본은 1886년 W. Bessel & Co.에서 출판되었으며 , 1886년 10월 15일 러시아력, 서력으로는 10월 27일 상트페테르부르크 Kononov Hall에서 Rimsky-Korsakov의 지휘로 초연되었다 . 1889년 6월 29일 파리 만국박람회 공연은 이 판본이 러시아 밖으로
확산되는 초기 계기였다.

소요 시간

1867년 원곡은 약 12분, 1886년 Rimsky-Korsakov판은 보통 약 10~13분이다. 원곡을 줄여 만든 Rimsky-Korsakov판의 길이는 판본, 템포와 반복 관행에 따라 달라진다.

편성

1867년 Mussorgsky 원곡: piccolo(피콜로), 2 flutes(플루트 2), 2 oboes(오보에 2), 2 clarinets(클라리넷 2), 2 bassoons(바순 2), 4 horns(호른 4), 2 cornets(코넷 2), 2 trumpets(트럼펫 2), 3 trombones(트롬본 3), tuba(튜바), timpani(팀파니), triangle(트라이앵글), tambourine(탬버린), snare drum(작은북), cymbals(심벌즈), bass drum(큰북), tam-tam(탐탐), strings(현악기군) 으로 구성된다.

1886년 Rimsky-Korsakov판: piccolo(피콜로), 2 flutes(플루트 2), 2 oboes(오보에 2), 2 clarinets(클라리넷 2), 2 bassoons(바순 2), 4 horns(호른 4), 2 trumpets(트럼펫 2), 3 trombones(트롬본 3), tuba(튜바), timpani(팀파니), bass drum(큰북), cymbals(심벌즈), tam-tam(탐탐), bells(종), harp(하프), strings(현악기군) 으로 편성된다.

원곡에는 2개의 코넷과 트라이앵글 , 탬버린, 작은북이 포함되지만 Rimsky-Korsakov판의 통상적인 총보에는
이 악기들이 같은 방식으로 남아 있지 않다. 반대로 Rimsky-Korsakov판에는 종과 하프가 들어간다. 따라서
두 판본의 편성을 하나의 표준 목록으로 합치면 원곡의 악기 구성과 후대 개정판의 음향적 설계를 모두 놓치게 된다.

표제와 단악장 구조

Mussorgsky가 남긴 프로그램은 성 요한 전야의 밤에 지하에서 들려오는 비인간적인 소리, 어둠의 영과 Satan 의 등장, 그를 향한 찬양과 검은 미사, 마녀들의 사바트 춤, 마을 교회 종과 새벽의 해산을 차례로 제시한다. 이 순서는 악장 번호가 아니라 작품 전체에 걸쳐 이어지는 표제의 사건 순서다. 원곡의 표제에서 Satan을
가리키는 존재를 후대의 대중적 명칭인 Chernobog와 자동으로 바꾸어 부르지는 않는다.

1867년 원곡은 집회의 소란이 급격히 겹치다가 거칠고 불안정한 끝으로 끊어진다. 이 결말은 종소리가 모든 것을 안정시키는 방식으로 정리되지 않으며, 표제의 폭력성이 마지막까지 남는다. 원곡의 관현악은 짧은
동기와 갑작스러운 결합을 강하게 밀어붙여, Mussorgsky가 직접 완성한 원곡의 성격을 드러낸다.

Rimsky-Korsakov판은 같은 표제 재료를 더 명료한 장면 배열로 다시 만들었다. 사바트의 절정 뒤에 교회 종, 느려지는 새벽의 음악, 안정된 종결이 이어지므로 밤의 사건이 아침에 해산한다는 서사가 분명해진다 . 이 판본의 매끈한 색채와 명확한 결말은 단순한 관현악 보정이 아니라, 원곡의 형식과 표제를 공연 가능한
환상곡으로 재설계한 결과다.

재발견과 20세기 수용

원곡은 20세기에 들어서야 Rimsky-Korsakov판과 나란히 들을 수 있게 되었다. 원곡의 최초 공개 연주는
자료에 따라 1920년대 레닌그라드 , 1932년 2월 3일 런던, 1968년 모스크바로 다르게 기록된다. 이 차이는 러시아 최초 연주, 서유럽 초연, 원곡의 현대적 재발견을 서로 다른 사건으로 세는 데서 생긴 것으로 보이며, 하나의 최초 연도로 확정하기 어렵다. 1968년 Georgy Kirkor 편집판의 출판은 원곡을 악보로 확인할 수 있게 한 중요한 전환점이었다 .

1989년 Kirov Theatre에서 Valery Gergiev가 원곡과 Rimsky-Korsakov판을 한 프로그램에 함께 지휘한 사례는 두 버전의 대비를 공연 자체의 주제로 삼은 경우다. St. Louis Symphony는 2018년 프로그램에서
1867년 원곡을 연주하며, Rimsky-Korsakov판의 정돈된 효과와 구별되는 폭력적이고 타협하지 않는
관현악을 복원하려 했다. 이런 연주는 어느 판본이 유일한 정답인지를 정하기보다 , 각 판본의 결말과 편성이 표제의 의미를 어떻게 달리 만드는지 들려준다.

Leopold Stokowski의 1940년 Fantasia 편곡은 Rimsky-Korsakov판의 장면 배열을 바탕으로 영화용 효과를 확대했다. Stokowski는 관현악의 상승과 종결을 다시 조정했고, Disney의 Chernabog 이미지와 결합한 이 편곡이 대중문화에서 작품을 기억하는 방식을 크게 바꾸었다. 영화에서 들리는 음향은 Mussorgsky의 1867년 원곡이나 Rimsky-Korsakov의 1886년판과 동일한 판본의 증거가 아니다.

주요 자료

Bärenreiter, Night on Bald Mountain 비평판 서문: 편집 ·판본 및 전승 정보

St. Louis Symphony, Night on Bald Mountain 프로그램 노트: 1867년 원곡 공연과 판본 비교

Auditorium de Lyon, Comment sont vos nuits?: 작품 성립과 Rimsky-Korsakov판 초연

Mariinsky Theatre Primorsky Stage 프로그램: Mussorgsky 원곡과 후대 판본의 전승

Repertoire Explorer, Night on the Bare Mountain 서문: 원곡 ·Rimsky-Korsakov판 ·Stokowski

판의 관계