Pictures at an Exhibition (orch. Ravel)

- □□_

정보

개요
곡명: Pictures at an Exhibition (orch. Ravel)
작곡: Modest Mussorgsky (1839–1881), 1874년
관현악 편곡: Maurice Ravel (1875–1937), 1922년
장르: 피아노 모음곡의 관현악 편곡
구성: 10개 그림과 네 개의 독립 Promenade, Cum mortuis in lingua mortua
초연: 1922년 10월 19일, Paris Opéra의 Concerts Koussevitzky, Serge Koussevitzky 지휘
IMSLP: Pictures at an Exhibition

Wikipedia: Pictures at an Exhibition

Modest Mussorgsky의 Pictures at an Exhibition은 1874년에 쓴 피아노 모음곡이며 , Maurice Ravel의 1922년 전곡 관현악판은 그 작품을 관현악으로 옮긴 판본이다. 원곡은 Viktor Hartmann의 유작 전시를
따라가며 마주하는 10개 그림과, 관람자의 이동을 나타내는 Promenade들로 이루어진다 . Ravel은 그림의 순서를 보존하고, 원곡에서 Samuel Goldenberg and Schmuyle 뒤와 Limoges / Le Marché 앞에 놓인 독립 Promenade를 빼서 15개 구간의 관현악 순서를 만들었다.

출판 정보와 자료

Mussorgsky는 1874년 6월 2일부터 22일까지 St Petersburg에서 이 모음곡을 쓰고 Vladimir Stasov에게 헌정했다. Hartmann이 세상을 떠난 뒤 Stasov가 마련한 전시는 그림 ·수채화 ·건축 설계안을 모은 자리였고, Mussorgsky는 그 가운데 선택한 대상을 피아노 곡목으로 옮겼다. 작곡가가 생전에 출판하지 못한 원곡은 1886년 Bessel에서 Rimsky-Korsakov의 편집을 거쳐 처음 인쇄되었다 .

Ravel은 당시 유통되던 이 1886년 판본을 바탕으로 Koussevitzky의 의뢰를 받아 관현악판을 만들었다. 1922년 5월로 표기된 Ravel 자필 총보와 초기 파트는 한동안 필사본으로 유통되었고 , 총보와 관현악 파트는 1929년 Édition russe de Musique에서 판각 ·출판되었다. Koussevitzky에게 주어진 한시적 독점 공연 ·지휘 권리는 이 초기 유통의 조건이었다 . 2019년 비평판은 Ravel 자필, Mussorgsky 자필, Koussevitzky의 초기 파트, 1929년 총보와 이후 인쇄본을 함께 대조해 이 전승 과정을 복원한다.

소요 시간

약 30분이다.

□□

□□ □□□ 1929□ □□ □□□ Ravel □□□ □□ □□□ □□□ Boosey & Hawkes study score□ □□□□ □□ .

- □□ **:** 3 Flutes(□□□ □□ Flute□ Piccolos□ □□), 3 Oboes(□□ Oboe□ Cor Anglais□ □□), 2 Clarinets in A and B♭, Bass Clarinet in A and B♭, Alto Saxophone, 2 Bassoons, Double Bassoon
- □□ **:** 4 Horns in F, 3 Trumpets in C, 3 Trombones, Tuba
- □□□ **:** Timpani, Glockenspiel, Bell in E♭, Xylophone, Triangle, Rattle, Whip, Side Drum, Bass Drum, Cymbals, Suspended Cymbal, Tam-tam
- □□ ·□□ **:** 2 Harps, Celesta
- □□□ **:** Violins I, Violins II, Violas, Cellos, Double Basses

10□ □□□ □□ Ravel□□ □□

□□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ . □□ □□□ □□□ score□ □□□ □□□ □□□ . *Promenade*□ Hartmann□ □□□ □□□ , □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ .

□□	□□
1	*Promenade*
2	1. *Gnomus*
3	*Promenade*
4	2. *Il vecchio castello*
5	*Promenade*
6	3. *Tuileries*
7	4. *Bydło*
8	*Promenade*
9	5. *Ballet des poussins dans leurs coques*
10	6. *Samuel Goldenberg and Schmuyle*
11	7. *Limoges / Le Marché*
12	8. *Catacombae / Sepulcrum Romanum*
13	*Cum mortuis in lingua mortua*
14	9. *La Cabane sur des pattes de poule (Baba-Yaga)*
15	10. *La grande porte de Kiev*

원곡 자필을 바탕으로 한 피아노 Urtext에는 여섯 번째 그림과 일곱 번째 그림 사이에 다섯째 독립 Promenade가 있다. Ravel은 그 구간을 생략하고 Samuel Goldenberg and Schmuyle에서 Limoges / Le Marché로 바로 간다. 반면 Catacombae / Sepulcrum Romanum 뒤의 Cum mortuis in lingua mortua는 남아 있다. 이 구간은 Promenade 주제를 변형해 이어 가며, 생략된 이동부와 구별된다.

전시의 앞부분: 장난감, 성, 정원, 수레

Stasov의 설명에 따르면 Gnomus는 크리스마스트리 장식을 위해 만든 나무 장난감과 연결된다. Il vecchio castello는 Hartmann의 이탈리아 건축 수채화와 성 앞의 음유시인이라는 Stasov의 설명에서 출발한다. Ravel은 이 그림의 긴 선율을 Alto Saxophone에 맡겼다.

Tuileries는 파리의 정원에서 아이들과 유모가 어울리는 장면이고, Bydło는 거대한 바퀴를 지닌 소수레를 가리킨다. 전자가 사람들의 짧은 말과 움직임을 담은 정원 스케치라면 , 후자는 Mussorgsky가 Stasov에게
전한 수레의 이미지에서 출발한다. 두 곡 사이에는 별도 Promenade가 없어서, Ravel판에서는 정원에서
수레로 곧바로 넘어간다.

Bydło와 원전 선택
지휘자 Anna Handler는 2025년 Boston Symphony Orchestra의 이 작품 공연을 앞두고 GBH/WCRB와 나눈 인터뷰에서 Bydło의 도입을 세 판본으로 비교했다. Handler의 설명에서 Ravel은 Tuba 독주 아래 Cello 와 Double Basses에 pianissimo를 적었고, Mussorgsky의 피아노 원곡은 forte로 시작하며 Gorchakov의 관현악판은 같은 소재를 4 Horns가 forte로 연주하게 한다. 이 대조는 Ravel판의 도입이 어떤 음량과 악기 배치에서 출발하는지를 짚어 준다. 동시에 1886년 편집판을 거쳐 들어온 원전의 차이가 관현악판의 실제 시작점까지 이어진다는 사실을 보여 준다.

병아리, 두 인물, 시장

Ballet des poussins dans leurs coques는 1871년 상연된 발레 Trilby의 병아리 의상 디자인에서 나왔다. 이어지는 Samuel Goldenberg and Schmuyle는 Hartmann이 Sandomierz에서 그린 두 인물의 그림과 연결되며, Mussorgsky의 자필에는 이 곡목명이 적혀 있지 않다. Limoges / Le Marché는 시장의 말소리와 소문을 적어 둔 원고 여백에서 배경을 찾을 수 있다. Ravel판은 두 인물의 번호 뒤에 있던 독립 Promenade를 생략하고 이 시장 장면으로 이어 간다.

지하 묘지에서 성문까지

Catacombae / Sepulcrum Romanum은 Hartmann과 동행자, 등불을 든 안내자가 파리 지하 묘지를 보는 수채화와 연결된다. 바로 뒤의 Cum mortuis in lingua mortua에서 Promenade 주제가 다시 나타나며, 제목은 ‘죽은 자들의 언어로 ’라는 뜻을 지닌다. 이어지는 *La Cabane sur des pattes de poule (Baba-Yaga)*는 닭발 달린 오두막 모양의 시계와 Baba-Yaga 설화를 함께 부른다.

마지막 La grande porte de Kiev는 Hartmann이 기념 성문을 위해 제시한 설계안에서 나왔다. 설계안으로만
남은 성문은 모음곡에서 전시의 마지막 그림이 된다. Ravel의 관현악판도 이 번호를 끝에 두어, 처음의 Promenade부터 이어 온 관람 순서를 마무리한다 .

Koussevitzky에서 Kubelík까지
Koussevitzky는 1922년 초연을 지휘한 뒤 이 관현악판을 반복해서 연주했다. Boston Symphony Orchestra 의 작품 해설은 1930년 그가 Boston Symphony Orchestra와 남긴 전곡 녹음이 Ravel판을 레퍼토리로
정착시키는 데 크게 기여했다고 설명한다. ARSC의 Koussevitzky 녹음 연구는 이 1930년 음반을 현존하는
유일한 전곡 녹음으로, 1943년 라디오 방송을 일부 곡목을 덜어 낸 축약본으로 구분한다.

Rafael Kubelík과 Chicago Symphony Orchestra의 1951년 Mercury 녹음은 이 곡이 음반 매체에서 맡은 역할을 보여 준다. Library of Congress는 Telefunken U-47 한 대를 Orchestra Hall에 배치해 녹음한 이 LP 가 1952년 고음질 시연 음반과 베스트셀러로 자리 잡았다고 기록했으며 , 2003년에 National Recording Registry에 올렸다. 그 기록은 Ravel판의 넓은 음역과 많은 독주적 악기 배치가 전후 고음질 LP의 청취 환경과 만난 사례를 보여 준다.

주요 자료

Philharmonie de Paris, Tableaux d'une exposition
Schott, Mussorgsky 피아노 Urtext
Ravel Edition, 2019 비평판 소개
Boosey & Hawkes, Ravel 관현악 study score
GBH/WCRB, Anna Handler 인터뷰
Boston Symphony Orchestra, 작품 해설
Library of Congress, Kubelík/Chicago Symphony 1951 녹음 해설 ARSC Journal, Koussevitzky 녹음 연구