정보

Richard Wagner: Wesendonck Lieder, orchestral version, WWV 91

개요

곡명 : *Wesendonck Lieder, orchestral version*, WWV 91
작곡가 : Richard Wagner (1813–1883)
장르 : 여성 성악과 관현악을 위한 가곡집 , 편곡판
원곡 작곡 : 1857–1858년
작품 범위 : Mathilde Wesendonck의 시 다섯 편에 붙인 전곡
원곡 편성 : 여성 성악과 피아노
초연 (원곡): 1862년 7월 30일 , 라우벤하임의 Villa Schott, Emilie Genast(소프라노)와 Hans von Bülow(피아노)
관현악판 공연 기록 : 1909년 11월 27일 , 빈 Musikverein 대공연장 , Ferdinand Löwe 지휘 Wiener Concertverein, Margarete Preuse-Matzenauer(소프라노)
첫 출판 : *Fünf Gedichte für eine Frauenstimme*, Schott, 1862년
기준 판본 : Felix Mottl의 I–IV번 관현악화와 Wagner가 직접 관현악화한 V번 “Träume”를 결합한 Mottl·Wagner 판본
악보 ▪서지 : IMSLP 작품___페이지___
작품 개요 : 영문___위키백과_____

Richard Wagner의 *Wesendonck Lieder, orchestral version*, WWV 91은 Mathilde Wesendonck의 시 다섯 편에 붙인 가곡을 관현악으로 연주하는 편곡판이다 . 원곡은 여성 성악과 피아노를 위해 1857–1858년에 쓰였고 , 현재 널리 쓰이는 관현악판은 Wagner가 직접 관현악화한 V번 “Träume”와 Felix Mottl이 1893년에 관현악화한 I–IV번을 결합한다 . 출판된 순서인 I “Der Engel”, II “Stehe still!”, III “Im Treibhaus”, IV “Schmerzen”, V “Träume”가 다섯 곡의 기준 순서이며 , 이 순서는 개별 작곡일의 순서와 다르다 .

원곡과 관현악판

초판의 제목은 Fünf Gedichte für eine Frauenstimme였고, IMSLP는 WWV 91의 첫 출판을 1862년으로 기록한다. 원곡은 독일어 시에 피아노 반주를 붙인 가곡집이다 . Wagner는 다섯 곡 가운데 “Im Treibhaus”와 “Träume”를 Tristan und Isolde를 위한 연구곡으로 표시했으며 , 다섯 곡은 독일어 시와 피아노 반주가
만드는 독립적인 가곡 형식도 함께 지닌다.

Wagner가 직접 만든 관현악판은 “Träume” 한 곡이다. 이 판본은 1857년 12월 23일 취리히에서 Mathilde Wesendonck의 생일을 위한 연주로 처음 들려졌으며 , 독주 바이올린이 성악선의 역할을 대신하는 소규모
관현악 버전이었다 . 현재 성악과 관현악으로 연주되는 전곡판은 이 버전을 포함해 Felix Mottl이 나머지 네
곡을 대편성으로 옮긴 결과다. Mottl의 자필 악보에는 1893년 8월 3일이라는 날짜가 있고, 연구 논문은 다음 해 Schott 출판이 이어졌다고 설명한다. Wiener Symphoniker의 작품 데이터베이스가 생성란에 “um 1909” 를 병기하는 경우에도, 이는 1893년의 편곡 완료 연대와 구분되는 공연 자료의 표기다.

소요 시간

Wiener Symphoniker는 관현악판을 21분으로 제시하고, 다른 공연 자료는 약 20–24분 또는 약 22분으로 잡는다. 성악가의 성부와 호흡, 곡 사이의 간격, Mottl판과 다른 편곡판의 선택에 따라 차이가 나므로 전곡은
약 20–24분으로 이해할 수 있다. 다섯 곡은 각각 짧은 가곡이지만 , 출판된 순서로 연속해서 들으면 곡 사이에 정서적 진행이 생긴다.

편성

기준이 되는 Mottl·Wagner 관현악판의 IMSLP 파트 목록에는 여성 성악, 플루트 2, 오보에 2, B♭ 클라리넷 2, 바순 2, F조 호른 4, C조 트럼펫 1, 트롬본, 현악이 나타난다. 피아노와 하모늄 파트도 목록에 포함되며, “Träume”와 관련된 판본에는 독주 바이올린 파트가 별도로 보인다. 이러한 악기가 다섯 곡에서 같은
방식으로 계속 연주되는 것은 아니므로, 곡별 총보를 지정하지 않은 공연에서는 Mottl·Wagner판을 먼저 확인해야 한다.

Hans Werner Henze의 1976년 실내악판과 Vieri Tosatti의 1972년 재관현악판은 이 대편성 관현악판과
다른 버전이다. Henze판은 독주자와 소수의 악기가 각기 독립된 선을 맡으며, 원곡의 조성과 음향 밀도도 달라질 수 있다. 원곡 피아노판, Wagner의 독주 바이올린 ·소규모 관현악판, Mottl·Wagner의 전곡판, 후대 편곡판을 프로그램에서 구별해 적어야 작품의 범위와 음색을 정확히 전달할 수 있다.

다섯 곡의 진행

I. “Der Engel”

G장조의 첫 곡은 천사가 인간의 고통을 위로한다는 시를 노래한다. 성악선은 다섯 연을 따라 위로 올라가며, 마지막에는 성악이 멈춘 뒤 관현악 후주가 남아 상승의 여운을 이어 간다. 이 곡의 느린 화음과 부드러운
흔들림은 Wagner의 Lohengrin을 떠올리게 한다는 공연 해설도 있다. Mottl판에서는 현악과 목관의 겹침이

피아노 원곡의 선율을 넓히지만, 성악선의 문장과 호흡은 여전히 곡의 중심에 놓인다.

II. “Stehe still!”

C단조의 두 번째 곡은 흐르는 시간에 멈추라고 호소하는 텍스트를 품는다. 반주에는 6/8박자의 끊임없는 움직임이 놓이고, 이 추진은 시계나 기계의 일정한 박동처럼 들릴 수 있다. 곡의 후반부가 고요한 종결로 이동하면서 앞부분의 조급함이 다른 시간 감각으로 바뀐다. 성악의 긴 호흡과 반복되는 반주가 서로 밀어내지 않도록, 관현악판에서도 독일어 문장의 강세가 음악의 진행을 이끈다.

III. “Im Treibhaus”

D단조의 “온실 ”은 시든 식물과 닫힌 공간의 이미지를 통해 생명과 고립을 말한다. 반음 간격으로 되풀이되는 음형과 천천히 위로 기어가는 선율이 물방울이나 안개 같은 정서를 만든다는 분석이 있으며, 시의 중심 구절 “Unsre Heimat ist nicht hier!”는 곡 전체의 방향을 압축한다. Wagner가 이 곡을 Tristan und Isolde의 연구곡으로 부른 까닭은 이처럼 멈춘 듯한 시간, 계속 미뤄지는 종지, 가라앉은 음역이 오페라 제 3막
전주곡으로 확장되기 때문이다.

IV. “Schmerzen”

E♭장조의 네 번째 곡은 고통과 빛이 서로 분리되지 않는다는 시를 다룬다. 성악은 앞선 곡들보다 더 선언적인
선율을 취하고, 관현악은 마지막에 금관의 넓은 울림으로 밝기를 확장한다. MusicWeb International의 녹음 해설은 이 곡을 발키리의 힘을 연상시키는 대담한 성격과 승리감 있는 금관 코다로 설명한다. 이 장면은 “ 고통이 사라진다 ”는 단순한 결론보다, 고통을 통과한 뒤에야 빛의 음향이 생긴다는 텍스트의 역설을 드러낸다.

V. “Träume”

A♭장조의 마지막 곡은 꿈과 사랑, 소멸의 이미지를 한 호흡 안에 겹친다. Wagner가 직접 관현악화한 유일한 곡이며, Tristan und Isolde 제 2막 사랑의 이중창으로 이어지는 음악적 뿌리가 들린다는 설명이 널리 공유된다. 독주 바이올린과 소규모 관현악으로 만든 생일 연주판에서는 선율이 말없이 흐르고, 성악을 포함한 Mottl·Wagner 전곡판에서는 같은 음향 세계가 시의 자음과 모음에 맞춰 다시 조직된다. 곡은 밤과 꿈의
이미지를 남긴 채 조용히 끝난다.

Tristan und Isolde와 출판 순서
Wagner가 “Im Treibhaus”와 “Träume”를 Tristan und Isolde의 연구곡으로 불렀다는 사실은 작곡가
자신의 표기와 기관 해설에 근거한다. “Träume”는 오페라 제 2막 사랑의 음악과, “Im Treibhaus”는 제 3막 전주곡과 연관되지만 , 이 두 곡의 관계가 다섯 곡 전체를 오페라의 예비 악보로 바꾸지는 않는다. 원곡 가곡은 독일어 시의 행과 피아노 반주가 만드는 독립적인 형식을 지닌다.

현재의 다섯 곡 순서는 1862년 출판판에서 처음 나타났고, 작곡일은 이 순서를 따르지 않는다. 따라서
연구자들은 이 묶음을 고정된 서사형 가곡 주기라 부를지, 서로 연결된 개별 가곡의 모음으로 부를지 논의해 왔다. 공연에서 통용되는 순서는 출판판의 배열이며, “Im Treibhaus”와 “Träume”의 오페라 연관은 이 순서 위에 겹쳐지는 음악적 맥락으로 제시하는 편이 정확하다.

작곡 연표와 초연

Wagner는 1857년 11월 말부터 1858년 5월 초까지 Mathilde Wesendonck의 시를 받아 다섯 곡을 차례로 작곡했다. 이 시기에 그는 취리히에서 Tristan und Isolde의 대본과 음악 작업도 진행하고 있었다. 시의 작성자와 작곡가의 개인적 관계는 작품이 태어난 환경을 설명하지만 , 곡의 화성과 형식을 그 관계의
기록으로만 환원할 수는 없다.

원곡의 첫 공개 연주는 1862년 7월 30일 라우벤하임의 Franz Schott 여름 별장인 Villa Schott에서
이루어졌다 . Emilie Genast가 소프라노로 노래하고 Hans von Bülow가 피아노를 맡았다. 초판은 Fünf Gedichte für eine Frauenstimme라는 제목으로 발행되었으며 , 이후 이 곡집은 관현악판을 통해 오페라와 가까운 음향으로도 널리 유통되었다 .

Mottl은 1893년 8월 3일 제 1–4곡의 관현악화를 마쳤고, 오늘날 전곡 관현악 연주에서 이 판본이 Wagner의 “Träume”와 함께 사용된다. Wiener Symphoniker가 기록한 1909년 11월 27일 빈 Musikverein 공연은 Margarete Preuse-Matzenauer, Ferdinand Löwe, Wiener Concertverein이 참여한 오스트리아 최초 공연이다. 이는 1862년 성악 ·피아노 원곡의 초연과 1893년 Mottl 관현악화 이후의 공연사를 분리해 보여 준다.

판본과 연주 관점

Orchestre National de Bretagne의 해설에서 Julie Boulianne은 성악에 맞게 잘 쓰인 선율을 부를 때에도 텍스트를 기억한 채 음악의 흐름과 함께 노래해야 한다고 말했다. 독일어 시의 문장과 자음, 긴 모음이 관현악의 두꺼운 음향 속에서도 들려야 가곡으로서의 성격이 유지된다는 뜻이다. 성악가가 오페라의 큰 음량만 사용하면 다섯 곡의 짧은 문장과 피아노 원곡에서 비롯된 친밀한 호흡이 흐려질 수 있다.

2021년 Atlanta Symphony Orchestra의 Henze판 공연을 준비하면서 Sir Donald Runnicles는 리허설 첫인상에서 익숙한 곡이 전혀 다른 모습으로 들렸다고 회고했고, 실내악 편곡의 나뉜 현악과 이례적인 목관 배치가 만들어 내는 색채를 높이 평가했다. 이 사례는 같은 시를 부르더라도 Mottl의 대편성판과 Henze의 실내악판이 성악과 관현악의 균형, 음역, 음색을 다르게 만든다는 점을 구체적으로 보여 준다.

주요 레코딩

Ralph Moore의 MusicWeb International 녹음 조사는 Mottl판의 역사적 연주 가운데 Kirsten Flagstad, Hans Knappertsbusch, Vienna Philharmonic의 1956년 Decca 녹음을 느린 템포와 집중된 프레이징이 돋보이는 사례로 평가한다. 그는 이 곡집이 장대한 Wagner식 음량과 실내악적인 친밀감을 함께 요구한다고 설명하며, 성악과 관현악의 색채 폭이 녹음의 핵심 조건이라고 본다.

Henze판의 사례로 Jard van Nes, Richard Hickox, Northern Sinfonia의 Chandos CHAN 9354가 있다. BBC Music Magazine의 Hilary Finch는 이 음반에서 목관과 하프가 “Der Engel”과 “Im Treibhaus”의 가느다란 결을 드러내고, van Nes의 성악이 그 위에 명료한 문장을 놓는다고 평가했다. 같은 음반에는 Wagner가 생일을 위해 만든 독주 바이올린 ·실내 관현악판 “Träume”도 실려 있어, 한 곡의 서로 다른 매체를 나란히 비교할 수 있다.

□□ □□

- Wiener Symphoniker □□ □□□□□□
- Orchestre National de Bretagne □□ □□
- Malcolm Miller, The Wagner Journal □□ PDF
- Münchner Philharmoniker 2024/25 □□□□□ PDF
- Musik und Musiker am Mittelrhein 2, Richard Wagner
- Ralph Moore, MusicWeb International □□ □□
- Hilary Finch, BBC Music Magazine □□ □□
- Atlanta Symphony Orchestra □□□ □□ EarRelevant □□

Revision #1
Created 2026-10-04 10:12:08 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:12:08 UTC by □□□