Manfred, Op. 115 (overture & incidental music)

- □□

정보

개요
작품명: Manfred, Op. 115 (《만프레드》)
작곡가: 로베르트 슈만 (Robert Schumann, 1810–1856)
원작: 바이런 (George Gordon Byron)의 극시 Manfred (1817), 카를 아돌프 주코프 (Karl Adolf Suckow)의 독일어 번역
작곡 시기: 1848–1849년
형태: 서곡과 세 부 15개 음악 번호로 이루어진 극부수음악
초연: 서곡은 1852년 3월 14일 라이프치히 게반트하우스에서 슈만 지휘로, 전체 작품은 같은 해 6월 13일 바이마르 궁정극장에서 프란츠 리스트 지휘로 초연
소요 시간: 서곡 약 11분, 전체 작품 약 75–80분

IMSLP: Manfred, Op. 115

Wikipedia: Manfred (Schumann)

로베르트 슈만의 Manfred, Op. 115는 바이런의 극시 Manfred를 위해 쓴 극부수음악이다 . 서곡 뒤에는 세 부에 걸친 15개 번호가 이어진다. 극은 낭독과 대사에 관현악을 붙이는 멜로드라마 , 독창, 합창으로 펼쳐진다. 오늘날에는 약 11분의 서곡이 독립 관현악곡으로 자주 연주된다. 전체판에서는 인물의 대사와 노래, 마지막 수도원 합창까지 들을 수 있다.

출판 정보

슈만은 1851년 말 프란츠 리스트에게 이 작품을 오페라, 징슈필 또는 멜로드라마가 아니라 ‘음악이 붙은 극시 ’(dramatisches Gedicht mit Musik)라고 알리자고 썼다. 바이런의 대사를 모두 노래로 바꾸는 대신 말하는 대사에 관현악을 붙이고, 그 사이에 독창과 합창을 배치했다.

바이런의 원작은 1817년에 출판되었고 , 슈만은 카를 아돌프 주코프의 1839년 독일어 번역을 바탕으로
텍스트를 줄이고 일부 장면의 순서를 바꾸었다. American Symphony Orchestra의 크리스토퍼 깁스는
슈만이 원작에서 약 350행을 덜어냈다고 설명한다. 따라서 Op. 115는 원작 전체를 그대로 음악화한 작품이 아니라, 무대 공연을 염두에 두고 다시 짠 극시다.

출판 연혁도 서곡과 전체판이 갈린다. 서곡은 슈만 생전인 1852년에 별도 총보와 연주용 파트보로 나왔고, 전체 관현악 총보는 1862년 사후에 출판되었다 . Breitkopf & Härtel의 현행 Urtext는 서곡판이다 . 출판사는 슈만이 수정한 초판 총보와 파트를 바탕으로 했다고 밝힌다.

소요 시간

Breitkopf & Härtel과 베를린 필하모닉은 서곡을 약 11분으로 안내한다. Audite가 공개한 푸르트벵글러의
루체른 실황은 13분 47초로, 연주에 따라 시간이 달라질 수 있음을 보여 준다. 전체 작품은 자료에 따라 약 75 분 또는 80분이며, 대사를 읽는 속도와 장면 전환, 공연에 포함하는 텍스트에 따라서도 실제 시간은 달라진다.

편성

서곡은 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 팀파니와 현악으로 연주한다. 목관과 금관을 넉넉히 갖추었지만 서곡에는 합창이나 하프, 오르간이 들어가지 않는다.

전체 공연에는 낭독자와 9명의 독창자, 혼성합창, 관현악이 필요하다. 번호마다 악기 구성이 달라 피콜로, 잉글리시 호른, 하프, 오르간도 장면에 따라 등장한다. 이 악기들은 서곡 편성이 아니라 전체 작품의 연주 자원이다.

말과 노래로 이어지는 세 부

제 1부는 만프레드가 정령을 부르고 그들이 불러낸 여인의 환영을 마주하는 장면으로 시작한다. 제 3번에서는 네 명의 저음 성부가 그에게 내려진 저주를 노래한다. 이어지는 알프스 목동의 선율은 주변 풍경을 환기하지만 만프레드의 절망을 바꾸지는 못한다. 부의 끝에서는 산양 사냥꾼이 벼랑으로 몸을 던지려던 그를 붙잡는다.

제 2부에서는 산양 사냥꾼의 집을 떠난 만프레드가 알프스의 요정을 부른다. 그는 다시 정령의 세계로 들어가 아스타르테의 모습을 청한다. 이 부에는 합창과 짧은 독창, 낭독에 관현악을 붙인 장면이 나란히 놓인다. 음악학자 John Daverio의 설명에 따르면 정령들은 주로 노래하지만 , 만프레드와 사냥꾼, 수도원장 같은 인간 인물은 관현악 반주가 따르는 대사로 표현된다. 여기서 ‘멜로드라마 ’는 감정이 과장된 극이 아니라 말하는
대사와 관현악이 함께 진행되는 형식을 가리킨다.

제 3부에서 만프레드는 선조의 성으로 돌아온다. 수도원장은 그를 교회와 신앙으로 이끌려 하지만 만프레드는
끝내 받아들이지 않고, 수도원장이 지켜보는 가운데 죽는다. 슈만은 제 15번 Klostergesang으로 이 장면에 음악적 종결을 덧붙인다.

서곡의 불안정한 시작과 귀환

서곡은 전체 작품과 별도로 자주 연주되지만 , 극의 갈등을 압축한 도입부이기도 하다. 슈만 포털 (Schumann-Portal)의 해설에 따르면 전 관현악의 싱코페이션 화음 세 개 뒤에 긴 휴지가 놓이고, 싱코페이션 동기와 길게 이어지는 반음계 선율이 뒤따른다. 이 불안한 몸짓은 빠른 주부에서 추진력 있는 주제로 바뀌지만, 긴장은
곧바로 풀리지 않는다.

중간에는 트럼펫의 지속 화음 세 개가 흐름을 가르고, 앞서 들은 재료가 변형되어 돌아온다. 종결부에서는
도입부의 느린 빠르기와 동기가 되살아나 처음의 불안감을 불러내며 서곡이 조용히 끝난다. 슈만 포털은
악보가 E♭장조 조표를 쓰지만 실제 중심은 E♭단조에 놓인다고 짚는다. 조표와 중심조의 차이도 단조의 긴장을 끝까지 남긴다.

Schumann-Portal은 서곡의 두 주제를 만프레드와 아스타르테에 연결한다. 이는 작품의 문학적 배경을 고려한 해석이지, 슈만이 악보에 인물별 표식을 남겼다는 뜻은 아니다.

원작과 다른 마지막 장면

바이런의 원작에서 만프레드는 수도원장의 권유를 거절하고 죽는다. 수도원장은 그가 구원받았는지 확신하지 못한 채 장면을 마친다. 슈만은 원작에 없는 수도원 합창 Requiem aeternam을 더했다. 만프레드가
회개하거나 신앙을 받아들이는 대사는 없지만, 합창의 기도와 종결부의 E♭장조는 죽음 뒤에 안식이나 구원의 가능성이 남아 있다는 해석을 열어 둔다.

슈만 포털의 해설은 이를 작품에 더해진 구원의 가능성으로 읽는다. 서곡만 연주할 때는 이 마지막 합창이 빠진다. 따라서 서곡의 어두운 종결과 전체 작품의 종결은 서로 다른 결말로 남는다.

초연과 녹음의 두 경로

서곡은 1852년 3월 14일 라이프치히 게반트하우스에서 슈만의 지휘로 초연되었다 . 석 달 뒤인 6월 13일에는 리스트가 바이마르 궁정극장에서 세 부 전체를 무대에 올렸다. 슈만은 건강 문제로 참석하지 못했다. 서곡은 독립 관현악 레퍼토리로 자리를 잡았지만, 세 부 전체를 무대에 올리는 일은 드물다.

녹음사에도 흥미로운 사례가 있다. Audite가 2017년에 처음 발매한 푸르트벵글러와 스위스 페스티벌 오케스트라의 서곡은 1953년 8월 26일 루체른 쿤스트하우스 실황이다. 오랫동안 유실된 것으로 여겨졌던 녹음으로, 레이블은 스위스 방송국의 원본 테이프를 사용했다고 설명한다. 조너선 울프는 앙상블에 아쉬운 점이 있지만 연주는 힘이 있다고 평했다.

주요 자료

Robert Schumann, Manfred, Op. 115, Breitkopf & Härtel의 서곡 Urtext 정보: 서곡의 편성 ·
시간 ·생전 출판과 현행 Urtext의 판본 범위.
Robert Schumann, Manfred, Op. 115, Breitkopf & Härtel의 전체 작품 목차: 15개 번호와
전체판 편성 ·시간.
Irmgard Knechtges-Obrecht, Schumann-Portal, 「Einführung op. 115」: 장르 구상, 텍스트
개작, 두 초연, 음악적 구성과 결말 해석.
Christopher Gibbs, American Symphony Orchestra 프로그램 노트, Manfred, Op. 115: 원작 줄거리, 1848년 작곡 과정, 대사 ·멜로드라마 ·합창 및 종결부.
Malte Krasting, 베를린 필하모닉 프로그램 노트, Manfred Overture: 서곡의 시간과 문학적 배경을 반영한 해석.
Lord Byron, Manfred: A Dramatic Poem, Project Gutenberg, The Works of Lord Byron, Vol. IV: 1817년 극시와 원작의 마지막 장면.

Audite, Furtwängler conducts Schumann & Beethoven 및 디지북릿: 1953년 루체른 실황과 2017년 첫 발매 기록.

- Jonathan Woolf, MusicWeb International, Audite : .