# Medea (Cave of the Heart), Op. 23

- □□

정보

개요
곡명: Medea (Cave of the Heart), Op. 23
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
작곡 시기: 1945년 말 –1946년 4월 발레 원작, 1947년 관현악 모음곡, 1955년 Op. 23a
초연: 1946년 5월 10일, 뉴욕 Columbia University의 McMillin Theater에서 Serpent Heart라는 제목으로 초연; Martha Graham 안무
장르: Martha Graham을 위한 발레 음악과 그로부터 파생된 관현악 판본
원전과 구성: 에우리피데스의 Medea 신화에 바탕을 둔 심리극. 원래 발레는 13악기 ·9구간, Medea, Op. 23 은 7악장, Medea's Meditation and Dance of Vengeance, Op. 23a는 단악장이다 .
IMSLP: Samuel Barber 작품 목록

Wikipedia: Medea (ballet)

Samuel Barber의 Medea는 한 편의 악보가 여러 공연 목적에 맞게 변형된 사례다. Martha Graham의
무대를 위해 쓴 1946년 발레가 출발점이고 , 이 음악에서 1947년 7악장 모음곡 Medea와 1955년 단악장 Medea's Meditation and Dance of Vengeance가 나왔다. 따라서 아래에서는 Cave of the Heart의 무대 맥락, Medea, Op. 23의 연주회용 구성, Op. 23a의 압축된 관현악을 서로 섞지 않고 이어서 설명한다.

발레 위촉과 초연

Barber는 제 2차 세계대전이 끝나기 직전인 1945년 11월 말, Cello Concerto의 관현악 작업을 마친 뒤 Alice M. Ditson Fund의 의뢰를 받아 발레에 착수했다. 이 의뢰는 Columbia University와 연결된 Alice M. Ditson Fund가 맡았으며, 안무와 주역은 Martha Graham이 맡았다. 1946년 2월로 예정된 마감에 맞추어 곡을
다듬은 뒤 4월 말에 관현악을 끝냈다는 창작 과정이 Barbara Heyman의 해설에 남아 있다.

초연은 1946년 5월 10일 Columbia University의 McMillin Theater에서 이루어졌다 . 당시 제목은 Serpent Heart였으며, Graham이 안무와 의상을 맡고 Isamu Noguchi가 무대를, Jean Rosenthal이 조명을 담당했다. 이 협업은 음악이 무용수의 동작을 배경에서 장식하는 방식보다, 인물의 신체와 무대 공간을 함께 조직하는
방식으로 쓰였음을 보여 준다.

Graham은 초연 뒤 작품을 고쳐 1947년 2월 27일 New York의 Ziegfeld Theater에서 Cave of the Heart 라는 제목으로 선보였다. 같은 신화를 다루지만 초연 제목과 개정 제목은 서로 다른 공연 사건이며, Barber가 훗날 모음곡에 붙인 Medea라는 이름과도 구별해야 한다.

출판 정보와 자료

원래 발레는 무용단이 사용할 수 있는 13악기 실내 앙상블과 9개 구간으로 쓰였다. Barber는 이 무대 악보를 1947년에 7악장 관현악 모음곡으로 다시 묶고, Medea라는 제목과 Op. 23을 부여했다. Philadelphia Orchestra와 Eugene Ormandy가 1947년 12월 5일 이 모음곡을 처음 연주했다는 동시대 기록이 있으며, Wise Music 카탈로그에 보이는 1948년 표기는 다른 목록상의 연도와 충돌하므로 초연일은 이 기록을
기준으로 삼는다.

Op. 23의 악보는 G. Schirmer 계열로 유통되었다 . Wise Music은 현재 모음곡을 1947년 작품으로 올리고 대여 악보를 안내하며, BMOP 북클릿은 G. Schirmer 출판 시기를 1949년으로 적는다. 작품을 정리한 해와 특정 판본이 출판된 해가 다를 수 있으므로 두 날짜를 한 사건으로 합치지 않는다.

1955년 Barber는 모음곡의 재료를 한 악장으로 압축하고 전형적인 교향악단 규모로 다시 관현악했다 . 이 판본의 정식 제목은 Medea's Meditation and Dance of Vengeance, Op. 23a이며, 공연 자료에서는 짧은 Medea's Dance of Vengeance라는 명칭도 널리 보인다. 초연은 1956년 2월 2일 Dmitri Mitropoulos가 New York Philharmonic을 지휘해 열었다. Op. 23a는 Op. 23의 축약 연주가 아니라, 같은 재료를 다른 시간감과 음향 밀도로 재설계한 별도 판본이다.

소요 시간

원래 발레 전곡: 공연 구성에 따라 약 25–30분. Gil Rose와 Boston Modern Orchestra Project의 2021년 음반은 9개 트랙을 합쳐 약 27분 24초로 제시한다.
7악장 Medea, Op. 23: Wise Music의 카탈로그 표기는 약 23분이다. 지휘자의 템포와 반복에
따라 실제 녹음 길이는 몇 분씩 달라질 수 있다.
단악장 Op. 23a: Nashville Symphony는 약 12분, IPO Archives의 공연 자료는 약 14분으로 안내한다. 같은 판본도 공연장과 템포에 따라 12–14분 범위가 생긴다.

편성

원래 발레판: 플루트, 피콜로, 오보에, 클라리넷, 바순, 호른, 피아노, 바이올린 I·II, 비올라, 첼로 2, 더블베이스로 이루어진 13악기 앙상블이다 . 피아노와 소수의 현악은 대편성 관현악에서 얻는 두꺼운 음향 대신, 무대 동작에 즉각 반응하는 타격감과 선명한 윤곽을 제공한다.

1947년 모음곡: 무대판보다 큰 관현악으로 확대되었다 . 목관과 금관, 타악기, 하프, 피아노, 현악이 그리스 비극의 합창과 인물의 충돌을 넓은 공간에 배치한다. 모음곡의 세부 파트 표기는 판본과 대여 악보에 따라 달라질 수 있으므로 Op. 23a의 목록과 하나로 합치지 않는다.

Op. 23a: 세 판본 가운데 가장 큰 편성을 요구한다. 플루트 3(제 3 플루트는 피콜로 겸용), 오보에 2와 잉글리시 호른, E-flat·B-flat·A 클라리넷과 베이스 클라리넷, 바순 2와 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 다층 타악기, 하프, 피아노, 현악이 포함된다. 사이드드럼 , 톰톰, 베이스드럼 , 탐탐, 채찍, 실로폰 같은 여러 타악기가 더해져 복수의 춤이 가진 집단적 압력을 만든다.

1947년 Medea 모음곡의 7악장

Wise Music은 모음곡을 고대 그리스 비극의 진행을 참조한 7악장으로 설명한다. 각 악장은 발레의 장면을 그대로 재현하기보다 합창의 논평과 세 인물의 심리적 위치를 연주회용 흐름으로 재배치한다 .

1. Parodos: 비극의 합창이 등장하는 문턱이다. 관현악은 무대의 인물보다 먼저 집단적 시선과 의례의 공간을 세운다.
2. Choros. Medea and Jason: Medea와 Jason이 한 쌍으로 보이는 순간을 합창의 틀 안에 둔다. 두 사람의 관계는 균형 잡힌 대화보다 불안정한 결속으로 들린다.
3. The Young Princess. Jason: 젊은 공주와 Jason의 장면을 밝고 가벼운 표정으로 제시한다. MusicWeb 평론이 지적한 이 악장의 Poulenc적인 순진함은 Medea의 어두운 중심과 뚜렷한 대비를 이룬다.
4. Choros: 합창이 다시 돌아와 개인의 욕망을 공동체의 시선 속에 놓는다. 앞선 공주와 Jason의 장면에서 생긴 균열이 집단적 반응으로 확장된다.
5. Medea: 모음곡의 심리적 중심이다. 긴 선율과 날카로운 화성, 피아노의 건조한 타격이 Medea의 결심이 안쪽에서 굳어지는 시간을 만든다.
6. Kantikos Agonias: 이름 그대로 고통의 노래에 해당하는 구간이지만 , 출판사 해설에서는 범죄 뒤의 불길한 여파로도 기능한다. 잔향과 정적이 복수의 결과를 바라보는 합창의 시간을 만든다.
7. Exodos: 비극의 퇴장이다. 인물의 승리나 화해보다 의례가 끝난 뒤 남은 공간을 닫으며, 모음곡
전체를 무대 밖으로 밀어낸다.

Op. 23a의 명상과 복수
Op. 23a는 원래 발레의 여러 장면과 모음곡의 재료를 한 악장으로 재구성한다 . 처음에는 넓고 느린 선율이 Medea의 내면을 열어 보이고, 중간부에서는 욕망과 의심이 짧은 동기와 불안정한 화성으로 얽힌다. 마지막 Dance of Vengeance 는 금관과 타악, 고음역 현악을 한꺼번에 밀어 올리면서 결심이 집단적 폭력의 에너지로 변하는 순간을 만든다.

이 판본의 효과는 길이 단축보다 재구성 방식에서 드러난다. Barber는 건조한 실내 앙상블의 윤곽과 1947년 모음곡의 장면 배열을 다시 선택해, 명상에서 폭발까지의 거리를 한 번에 들려준다. BBC Music Magazine은 Marin Alsop·Royal Scottish National Orchestra 음반에서 Op. 23a가 모음곡의 반복이 아니라 1955년의 철저한 재작업이라고 설명하며, 어둡고 응축된 분위기를 포착했다고 평한다.

신화의 심리극과 음악적 언어

Graham의 공식 줄거리 요약은 고향을 떠나 Jason을 따른 Medea가 그의 배신을 맞고, 경쟁자인 공주와
아이들을 향한 복수를 계획한 뒤 불과 태양의 이미지 속으로 돌아가는 과정을 제시한다. 이 설명은 발레의 무대 사건을 알려 주지만, 음악이 신화의 각 사건을 일대일로 묘사한다는 뜻은 아니다. Barber의 작곡가 노트는 Medea와 Jason을 고정된 영웅상으로 다루기보다 질투, 소유욕, 배신, 복수라는 심리 상태가 투사되는 인물로 제시한다.

그래서 작품에는 두 시간 층위가 함께 있다. Parodos 와 Choros 는 고대 비극의 합창을 불러오고, 피아노의
타격과 날카로운 불협화음은 20세기 무대의 신체성을 드러낸다. Walter Simmons가 지적한 2도 ·7도 ·9도 음정과 거친 화성은 Barber의 1940년대 작품 가운데서도 공격적인 면을 보이며, 작은 발레 앙상블의 각진 음색은 Stravinsky와의 연관성을 떠올리게 한다. 대편성 판본은 이 재료를 더 넓은 금관과 타악으로
확장하면서도 , 갈라진 선율선과 불안정한 리듬을 유지한다.

발레에서는 이 음악적 압력이 Graham의 몸짓과 조명, Noguchi의 무대 구조를 통과한다. 모음곡에서는 그 압력이 합창과 인물 악장의 배열로 옮겨 가고, Op. 23a에서는 한 악장의 긴 호흡으로 압축된다. 같은 신화와 음악적 재료가 판본마다 다른 시간과 공간을 얻는 이유가 여기에 있다.

주요 레코딩과 실연 자료

Gil Rose·Boston Modern Orchestra Project, BMOP/sound 1079 (2021): 원래 13악기
발레 전곡을 9개 트랙으로 녹음했다. 각 트랙이 발레의 아홉 구간을 보존하므로 , 7악장 모음곡과
다른 무대판의 실제 범위를 확인할 수 있다. Gramophone의 Edward Seckerson은 이 음반의
희소한 원래 판본과 세 인물의 음악적 초상을 소개하며, Take Effect도 9개 구간의 대비를 확인한다. Samuel Barber 지휘, New Symphony Orchestra of London (1950): Barber가 약 25
분의 콘서트 모음곡을 직접 지휘한 역사 녹음이다. Walter Simmons는 작곡가가 제시한 템포와 프레이징을 확인할 수 있는 자료로 이 기록을 설명한다.
Howard Hanson·Eastman-Rochester Symphony Orchestra (Mercury): 1947년
모음곡의 후대 스테레오 녹음으로, Barber의 자작 지휘판과 다른 음향 조건에서 Op. 23을 들을 수 있다.
Marin Alsop·Royal Scottish National Orchestra (Naxos): Naxos Barber 시리즈의 Op. 23a 녹음은 모음곡과 단악장판의 차이를 한 음반 안에서 비교하게 한다. BBC Music Magazine은 Alsop이 Op. 23a의 어둡고 응축된 분위기를 포착했다고 평한다.
Charles Munch·Boston Symphony Orchestra (1957), Andris Nelsons·Boston Symphony Orchestra (2020 실연): Boston Musical Intelligencer는 1957년 Munch 녹음과 2020년 Nelsons 실연을 함께 기록하며 Op. 23a가 초연 이후에도 Boston의 레퍼토리에서
이어졌음을 보여 준다.

주요 자료

Martha Graham Dance Company, Cave of the Heart: 1946년 초연과 발레의 줄거리 ·심리극적 맥락.
Martha Graham Dance Company, 2023 시즌 자료: 1946년 5월 10일 Columbia University 초연, Ditson Fund, Noguchi 세트.
Columbia University, Music at Columbia 전시: 위촉과 현대 미국 음악제의 초연 기록.

Wise Music Classical, Medea: Suite for Orchestra, Op. 23: 7악장, 대편성, 작곡가 노트, 출판사 정보.
Wise Music Classical, Medea’s Dance of Vengeance, Op. 23a: 단악장판의 연대 ·편성과 작품 설명.

Boston Modern Orchestra Project, Barber 북클릿: 창작 과정, 13악기 ·9구간 발레, 판본의 계보.

Boston Modern Orchestra Project, Samuel Barber: Medea: Gil Rose 지휘의 2021년 원래 발레 전곡 녹음과 9개 트랙.
Nashville Symphony, Medea’s Meditation and Dance of Vengeance: Op. 23a의 약 12분 길이 , 줄거리와 편성.

Kansas City Symphony 프로그램 노트: 모음곡 초연일과 판본 간 관현악 차이.

- The New Yorker, 1947□ 12□ □□ : Ormandy□ Philadelphia Orchestra□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ .
- Gramophone review, Edward Seckerson: BMOP □□ □□□ □□□ □□□ □□ .
- MusicWeb International, Barber Complete Orchestral Works: Op. 23□ Op. 23a□ □□ □□ .
- BBC Music Magazine, Barber orchestral review: Alsop·RSNO□ Op. 23a □□□ 1955□ □□□ □□ .
- Walter Simmons, Barber historical recordings: Barber □□ □□□ □□□ Op. 23a □□ □□□ □□ .
- Boston Musical Intelligencer, BSO and Nelsons Conjure Bohemian Magic: 1956□ □□ , 1957□ □□ , 2020□ □□ □□ .