정보

Sergei Rachmaninoff — Vocalise, Op. 34 No. 14
연대: RMI 작품목록은 1912년 6월 구상으로, 헨레는 1915년 작곡으로 기록한다. 현존 자필본은
모두 1915년이다.
헌정: 소프라노 안토니나 네즈다노바 (Antonina V. Nezhdanova)
원곡: C♯단조, 높은 성부 (소프라노 또는 테너)와 피아노
성격: 가사 없이 한 모음으로 부르는 단악장 로망스

IMSLP: 14 Romances, Op. 34

Wikipedia: Vocalise (Rachmaninoff)

개요
바이올린이나 첼로 독주 편곡으로도 널리 알려졌지만 , 라흐마니노프가 처음 쓴 판본은 가사 없는 목소리와 피아노를 위한 노래다. 작곡가는 훗날 성악 ·관현악판과 관현악 전용판도 직접 만들었다. 이후 다른 악기를 위한

편곡이 이어지면서 선율을 맡는 매체도 다양해졌다 . 헨레 서문 은 1915년에 이미 클라리넷 ·바이올린 ·첼로와 피아노 편곡이 나왔다고 기록한다.

Op. 34의 다른 열세 곡은 1912년에 쓰였다. 러시아 음악출판사 (RMI)의 작품 연대목록 은 Vocalise의 구상을 1912년 6월로 잡고 최종 악보가 1915년 9월 21일에 정서됐다고 기록한다. 반면 헨레 편집 서문은 이 곡이 1915년에 작곡되어 앞선 열세 곡 뒤에 추가됐다고 설명한다. 헨레는 1912년이라는 표기가 다른 로망스와
혼동된 결과라고 보지만, RMI는 구상부터 완성까지의 기간을 제시한다. 두 기록은 구상 시점과 악보로 옮겨 적은 시점을 나눠 읽을 여지를 주지만, 이는 자료를 함께 해석한 결과다. 현존하는 두 자필본에는 모두 1915년 날짜가 적혀 있다.

출판 정보와 자료

G. Henle Verlag의 HN 1237은 모스크바 글린카 음악박물관의 자필본을 대조한 성악 ·피아노 Urtext 판이다. 편집자 도미니크 라머 (Dominik Rahmer)는 작곡가가 승인한 1915년 초판을 기준 악보로 삼았다. 1916년

인쇄본은 1915년판과 같은 인쇄판을 다시 사용한 재판이다. 라흐마니노프가 러시아를 떠난 뒤 새로 새긴 악보는 작곡가의 검토를 거치지 않았다고 헨레는 본다. Boosey & Hawkes의 사후 판본도 이 후대 악보를 바탕으로 해 초판과 차이가 생겼다. 판본을 고를 때 초판 계통인지 후대 계통인지 확인할 필요가 있다. 자세한

대조는 헨레 서문 과 비평보고서 에 실려 있다. 헨레는 자필 악보의 1915년 9월 23일 판각 지시를 근거로 초판이 그해 10월이나 11월 초에 나왔을 가능성을 제시한다.

소요 시간

성악 ·피아노 원곡의 공통 기준 시간은 자료에서 확인되지 않는다. 작곡가의 관현악 전용판도 출판사마다

다르게 안내한다. Boosey & Hawkes는 4분, Breitkopf & Härtel은 약 6분으로 적었다. 라흐마니노프가
지휘한 1929년 녹음은 Naxos 재발매에서 3분 58초로 표시된다. 이는 관현악판과 특정 녹음의 길이이므로
원곡의 시간으로 볼 수 없다.

편성

원곡은 높은 음역의 목소리와 피아노를 위한 곡이다. 출판 악보에서는 소프라노나 테너가 가사 대신 한 모음을 골라 부른다. 라흐마니노프는 1916년 성악 ·관현악판과 별도로 E단조 관현악 전용판도 만들었다. 후자에서는 16–20명의 독주 바이올린이 성악 선율을 맡는다. Boosey의 편성표에는 플루트 두 대, 오보에 두 대와
잉글리시 호른, 클라리넷 두 대, 바순 두 대, 호른 두 대와 현악기가 적혀 있다. 이 판본은 목소리만 악기로 바꾼 것이 아니라 조성과 선율을 맡는 매체를 새로 정했다.

한 노래가 다듬어진 과정
1915년 4월 1일의 첫 자필본은 E♭단조였다. 같은 해 9월 21일 라흐마니노프는 C♯단조로 고친 최종본을
출판용으로 정서했다. RMI는 이 과정에서 곡이 더 낮은 음역으로 옮겨 갔다고 설명한다. 헨레 편집자는 첫 악보에 남은 성악선 수정과 호흡표, 여백의 C♯단조 메모를 네즈다노바의 성악적 요구와 연결할 가능성을
제시하지만 , 그 이유를 확정하지는 않는다.

네즈다노바의 1967년 회고록에는 두 사람이 인쇄 전에 함께 연습하며 구절 사이의 호흡 위치를 살폈다는
이야기가 실려 있다. 헨레 서문이 인용한 이 회고에 따르면 라흐마니노프는 연습 중 화성이나 전조, 뉘앙스도
고쳐 적었다. 악보의 호흡표가 실제 가수의 호흡을 고려해 다듬어졌다는 점을 보여 주는 대목이다. 다만 이 회고만으로 네즈다노바가 초연에서 어떤 모음을 택했는지, 호흡표를 어떻게 실행했는지까지 확인할 수는 없다

.

초판을 낼 무렵 Gutheil은 클라리넷, 바이올린, 첼로와 피아노를 위한 편곡도 함께 발행했다. 헨레에 따르면 이 편곡은 모두 라흐마니노프가 만들지 않았다.

목소리에서 오케스트라로

곡의 첫 공개 연주와 작곡가 판본의 초연은 서로 다른 편곡으로 이뤄졌다. 1915년 12월 7일 세르게이
쿠세비츠키는 자신이 더블베이스와 관현악을 위해 편곡한 버전을 먼저 연주했다. 라흐마니노프의 성악 · 관현악판은 이듬해 1월 25일 모스크바 네즐로빈 극장에서 초연됐다. 안토니나 네즈다노바가 노래하고
쿠세비츠키가 지휘했으며 , 라흐마니노프는 객석에 있다가 이어지는 다른 가곡에서 피아노를 맡았다. 헨레는 네즈다노바의 회고와 관련 연구를 근거로 이 공연을 피아노판이 아닌 성악 ·관현악판의 초연으로 적는다. 1월 24일로 적는 일부 프로그램 노트와 달리, RMI와 헨레는 모두 25일을 제시한다.

1918년 라흐마니노프가 모데스트 I. 알트슐러 (Modest I. Altshuler)에게 보낸 편지는 관현악 전용판의 구상을 보여 준다. 헨레 서문이 1980년 서간집에서 인용한 편지에서 작곡가는 바흐의 Air처럼 여러 바이올린이
선율을 유니슨으로 연주하는 방안을 좋게 평가하고 E단조로 옮기자고 제안했다. 이 편지는 기악 연주에 대한 작곡가의 구체적인 생각을 전한다. 다만 편지의 유니슨 제안과 1919년 저작권 표기 관현악판의 실제 기보는 구분해야 한다. 헨레에 따르면 출판된 관현악판에서는 16–20명의 독주 바이올린이 성악 선율을 맡는다.

판본의 저작권 연도를 실제 발행 연도와 곧바로 같다고 보기도 어렵다. 헨레 비평보고서는 총보에 1919년 저작권이 있지만, 호프마이스터 음악 출판 목록에는 1923년 6월에 처음 등장한다고 적는다. 따라서 “1919년 관현악판 ”은 판본의 저작권 표기를 가리키며, 실제 발행은 그보다 늦었을 가능성이 있다.

들을 때 살펴볼 점
가사가 없으므로 악구의 흐름은 단어의 억양보다 가수의 호흡과 음색에서 드러난다. 악보 첫 지시인 Lentamente. Molto cantabile는 느리게, 노래하듯 연주하라는 뜻이다. 네즈다노바의 회고에서 두 사람이
호흡 위치와 세부 표현을 함께 다듬었다는 점은 이 선율을 실제 가창에 맞춰 살핀 흔적이다. 성악 ·피아노판을
들을 때는 긴 선율뿐 아니라 피아노와 가수가 프레이즈를 어떻게 이어 가는지 살펴보면 좋다.

성악 ·피아노판과 관현악판을 나란히 들으면 매체에 따라 선율이 어떻게 달라지는지 살펴볼 수 있다. 델피안 (Delphian)이 2014년에 발매한 라흐마니노프 가곡 전곡 음반에서는 이언 번사이드 (Iain Burnside)가 피아노를 맡았다. 레이블은 곡마다 작곡가가 쓴 조성을 지켰다고 밝힌다. 작곡가의 관현악 전용판은 1929년 녹음으로 들을 수 있다. 캘리포니아대 샌타바버라 캠퍼스 도서관의 역사 녹음 목록에는 라흐마니노프와
필라델피아 오케스트라의 1929년 4월 20일 녹음이 Victor matrix CVE-48978, take 3으로 기록돼 있고, Naxos 재발매도 이를 작곡가의 관현악 전용판으로 소개한다. 성악 ·피아노판에서는 가수의 호흡과 피아노 반주가, 관현악판에서는 바이올린들이 맡은 성악 선율이 두드러진다 . 두 판본을 비교하면 같은 선율이
목소리와 현악 합주에서 어떻게 달리 들리는지 확인할 수 있다.

주요 자료

Dominik Rahmer, Henle: HN 1237 서문

Dominik Rahmer, Henle: HN 1237 비평보고서

Russian Music Initiative: Rachmaninoff 작품 연대 목록 SR-Index

G. Henle Verlag: Vocalise, Op. 34 No. 14, HN 1237

G. Henle Verlag: 작품의 초판 ·초연에 관한 편집자 해설

Boosey & Hawkes: 관현악 전용판 · 성악 ·관현악판

- Breitkopf & Härtel: E□□ □□□ □□□
- UC Santa Barbara Library: Discography of American Historical Recordings, Victor DM-75
- Naxos Historical: Rachmaninoff / Philadelphia Orchestra, 8.111357
- Delphian Records: *Rachmaninov: Songs*

Revision #1
Created 2026-10-04 10:07:51 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:07:52 UTC by □□□