Háry János Suite

- □□

정보

개요
곡명: Háry János Suite
작곡가: Zoltán Kodály (1882–1967)
작곡 시기: 징슈필 음악 1925–1926년, 관현악 모음곡 1927년
초연: 1927년 3월 24일, Barcelona, Pau Casals Orchestra, Antal Fleischer 지휘
성격: 1926년 Budapest Royal Hungarian Opera House에서 초연된 코믹 징슈필 Háry János 에서 여섯 관현악 번호를 골라 만든 모음곡이다 . 헝가리 농촌의 허풍쟁이 병사 Háry가 들려주는 나폴레옹과 빈 궁정의 모험담을 재채기, 시계 행렬, 노래, 전투 풍자, 춤, 황제 행진의 순서로 압축한다.

IMSLP: Háry János Suite

Wikipedia: Háry János

Háry János Suite 는 무대의 대사와 성악 번호를 그대로 옮긴 편곡이 아니라, 이야기의 핵심 장면을 독립적인 관현악 악장으로 재배열한 작품이다. 여섯 악장은 기계적인 궁정의 표면과 헝가리 민중의 서정을 번갈아 보여 주며, 주인공의 과장이 역사적 사실보다 시적 상상력에 가깝다는 점을 음색과 리듬으로 드러낸다.

출판 정보와 원작 관계

Kodály는 1925년과 1926년에 무대 작품의 음악을 만들었다. 징슈필 Háry János 는 1926년 10월 16일 Budapest Royal Hungarian Opera House에서 Nándor Rékai의 지휘로 초연되었고 , 모음곡은 이듬해 3월 24일 Barcelona에서 Pau Casals Orchestra와 Antal Fleischer의 연주로 처음 공개되었다 . 두 초연은 같은 작품의 다른 판본이 아니라, 무대 작품과 콘서트용 발췌곡에 각각 대응한다.

Universal Edition의 초판 총보는 UE 8943으로 식별된다. 현재 연구용 판본은 1927년 초판, Kodály가 사용한 지휘자용 사본, Budapest Kodály Archives의 자필 주석 총보, 무대 작품의 피아노 축약본과 관현악 파트를 대조해 편집되었다 . 이 편집 이력은 첫 악장 표기인 Prelude: The Fairy Tale Begins 처럼 판본에
따라 짧아질 수 있는 제목을 확인하는 근거가 된다.

원작 징슈필은 대사, 노래, 장면 전환이 결합된 무대 형식이며, 음반 해설은 네 모험을 프롤로그와 에필로그가 감싸는 구조로 설명한다. 관현악 모음곡은 그 서사 전체를 재현하지 않고 여섯 번호를 선택한다. 따라서 원작의 모험 수와 모음곡의 악장 수는 서로 다른 층위에 놓인다.

약 23–25분이다. Universal Edition은 23분, Los Angeles Philharmonic은 약 25분으로 제시하며, 지휘 속도와 판본에 따라 실제 길이가 조금 달라진다.

편성

플루트 3(각 주자 피콜로 겸주), 오보에 2, B♭ 클라리넷 2(제 1주자 E♭ 클라리넷 겸주, 제 2주자 E♭ 알토 색소폰 겸주), 바순 2, F 호른 4, C 트럼펫 3, B♭ 코넷 3, 트롬본 3, 베이스 튜바, 팀파니, 다양한 타악기, 첼레스타, 피아노, 침발롬, 현악기군으로 편성된다. Universal Edition의 총보는 B♭ 코넷을 마지막 악장에 배치하며, 트럼펫과 코넷을 별도 군으로 적는다. 자료에 따라 저음 금관은 tuba 또는 bass tuba 로 표기된다.

타악기에는 작은북, 큰북, 심벌즈, 트라이앵글 , 탬버린, 탐탐, 글로켄슈필 , 튜블러 벨, 실로폰이 포함된다. 피아노와 첼레스타는 궁정 시계와 환상적 장면의 밝은 기계성을 보태고, 침발롬은 헝가리 민속 악기의 금속성 울림을 관현악 한가운데에 놓는다.

Háry의 이야기와 모음곡의 시점
Háry János는 자신이 혼자 나폴레옹을 물리치고 빈 궁정을 움직였다고 말하는 헝가리의 농민 병사이자 이야기꾼이다 . 그의 말은 실제 역사에 대한 보고서라기보다 , 가난한 마을 사람이 꿈속에서 자신과 공동체의 위엄을 만드는 방식에 가깝다. Kodály의 서문과 프로그램 자료는 이 인물을 원초적인 시인, 민족의 꿈과 야망을 품은 공상가로 설명한다.

Los Angeles Philharmonic의 해설은 Háry가 황후와 궁정의 영광을 거절하고 고향의 연인 Örzse를 선택하는 인물이라고 소개한다. 이 대비 때문에 모음곡의 궁정 장면은 단순한 화려함이 아니라, 주인공이 과장해서 소유한 뒤 다시 벗어나는 세계로 들린다. 재채기로 시작한 이야기는 허풍을 거짓말로 폭로하기보다 , “참말처럼 믿고 싶은 이야기 ”로 받아들이게 하는 틀을 먼저 세운다.

여섯 악장

I. Prelude: The Fairy Tale Begins

거대한 관현악 재채기와 피아노 글리산도가 음악의 문을 연다. 헝가리 민속 신앙에서 이야기 시작 직전의 재채기는 뒤에 나올 말이 참이라는 표식으로 여겨진다. 그래서 첫 악장은 Háry의 과장이 사실인지 아닌지를 판정하기 전에, 그 허풍담을 들을 준비를 시키는 프롤로그가 된다.

II. Viennese Musical Clock

벨과 첼레스타, 목관과 금관, 작은북의 반복이 빈 궁정의 시계와 나무 병정 행렬을 장난감처럼 묘사한다. 규칙적으로 맞물리는 리듬은 궁정의 권위를 기계적인 표면으로 바꾸고, 맑은 고음과 행진 악센트는 Háry가 바라본 황실 풍경의 과장된 광택을 만든다.

III. Song

독주 비올라가 애수 어린 선율을 먼저 제시하고, 클라리넷과 오보에, 플루트와 호른이 그 선율을 이어 간다. 침발롬의 울림은 선율을 민속적 공간에 붙잡아 두며, 전후의 풍자적인 장면 사이에 고향에 대한 향수와 인물의 내면을 놓는다. 이 번호의 서정은 Háry의 허풍이 단순한 희극적 과장이 아니라 정서적 기억에서 나온다는 점을 보여 준다.

IV. The Battle and Defeat of Napoleon

트롬본의 군호와 관악 ·타악의 행진이 Háry의 전투 영웅담을 과장한다. 프랑스의 승리 행진처럼 들리는 재료는 곧 알토 색소폰이 이끄는 애도하는 행렬로 바뀐다. 군사적 승리와 장송의 전환은 나폴레옹을 물리쳤다는
이야기를 역사적 승전보가 아니라, 이야기꾼이 마음대로 뒤집는 연극적 장면으로 만든다.

V. Intermezzo

모음곡에서 가장 널리 알려진 번호로, 헝가리 차르다시를 연상시키는 싱코페이션과 회전하는 리듬을 사용한다 . 침발롬이 만드는 금속성 어택 위로 목관의 우아한 주제가 흐르고, 느긋한 중간 부분과 춤의 추진력이 삼부 구조를 이룬다. 민속적 춤의 몸짓과 세련된 관현악 색채가 한 악장 안에서 교차하면서 Háry의 세계를 가장 직접적으로 드러낸다.

VI. Entrance of the Emperor and His Court

황제와 궁정의 입장을 그리는 마지막 행진은 두 주제와 두 에피소드로 확장된다. 첫 주제는 Háry를 부르는 민요를 양식화하고 , 두 번째 주제는 황실 행렬을 나타낸다. 목관과 행진 타악이 쌓아 올린 표면에 마지막
악장의 B♭ 코넷 군이 더해지며, 숨 가쁜 코다에서 궁정의 장엄함과 허풍의 익살이 동시에 정점에 이른다.

침발롬과 민속적 상상력

침발롬은 해머로 현을 두드리는 헝가리의 덜시머 계열 악기다. Kodály는 이 악기를 Song 과 Intermezzo 의 중심 음색으로 사용해, 민속적 색채를 관현악 외부의 장식으로 남겨 두지 않는다. 피아노와 첼레스타가 기계와 동화의 빛을 만든다면 침발롬은 마을의 춤과 이야기꾼의 기억을 현재의 소리로 끌어온다.

Kodály와 Bartók가 헝가리 농촌의 음악을 채집한 경험, 그리고 Kodály가 파리에서 Debussy의 음향을 받아들인 과정은 이 작품의 언어를 단순한 민요 인용으로 환원하지 않게 한다. 자료가 강조하는 것은 특정 민요의 출처보다 리듬의 억양, 화성의 색채, 코넷 ·알토 색소폰 ·침발롬이 만드는 음향적 역할이다. 그 결합이 Háry의 민중적 상상력과 빈 궁정의 장난스러운 표면을 한 작품 안에 공존시킨다 .

무대 ·초연 ·레코딩 자료

Universal Edition의 작품 기록은 징슈필과 모음곡의 창작 ·초연을 분리해 제시하고, 현재 판본이 Kodály Archives의 자료까지 대조했다는 편집 근거를 제공한다. Los Angeles Philharmonic은 1929년 3월 14일 Artur Rodzinski 지휘로 열린 단체의 첫 연주 기록과 함께 악장별 장면을 설명한다. Naxos Music Library에 수록된 Buffalo Philharmonic Orchestra 음반 해설은 재채기, 침발롬, 전투에서 장송으로 바뀌는 행렬, 마지막 행진의 두 주제를 한 호흡의 서사로 묶는다. OPRL 공연 프로그램은 피아노 글리산도와 관악 ·타악 중심의 군사 풍자를 설명하며, 이 장면들이 공연에서 어떻게 제시되는지 보여 준다.

□□ □□

- Universal Edition □□ □□□ □□□ □□
- Los Angeles Philharmonic □□ □□
- Naxos Music Library Buffalo Philharmonic Orchestra □□ □□
- OPRL □□ □□□□