Alban Berg (1885–1935)

- Violin Concerto
  - □□
- Three Orchestral Pieces, Op. 6
  - □□
- Chamber Concerto for piano, violin and 13 wind instruments
  - □□
- Wozzeck, Op. 7
  - □□
- Lulu
  - □□
- Lyric Suite (orchestral arrangement)
  - □□

Violin Concerto

정보

개요

곡명 : *Violin Concerto, Dem Andenken eines Engels*
작곡가 : Alban Berg (1885–1935)
작곡 시기 : 1935년 . 자필 총보에는 8월 11일 날짜가 남아 있으며 , 작곡 완료와 관현악화 완료를 나누는 자료는 7월 15일과 8월 12일을 각각 제시한다 .
초연 : 1936년 4월 19일 , Barcelona Palau de la Música Catalana. Louis Krasner 독주 , Orquestra Pau Casals 연주 , Hermann Scherchen 지휘
헌정 : Louis Krasner에게 바치고 , 부제는 Manon Gropius를 추모한다는 뜻을 나타낸다 .
장르 : 독주 바이올린과 관현악을 위한 협주곡

IMSLP: *Violin Concerto*

Wikipedia: *Violin Concerto* (Berg)

Alban Berg의 *Violin Concerto*는 12음기법으로 쓴 그의 유일한 협주곡이자 마지막 완성작이다 . 전곡은 독주 바이올린과 관현악을 위한 두 악장으로 이루어지며 , 각 악장은 `Andante–Allegretto`와 `Allegro–Adagio`의 두 부분으로 나뉜다 . 첫 악장은 개방현과 카린티아 민요를 통해 생의 기억을 불러오고 , 둘째 악장은 바흐가 화성화한 코랄 `Es ist genug`를 변주하며 죽음과 추모의 결말로 향한다 .

출판 정보

초판 관현악 총보는 1936년 빈의 Universal Edition에서 출판되었다 . IMSLP는 이 판의 관현악 총보를 Plate U.E. 10758/12195와 U.E. 12195/W.Ph.V. 426으로 구분하고 , 1938년에 바이올린 독주 파트와 피아노 축약판이 별도로 유통되었다고 기록한다 . 총보 표지에는 `Für Louis Krasner`와 `Dem Andenken eines Engels`가 함께 적혀 있어 의뢰인과 추모의 대상을 나누어 보여 준다 .

Douglas Jarman이 편집한 Universal Edition의 1996년 비평판은 초판 이후 누적된 음정 ·지시 ·파트 오류를 대조한 새 텍스트다 . Chandos의 녹음 자료도 이 판을 사용했다고 명시한다 . 따라서 1936년 초판과 Jarman의 1996년 개정판은 서로 다른 기준으로 구분한다 .

의뢰와 초연

미국 바이올리니스트 Louis Krasner는 1935년 2월 Berg에게 협주곡을 의뢰했다 . Berg는 당시 오페라 *Lulu*를 쓰고 있었지만 의뢰를 받아들였고 , 4월 22일 Alma Mahler와 Walter Gropius의 딸 Manon Gropius가 소아마비로 사망하자 작품을 추모의 방향으로 전환했다 . 부제의 ‘천사 ’는 이 추모를 가리키며 , `Für Louis`

Krasner 는 독주자이자 의뢰인에게 바친 헌정을 가리킨다.

Berg는 1935년 카린티아의 Waldhaus에서 5월부터 8월까지 협주곡을 완성했으나 12월 24일 세상을 떠나 초연을 듣지 못했다. 1936년 4월 19일 바르셀로나 ISCM 축제에서 Krasner가 독주했고, Anton Webern을 대신해 Hermann Scherchen이 지휘했다. Krasner는 1937년 3월 5일과 6일 Serge Koussevitzky 지휘의 Boston Symphony Orchestra와 미국 초연도 맡았다.

소요 시간

공연장 안내는 약 22분에서 26분을 제시하고, Universal Edition은 25분을 안내한다. 실제 녹음은 Naxos의 약 26분, Chandos의 약 28분 30초, San Francisco Symphony의 약 29분처럼 템포와 코랄 변주의 호흡에 따라 달라진다. 두 악장의 녹음은 대체로 1악장 약 1112분, 2악장 약 1517분 범위에 놓인다.

편성

독주 바이올린 외에 플루트 2(두 주자 모두 피콜로 겸함), 오보에 2(제 2 오보에는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 3(제 3 클라리넷은 E♭ 알토 색소폰 겸함), 베이스 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 2, 테너 트롬본과 베이스 트롬본, 콘트라베이스 튜바를 사용한다. 타악기는 팀파니와 큰북, 심벌즈, 작은북, 낮은 탐탐, 높은 공, 트라이앵글로 구성되며, 하프와 현악 5부가 더해진다. 알토 색소폰은 별도 파트가 아니라 제 3 클라리넷 주자가 겸임한다.

악장별 구성과 음악적 인용

I. Andante–Allegretto: Praeludium 과 Scherzo

Berg가 편지에서 Praeludium 이라고 부른 Andante 는 하프와 클라리넷의 얇은 음향 위에서 독주 바이올린이
네 개 개방현 G–D–A–E를 차례로 떠올리며 시작한다. 이 네 음은 12음렬의 첫째 ·셋째 ·다섯째 ·일곱째 음에 놓여 있어, 음렬의 조직과 바이올린의 물리적 공명을 한 자리에서 연결한다. 첫 부분은 약 4~6분 동안 독주 선율이 방향을 찾아가는 서주로 기능한다.

Allegretto 는 두 개의 Trio와 왈츠에 가까운 움직임을 포함하는 Scherzo 다. BSO의 프로그램 해설은 이 부분의 3도 선율을 wienerisch, 소박한 장면을 rustico, 요들처럼 끊기는 몸짓으로 구분한다. 호른, 독주 바이올린, 두 트럼펫 사이를 오가는 카린티아 민요가 춤의 흐름을 바꾸며, 일부 연구는 그 민요를 Ein Vogel auf'm Zwetschgenbaum 으로 식별한다. 공식 프로그램들이 제목을 일관되게 제시하지 않으므로 작품의 기본 설명에서는 카린티아 민요라는 확인 수준을 우선한다.

II. Allegro–Adagio: Cadenza 와 Chorale Variations

둘째 악장의 Allegro 는 Berg가 Cadenza 라고 설명한 부분으로, 독주 바이올린의 빠르고 불규칙한 선이 반복 리듬과 관현악의 압력에 부딪힌다. 이 부분은 약 7~10분 동안 첫 악장의 춤을 끊고 대규모 절정으로 몰아간다. 독주자의 높은 기교는 독립적인 과시보다 관현악과 맞서는 진행을 구성한다.

`Adagio` Bach BWV 60 `Es ist genug` `Chorale Variations` . Johann Rudolf Ahle , Berg Bach . ·
B–C♯–E♭–F . , .

1936 10 25 Otto Klemperer *Wiener Tag* Manon , `Es ist genug` . Krasner .

James Ehnes Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Chandos Jarman 1996 , 1 12 2 17 28 30 . Rebecca Hirsch Eri Klas Naxos 11 30 14 50 26 . Christian Tetzlaff Robin Ticciati Ondine 27 , Gil Shaham Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony 29 . · · Berg .

- *Violin Concerto*, Universal Edition. · , 1935 , .
- *Violin Concerto* , IMSLP. 1936 Universal Edition , 1938 · , 1996 Douglas Jarman .
- Berg: Violin Concerto, Boston Symphony Orchestra. · , , · .
- Berg: Violin Concerto , San Francisco Symphony. , , , .
- *Violin Concerto* , Los Angeles Philharmonic. Otto Klemperer 1936 , `Es ist genug` .
- Berg: Violin Concerto / Three Pieces for Orchestra, Chandos. Jarman Ehnes·Davis .
- *Violin Concerto*, Naxos Historical. Rebecca Hirsch·Eri Klas .
- SFS 2021 SACD , San Francisco Symphony. Gil Shaham·Michael Tilson Thomas .

Three Orchestral Pieces, Op. 6

정보

개요
곡명: Three Orchestral Pieces, Op. 6 / Drei Orchesterstücke, Op. 6
작곡가: Alban Berg (1885–1935)
장르: 대편성 관현악을 위한 세 곡
작곡 시기: 자료에 따라 19131915년 또는 19141915년으로 기록되며, 1914년 8월 23일 총보 완성 기록이 별도로 전한다.
초연: 1923년 6월 Berlin에서 Anton Webern 지휘로 제 1곡과 제 2곡이 먼저 연주되었고 , 전곡은 1930년 4월 14일 Oldenburg에서 Johannes Schüler 지휘로 초연되었다 .
헌정: Arnold Schönberg의 40번째 생일을 위한 헌정

IMSLP: 3 Orchesterstücke, Op. 6 (Berg, Alban)

Wikipedia: Three Pieces for Orchestra (Berg)

Alban Berg의 《Three Orchestral Pieces, Op. 6》은 대편성 관현악을 위한 연작이며, 현재 연주와 출판의 중심인 1929년 개정판은 I. Präludium, II. Reigen, III. Marsch 세 곡으로 이루어진다 . 세 곡은 이 순서로 이어지며, 출판 악보에는 Präludium 과 Reigen 만 묶어 연주할 수 있는 선택지도 남아 있다.

출판 정보와 자료

IMSLP는 1914년 8월 23일의 자필 총보를 Original version으로, 1929년 Vienna Universal Edition의
악보를 Revised version으로 분리해 제시한다. 현재 Universal Edition이 안내하는 개정판 Taschenpartitur 는 PH432, 124쪽이며 ISMN은 979-0-008-01923-4이다. IMSLP의 일반 서지는 1923년 원본을 First Publication으로 기록하지만 , 그 초판의 상세 판번호와 출판일은 자료마다 일관되게 제시되지 않는다.

작품의 형성 과정은 한 날짜로 환원하기 어렵다. Universal Edition은 Berg가 Lieder 중심의 작업 이후 큰 관현악 작품을 구상하고 Styria의 Trahütten에서 작업했으며 , 1914년 8월 23일 총보를 완성했다고 설명한다
. San Francisco Symphony의 James M. Keller는 작업 기간을 1913년 여름부터 1915년 가을까지로
기록하고, Berliner Philharmoniker의 Volker Tarnow는 Berg가 1915년에 Reigen 을 완성했다고 전한다. 이 기록은 초기 총보 작성과 뒤이은 악장 정리 또는 개정이 서로 다른 시점을 가리킬 가능성을 남기므로, 작품의 형성사에는 1913~1915년의 작업 기간과 1914년 ·1915년의 개별 기록이 함께 남아 있다.

Berg는 작품을 Arnold Schönberg의 40번째 생일인 1914년 9월 13일을 위한 선물로 보냈다. 총보에는
스승이자 친구인 Schönberg에게 감사와 사랑을 표하는 헌정 문구가 있다. Universal Edition은 Berg가 Amsterdam 리허설 경험과 Schönberg의 Five Orchestral Pieces, Op. 16을 공부한 일이 자신의
자기비판과 작곡 과정에 영향을 주었다고 쓴 편지도 소개한다. 공개된 설명에서 이 편지는 헌정과 사제 관계를

보여 주는 자료로 제시되며, 전문과 원본 소장 정보는 포함하지 않는다.

초연과 판본의 연혁

Berliner Philharmoniker의 해설에 따르면 Berg는 처음에 단악장 교향곡을 구상했다가 세 곡의 관현악
작품으로 방향을 바꾸었다. Erwin Schulhoff가 1919년 Dresden 공연을 계획했으나 성사되지 않은 뒤, 1923 년 Berlin의 Austrian Music Week에서 앞의 두 곡이 먼저 연주되었다 . 당시에는 1919년 공연을 위해 복사해 둔 파트를 급히 확보했고 리허설은 두 번뿐이었으므로 , 가장 긴 제 3곡 Marsch 가 프로그램에서 빠졌다. San Francisco Symphony는 출판 악보에도 제 1곡과 제 2곡만 연주할 수 있는 선택지가 남아 있다고 설명한다.

1923년 공연 날짜는 자료에 따라 다르다. Universal Edition과 San Francisco Symphony는 6월 5일을, IMSLP는 6월 6일을 기록하며, Berliner Philharmoniker의 일정 서술에는 6월 24일이 언급된다. 따라서 이 공연은 1923년 6월 Berlin에서 Anton Webern이 지휘한 부분 초연으로 설명하고, 날짜의 세부 차이는
자료상의 불확실성으로 남겨 두는 편이 정확하다.

1929년에는 Universal Edition의 개정판이 출판되었고 , 1930년 4월 14일 Oldenburg에서 Johannes Schüler가 지휘한 전곡 초연이 이루어졌다 . Universal Edition은 Schüler를 Berg의 친구이자 제자로 소개한다. 1914년 자필 원본과 1929년 개정판은 별도의 악보 자료로 접근할 수 있으며, 두 판본의 마디별
관현악 차이는 공개된 서지 설명에 제시되지 않는다.

소요 시간

San Francisco Symphony 프로그램 노트는 전곡을 약 19분으로 안내한다. Apple Music Classical의 Vladimir Ashkenazy, Alan Gilbert, Ernest Ansermet 세 음반은 전곡을 카탈로그에서 약 20분으로
표시하므로 , 공연 시간은 대체로 약 1920분이다. 녹음 표본에서 Präludium 은 약 45분, Reigen 은 약 5~6분, Marsch 는 약 10분 안팎이지만 , 이는 각 연주의 템포와 편집에 따른 값이다.

편성

아래 목록은 1929년 개정판을 안내하는 San Francisco Symphony 프로그램 노트와 IMSLP의 편성 요약을 대조한 결과다. 두 자료가 클라리넷 조성, 트롬본의 역할, 타악기 명칭과 수량을 서로 다르게 압축하므로 , 겸주와 악기 배치는 개정판 총보의 표기를 기준으로 읽는다.

목관: 플루트 4(모두 피콜로 겸주), 오보에 4(제 4오보에는 English horn 겸주), 클라리넷 4(제 3
클라리넷은 E-flat 클라리넷 겸주), 베이스 클라리넷, 바순 3, 콘트라바순 .
금관: 호른 6, 트럼펫 4, 트롬본 4(IMSLP 요약은 테너 트롬본 3과 베이스 트롬본 1로 세분한다), 콘트라베이스 튜바.
타악기: 두 조의 팀파니, 베이스드럼 , 사이드드럼 , 충돌 심벌즈와 서스펜디드 심벌즈, 큰 탐탐과
작은 탐탐, 테너드럼, 트라이앵글 , 글로켄슈필 , 실로폰, 비금속성 소리를 내는 큰 망치. IMSLP의 요약은 테너드럼과 트라이앵글을 제 2곡과 제 3곡에, 큰 망치를 제 3곡에 배정한다.
건반과 현악: 첼레스타, 하프 2, 제 1바이올린 ·제 2바이올린 ·비올라 ·첼로 ·더블베이스 .

세 곡의 구성

Universal Edition과 IMSLP는 세 곡을 Präludium, Reigen, Marsch 순으로 제시한다. Keller가 전하는 Berg 의 설명에서는 Präludium 이 교향곡의 첫 악장, Reigen 이 스케르초와 느린 악장의 성격을 함께 맡는 중간 부분, Marsch 가 피날레에 해당한다. 이 비유는 세 곡의 역할을 설명하는 작곡가의 말이며, 공식적인 작품
구분은 세 곡으로 유지된다.

I. Präludium

Präludium 은 전주곡이라는 제목으로 세 곡의 첫 자리를 차지한다. Keller는 약한 타악기에서 시작한 음악이
여러 에피소드를 거쳐 중앙의 큰 절정에 이른 뒤 처음의 성격으로 돌아온다고 설명하며, 중간에 독주 바이올린 대목이 있다고 언급한다. AllMusic의 James Reel도 시작의 불확실한 음향과 중앙 절정, 처음의 재료로
돌아오는 결말을 아치형 진행으로 설명한다. 세부 마디와 조성은 해당 해설이 제시하지 않는 범위다.

II. Reigen

Reigen 은 윤무 또는 원무를 뜻하는 제목이다. Keller는 이 곡에서 왈츠와 Ländler 유형이 겹쳐 나타나며, 춤의 박자가 불안정한 관현악 속에서 변형된다고 설명한다. San Francisco Symphony가 소개하는 Derrick Puffett의 견해는 Berg가 Arthur Schnitzler의 동명극을 소유했다는 사실과 극 속 인물의 순환적 연결을 곡 제목과 연관 짓는다. Keller는 이를 연극 구조와의 엄밀한 대응이 아닌 관련성 제안으로 소개한다.

Berg가 1930년 전곡 초연 무렵 Reigen 을 스케르초와 느린 악장의 결합으로 설명했다는 기록은 이 곡의 중간 위치를 이해하는 단서가 된다. Apple Music Classical의 Alan Gilbert 음반은 이 트랙에 “Round-Dance”라는 영문 제목과 빠르기 풀이를 붙였으며, 이는 개정판 총보의 독일어 지시와 별개의 카탈로그 표기다.

III. Marsch

Marsch 는 행진이라는 제목으로 전곡의 마지막을 맡는다. Berliner Philharmoniker의 해설은 Berg가 1915년 편지에서 이 곡을 “천식 환자의 행진 ”이라고 불렀다고 전한다. Keller는 큰 망치와 행진의 충격을 Mahler의 관현악 전통과 연결해 설명하고, AllMusic의 Reel은 행진 리듬이 자유롭게 변형된 뒤 중앙의 큰 절정을 거쳐 완전히 안정되지 않은 코다로 이어진다고 쓴다. 이는 각각 기관 해설과 전문 카탈로그가 제시한 설명이며, 연주 템포와 음량을 규정하는 지시는 아니다.

작품의 배경과 음악적 언어

Keller는 Berg가 1912년 Mahler의 교향곡 제 9번 사후 초연을 본 일이 이 작품의 직접적인 영감으로 보인다고 제안한다. 이 연결은 프로그램 노트가 제시한 작품사적 해석으로 남아 있다. Berliner Philharmoniker의 Tarnow는 1914년 전쟁 발발과 건강 문제로 처음의 가벼운 구상이 압박감 있는 세 곡으로 바뀌었다고
설명한다.

이러한 배경에서 Three Orchestral Pieces 는 Mahler 이후의 대편성 관현악 기억과 Schönberg 주변의 표현주의 실험이 만나는 작품으로 소개된다. Schönberg의 비판과 관현악 작품 연구, Berg가 편지에서 언급한 자기비판은 작품의 작곡 환경을 보여 준다.

공연 자료와 녹음 비평

1923년 부분 초연 직후의 상황은 Berliner Philharmoniker가 후대 해설에서 전한다. Berg는 두 번의
리허설만 거친 Berlin Philharmonic이 어려운 구절을 정확하게 연주했다고 평가했고, Anton Webern도 오케스트라의 연주가 훌륭했으며 이견이 거의 없었다고 보고한 것으로 소개된다. 두 발언의 범위는
Präludium 과 Reigen 만 포함한 특정 공연의 조건과 결과에 한정된다.

Thomas Schulz는 2007년 RONDO에서 세 녹음을 비교했다. Herbert von Karajan 지휘 Wiener Philharmoniker의 연주는 후기낭만적 뿌리와 Marsch 의 재난적 무게를 강하게 드러내는 사례로, Claudio Abbado의 연주는 특히 앞의 두 곡에서 더 가볍고 춤추는 진행을 보이는 사례로 평가했다. Giuseppe Sinopoli 와 Sächsische Staatskapelle Dresden의 연주는 더 넓은 템포와 색채 범위를 펼치는 사례로 설명했다.

Gramophone에서 Arnold Whittall은 Marc Albrecht와 Strasbourg Philharmonic Orchestra의 녹음이
Op. 6 의 Mahler적 울림과 음악적 무게를 전달한다고 평가하면서 , 표현주의적 긴장과 움직임이 더 강하게
드러날 여지도 언급했다. Peter Quantrill은 Mario Venzago와 Gothenburg Symphony Orchestra의 녹음을 빠르고 거친 접근으로 묘사하고 녹음된 음향의 무게를 별도로 평가했다. 각 판단은 특정 음반에서 들리는
템포와 음향을 설명하는 비평으로 읽힌다.

주요 자료

Universal Edition, Berg: Three Orchestral Pieces for orchestra, Op. 6
James M. Keller, San Francisco Symphony: Berg: Three Pieces for Orchestra, Opus 6
Volker Tarnow, Berliner Philharmoniker: March of an asthmatic
Donald Roderick McLean, A Documentary and Analytical Study of Alban Berg's Three Pieces for Orchestra
James Reel, AllMusic: Pieces (3) for orchestra, Op. 6
Arnold Whittall, Gramophone: Berg (3) Orchesterstucke; Altenberg Lieder
Peter Quantrill, Gramophone: Berg – Orchestral Works
Thomas Schulz, RONDO: Alban Berg – Drei Orchesterstücke op. 6
Apple Music Classical, Vladimir Ashkenazy
Apple Music Classical, Alan Gilbert
Apple Music Classical, Ernest Ansermet

Chamber Concerto for piano, violin and 13 wind instruments

Chamber Concerto for piano, violin and 13 wind instruments

정보

개요
곡명: Chamber Concerto for piano, violin and 13 wind instruments
원표제: Kammerkonzert für Klavier und Geige mit dreizehn Bläsern
작곡가: Alban Berg (1885–1935)
장르: 피아노 ·바이올린 두 독주자와 13관악기를 위한 3악장 실내 협주곡
작곡 시기: 1923–1925년
첫 공연: 1927년 3월 19일, 베를린. Stefi Geyer(바이올린), Walter Frey(피아노), Hermann Scherchen 지휘

Alban Berg의 Chamber Concerto는 현악 합주 없이 피아노, 바이올린, 13명의 관악기가 서로의 선율과
음색을 밀어 올리는 작품이다. 첫 악장 Thema scherzoso con variazioni는 다섯 변주로 진행되고, 둘째 악장 Adagio는 거울처럼 되비치는 느린 시간을 만들며, 셋째 악장 Rondo ritmico con introduzione는 앞선
재료를 리듬적 피날레로 끌어온다. 작품은 Arnold Schönberg의 50세 생일을 위한 헌정곡이지만 , 세 작곡가의 이름 음형과 숫자 3은 사적인 우정의 표지이면서 후대 분석이 밝혀낸 구조적 층위이기도 하다. 이 글은 Berg의 헌정 ·판본 ·초연 연혁과 3악장의 청취 구조를 구분해 다룬다.

IMSLP: Kammerkonzert

Wikipedia: Kammerkonzert (Berg)

출판 정보와 초연 연혁

Berg는 1923년 6월 29일 첫 스케치를 시작했고 1923년 8월에 최종 관악 배치를 정했다. 1925년 2월 9일, 자신의 40번째 생일에 Schönberg에게 보낸 공개서한에서 작곡을 끝냈다고 알렸으며, 완전한 총보의 필사는 7월 23일에 마쳤다. 이 두 날짜는 음악적 완성 선언과 총보 정서 완료를 가리키므로 하나의 ‘완성일 ’로 합치지 않는다.

헌정 문구는 Arnold Schönberg zum fünfzigsten Geburtstag이다. Berg가 공개서한에서 말한 ‘셋 ’은 세 작곡가, 세 악장, 세 사람의 20년 우정을 연결하는 역사적 자료다. 후대 연구자가 이를 Freundschaft–Liebe–Welt 같은 도식으로 확장한 해석은 Berg의 공식 악장명과 구분해야 한다.

Universal Edition 초판은 1925년 12월 29일 발행되었고 , 베르크의 자필 총보를 촬영한 재현판이었다 . 초연 뒤 베르크는 큰 폭의 수정을 가했으며, 현행 Alban Berg Complete Edition의 Chamber Concerto는 Douglas Jarman이 여러 자필 ·인쇄 자료를 대조한 비평판이다 . 초판, 초연 후 사진판, 1956년 일부 수정이 반영된 재판, 현행 비평판은 서로 같은 텍스트라고 가정하지 않는다.

첫 공연은 1927년 3월 19일 베를린에서 Stefi Geyer, Walter Frey, Hermann Scherchen의 조합으로 열렸다. 6일 뒤 취리히 공연도 같은 독주자와 지휘자가 맡았다. 3월 31일 빈 공연에서는 Rudolf Kolisch, Eduard Steuermann, Anton Webern이 참여했고, Universal Edition은 Berg가 이 공연을 작품의 성격이 가장 잘 전달된 기준으로 여겼다고 설명한다. ‘베를린 초연 ’은 첫 공연의 날짜이고, ‘빈의 기준 연주 ’는 작곡가가 뒤에 남긴 평가다.

소요 시간

IMSLP의 평균 표기는 약 37분이다. 현대 음반은 반복 지시와 템포에 따라 32분대부터 40분 안팎까지 차이가 난다. 3악장 후반의 반복을 생략한 녹음은 작품의 시간과 피날레의 무게를 바꾸므로, 악장별 고정 분 단위를 제시하지 않는다. 각 악장을 따로 연주할 수 있도록 첫 두 악장에 별도 종결 마디가 제공되었다는 자료도 있지만, 원작이 세 악장으로 분리된 작품이라는 뜻은 아니다.

편성

두 독주자와 13명의 관악기가 각각 하나의 성부를 책임진다.

독주: Piano, Violin
목관: Piccolo, Flute, Oboe, English horn, E-flat clarinet, A clarinet, Bass clarinet, Bassoon, Contrabassoon
금관: 2 Horns, Trumpet, Trombone
없는 악기: 현악 합주, 타악기, 하프는 없다.

이 편성에서 ‘13관악기 ’는 연주자 수를 세는 말이다. 호른만 두 명이고 나머지 파트는 한 명씩이므로 , 두 독주자를 더하면 전체 15명이 된다. 클라리넷의 조옮김 표기는 일반 카탈로그에서 단순화되기도 하지만, Universal Edition의 상세 목록은 E-flat·A·Bass clarinet을 구분한다. 현행 비평판을 선택할 때에는 어떤
판본의 파트와 교정 지시를 사용하는지 먼저 확인해야 한다.

I. Thema scherzoso con variazioni

첫 악장은 장난스러운 주제와 다섯 변주로 구성된다. IMSLP는 변주를 Prime, Retrograde, Inversion, Retrograde inversion, Prime의 순서로 표시한다. 이는 음형을 원형 ·역행 ·전위 ·역행전위로 돌려 보는 조직 원리이지, 작품 전체가 완전한 12음렬로 쓰였다는 뜻은 아니다.

John Covach는 1악장을 240마디의 변주 배열로 분석하고, 1–60마디를 제시, 61–180마디를 발전, 181–240 마디를 재현에 가까운 외형으로 읽는다. 이 구분은 후대 분석의 지도이며, 악보에 소나타 형식이라는 제목이 인쇄되어 있다는 뜻은 아니다. 피아노의 타격적 선과 관악의 짧은 응답이 다섯 변주를 통과하는 동안,
바이올린은 독립된 서정선과 장식적 개입으로 첫 악장의 표면을 흔든다.

세 작곡가의 이름 음형도 이 악장과 헌정의 관계를 설명하는 자료로 자주 논의된다. 독일식 음명으로 읽은 Schönberg, Webern, Berg의 이름은 각각 A–D–E♭–C–B–B♭–E–G, A–E–B♭–E, A–B♭–A–B♭–E–G로 분석된다. 이 문자열과 실제 마디 배치는 Covach와 Gerstl의 2차 분석에 귀속해야 하며, 이름 음형이 작품의 모든

부분을 기계적으로 지배한다고 단정하지 않는다.

II. Adagio

둘째 악장은 바이올린의 긴 호흡과 관악의 얇은 색채를 중심에 둔다. John Covach는 전체를 여러 구간이 중앙을 기준으로 되비치는 회문적 구조로 분석한다. 완전한 역행 재생이라기보다 앞부분의 재료와 뒤의 대응 구간이 자유롭게 대칭을 이루는 방식이다. 중앙의 피아노와 저음 관악이 만드는 축은 음악이 방향을 바꾸는 청취 표지로 기능한다.

바이올린은 첫 악장의 변주적 분절과 달리 긴 선율을 이어 가고, 피아노는 이 선율을 지속적으로 반주하기보다 형식의 중심을 표시하는 짧은 개입으로 나타난다. 따라서 이 악장을 단순한 느린 협주곡 악장으로 듣기보다, 독주자와 관악군이 서로의 기억을 거울처럼 돌려주는 시간으로 듣는 편이 구조를 파악하는 데 도움이 된다. Berg의 서정은 계산된 대칭을 지우지 않고, 대칭 자체를 감정의 긴장으로 바꾼다.

III. Rondo ritmico con introduzione

셋째 악장은 도입이 붙은 리듬적 론도다. 피아노와 바이올린이 동시에 전면으로 돌아오고, 13관악기는 앞선 두 악장의 재료를 빠른 리듬과 색채의 블록으로 재조직한다. 반복되는 론도 주제와 도입부의 회상이 교차하면서, 첫 악장의 변주와 둘째 악장의 거울 구조가 한 방향의 추진으로 합쳐진다.

후반 반복 지시는 판본과 연주에서 중요한 선택이다. Pierre Boulez의 2008년 녹음은 이 반복을 생략했으며, MusicWeb의 Andrew Clements는 그 결과가 전체 시간뿐 아니라 피날레의 수적·형식적 무게도 줄인다고 평가했다. 이 평가는 한 녹음에 대한 비평가의 판단이지 모든 연주가 반복을 반드시 따라야 한다는 규칙은 아니다.

‘셋’의 헌정과 음렬성의 범위

Berg의 공개서한에 등장하는 ‘셋’은 세 작곡가와 세 악장, 그리고 15명의 총 인원으로 확장되어 해석되어 왔다. 그러나 15가 3의 배수라는 사실이 모든 세부를 Berg가 숫자로 계산했다는 직접 증거는 아니다. 이름 음형과 숫자 구조는 헌정의 사적 층위를 음악에 끌어들이지만, 작품은 암호를 풀어야만 이해되는 퍼즐이 아니다.

Michael Votta는 이 곡을 정통 12음렬 작품으로 보지 않는다. 변주·역행·전위의 음형 조직과 조성 중심, 음정장, 자유로운 무조적 진행이 함께 있기 때문이다. Neil Boynton도 이 작품을 1923–1926년 Berg가 자유 무조에서 12음 기법으로 넘어가던 과도기의 핵심작으로 논한다. 따라서 ‘12음적 사고를 실험하는 과도기 작품’이라는 설명은 가능하지만, 완성된 음렬주의 작품이라는 분류는 부정확하다.

초연 준비와 연주 책임

베르크는 베를린과 취리히 공연에 세네 번의 리허설밖에 없었다고 평가했고, 빈에서는 Anton Webern이 열흘 동안 두 시간짜리 리허설을 13회 진행했다고 전했다. 여덟 번째 리허설 뒤에야 독주자들이 합류했다는 기록은, 이 작품의 어려움이 빠른 음표보다 관악군과 두 독주자의 관계를 함께 정돈하는 데 있음을 보여 준다. ‘13회

리허설 ’은 모든 공연에 적용되는 의무 기준이 아니라 작곡가가 가장 만족스러웠던 특정 준비 과정이다.

현악이 없는 편성은 음향을 가볍게 만든다는 뜻이 아니다. 피아노의 저음과 타격, 바이올린의 지속음, 각 관악기의 호흡과 음정이 서로 가려지지 않아야 하므로, 소규모 앙상블의 공동 듣기가 핵심이다. 지휘자는 복잡한 전환을 한 호흡으로 묶을 수 있고, 연주자들은 실내악처럼 서로의 진입을 즉시 조정해야 한다. 자료가 확인하는 것은 이 책임의 구조이지, 하나의 고정된 마이크 배치나 템포 처방이 아니다.

주요 레코딩

Pierre Boulez·Ensemble intercontemporain, Mitsuko Uchida·Christian Tetzlaff (2008): 파리 IRCAM/Pompidou 세션의 트랙은 약 32분 07초다. Andrew Clements는 명료한
질감과 빠른 템포, 바이올린이 피아노보다 앞에 놓이는 녹음 균형을 들었으며, 3악장 반복 생략을
형식적 손실로 평가했다. MusicWeb 리뷰
Claudio Abbado·London Symphony Orchestra, Isaac Stern·Peter Serkin 계열 (1986): Apple Music 카탈로그에 남은 메타데이터로 , Boulez의 날카롭고 빠른 접근과 비교되는 대형 앙상블 계열의 자료다. 카탈로그 정보는 연주자 ·발매 확인에 사용하며, 음원을 직접 들었다는 뜻으로 확대하지 않는다. Apple Music Classical 카탈로그
Pierre Boulez·Ensemble intercontemporain (1978 계열): 오래된 현대음악 앙상블의
해석을 비교할 수 있는 음반 서지다. Apple Music Classical 카탈로그
빈 공연의 연주자 구성을 확인하는 자료: 1927년 빈에서 Rudolf Kolisch·Eduard Steuermann·Anton Webern이 참여했다는 Universal Edition의 연혁은 베르크가 선호한 준비 조건과 독주자 교체를 대조하게 한다. Universal Edition 작품 정보

주요 자료

Universal Edition, Chamber Concerto
Universal Edition, Kammerkonzert 비평판
Universal Edition Alban Berg Critical Edition
John Covach, Berg’s Time
Michael Votta, Alban Berg’s Chamber Concerto Joseph N. Straus, Berg’s Chamber Concerto Douglas Jarman, The Chamber Concerto

Wozzeck, Op. 7

정보

개요
곡명: Wozzeck, Op. 7
작곡가: Alban Berg (1885–1935)
원작 ·대본: Georg Büchner의 미완성 희곡 Woyzeck을 바탕으로 Berg가 독일어 대본 구성 작곡: 1914년 관극과 착상, 1917–1922년 악보 완성
초연: 1925년 12월 14일 베를린 국립오페라 , Erich Kleiber 지휘
헌정: Alma Maria Mahler
장르 ·범위: 3막, 막마다 5장면으로 구성된 오페라 전막

IMSLP: Wozzeck, Op. 7

Wikipedia: Wozzeck

Alban Berg의 Wozzeck은 Georg Büchner가 완성하지 못한 희곡 Woyzeck을 바탕으로 쓴 3막 15장면의 독일어 오페라다. 가난한 병사 Wozzeck은 상관의 조롱과 의사의 실험을 견디며 Marie와 아이를 부양한다. Marie가 군악대장과 관계를 맺은 뒤 그는 질투와 환각에 시달리다 그녀를 살해하고 자신도 물에 빠져 죽는다. 1막의 다섯 장면은 인물과 그를 둘러싼 세계를 각기 다른 성격 소품으로 그린다. 2막은 다섯 장면을 교향곡의 악장처럼 엮고, 3막은 음 ·리듬 ·화음 같은 한정된 재료에 의한 인벤션으로 파국과 아이들의 장면을 잇는다. 이 형식은 무대의 사건을 대신 설명하는 표제가 아니라, 장면이 계속 바뀌어도 비극의 흐름이 흩어지지 않게 하는 음악적 질서다.

출판 정보와 자료

Büchner는 희곡의 장면 순서를 확정하지 못한 채 1837년 세상을 떠났다. 바이마르의 괴테 ·실러 문서관에
남은 원고는 서로 다른 집필 단계의 단편이다. Karl Emil Franzos가 1879년 유고를 처음 편집하면서 주인공의 이름을 Wozzeck으로 잘못 읽었고, 이 제목이 후대의 판본과 Berg의 오페라에 남았다. Berg가 대본을 만들 때에는 Paul Landau가 다시 배열한 인쇄본도 이용했다. 따라서 원작의 장면 수 하나를 고정한 다음
오페라에서 몇 장면을 뺐다고 계산할 수 없다. Berg가 확정한 것은 세 막에 다섯 장면씩 배치한 오페라의
순서다.

Berg는 1914년 빈에서 희곡 공연을 본 뒤 오페라를 구상했다. 전쟁 중 군 복무로 작업이 중단되었고 ,
본격적인 작곡과 관현악화는 1922년까지 이어졌다. 1922년경에는 Alma Mahler의 도움으로 피아노 ·성악
악보를 자비 출판했다. 피아노 축약은 제자 Fritz Heinrich Klein이 맡았다. 1923년 Universal Edition과
계약한 뒤 전막보다 먼저 세 장면 묶음인 Drei Bruchstücke aus Wozzeck이 1924년 연주회에서 소개되었다 . 하지만 Erich Kleiber는 그 공연 전에 이미 베를린 국립오페라의 전막 제작을 결정한 상태였다.

1925년 전막 초연에서는 Leo Schützendorf가 Wozzeck, Sigrid Johanson이 Marie를 불렀다. 새 음악과 무대의 폭력성은 열띤 논쟁을 낳았지만 공연은 이어졌고 작품은 다른 극장에도 전해졌다. 1926년 나온 Universal Edition의 첫 관현악 총보는 초연 다음 해의 자료다. Berg는 1930년 빈 국립오페라 공연 뒤에도 악보를 고쳤다. 그의 사후 교정을 반영한 H. E. Apostel의 1955년 판과 Klaus Lippe가 편집한 2023년 역사비평판은 이 전승을 서로 다른 방식으로 제시한다. 특히 새 비평판은 무대 음악과 별도 실내악의 관계를
악보 지면에서도 뚜렷이 구분한다.

소요 시간

전막은 대체로 90–100분 안팎이다. Boston Symphony Orchestra는 약 95분을 안내한다. 1987년 Claudio Abbado의 빈 실황은 약 89분, 2013년 Hans Graf의 휴스턴 실황은 약 98분이다. 두 기록의 차이를 어느
한쪽의 ‘정확한 전곡 시간 ’으로 환원할 수는 없다. 다섯 장면씩 묶인 막과 그 사이의 전환, 특히 3막 4장 뒤의 관현악 간주를 어떻게 이어 가는지에 따라 공연의 호흡도 달라진다.

편성

2023년 Universal Edition 비평판의 주 오케스트라에는 플루트 넷 (피콜로 겸주), 오보에 넷 (넷째는 잉글리시
호른 겸주), B♭ 클라리넷 넷 (첫째는 A 클라리넷, 셋째와 넷째는 E♭ 클라리넷 겸주), 베이스 클라리넷, 바순 셋과 콘트라바순이 필요하다. 금관은 F 호른 넷, F 트럼펫 넷, 테너 트롬본 하나와 테너 -베이스 트롬본 셋, 콘트라베이스 튜바다. 팀파니 두 쌍과 심벌즈, 큰북, 작은북, 두 탐탐, 트라이앵글 , 실로폰, 루테가 쓰이고
첼레스타 ·하프 ·현악기가 더해진다. 이 출판사의 원곡 편성표는 현악 연주자를 최소 50–60명으로 제시한다. 다른 공연기관의 요약 편성표에는 트롬본의 세부 명칭이 다르게 적혀 있으므로, 여기서는 기준으로 삼은
비평판의 표기를 따른다.

극장 안에서는 주 오케스트라와 별개로 들려야 하는 소리도 있다. 1막 3장에서 Marie의 창밖을 지나는
군악대는 피콜로, 플루트 ·오보에 ·E♭ 클라리넷 ·바순 ·호른 ·트럼펫 각 두 대, 트롬본 세 대, 콘트라베이스 튜바와
북 ·심벌즈 ·트라이앵글로 편성된다. 2막 4장의 선술집 악단은 높여 조율한 바이올린 2–4대, C 클라리넷, 아코디언, 여러 대의 기타, 봄바르돈 또는 베이스 튜바를 쓴다. 3막 3장의 술집에는 피아니노가 놓인다.
군악대와 술집 악단은 극중 인물들이 실제로 듣는 음악이므로 , 주 오케스트라와의 거리가 무대 공간을 만든다.

2막 3장의 실내악단은 무대 위 악단과 구별해야 한다. 이 장면의 플루트, 오보에, 잉글리시 호른, E♭·A·베이스 클라리넷, 바순 ·콘트라바순 , 호른 두 대와 독주 현악 다섯 명은 주 오케스트라와 가능하면 분리된다. Berg는 1922년 이 장면의 자필악보에 Schönberg의 Kammersymphonie Nr. 1과 같은 특수 편성을 의도했다고
적었다. 두 사람이 대면하는 오페라의 중앙 장면에서 스승에게 진 빚을 악기 배치로 드러내려 한 것이다.
분리된 앙상블이 반드시 배우 옆 무대 위에 놓인다는 뜻은 아니다.

배역과 말의 성격

Wozzeck은 바리톤, Marie는 소프라노다 . Captain은 높은 테너, Doctor는 낮은 남성 성부, Drum Major는 강한 테너로 서로 뚜렷한 말투를 가진다. Wozzeck의 동료 Andres와 Marie의 이웃 Margret, 병사와 수공업자 , 아이들도 극에 참여한다. Wozzeck이 부양을 위해 상관의 심부름과 의사의 식이 실험을 감수하는 사정은 비극의 조건이다. 그러나 Marie를 죽이는 행위까지 환경의 자동적인 결과로 설명하면 인물의 책임이 지워진다

. 오랫동안 이 배역을 불러 온 Matthias Goerne는 2025년 인터뷰에서 그가 받는 사회적 압박과 질투로
살인을 저지르는 주체의 모습을 동시에 연기한다고 밝혔다.

Berg는 인물의 대사를 한 가지 성악 양식에 가두지 않았다. 말에 가까운 성악은 리듬과 음높이의 긴장을
유지하다가 , Marie의 자장가나 군중의 춤에서는 뚜렷한 노래로 바뀐다. Captain의 늦고 비꼬는 훈계, Doctor 의 들뜬 실험 언어, Wozzeck의 짧은 응답이 한 장면 안에서 서로 다른 속도로 흐른다. 이런 말의 차이가 15 장면의 형식과 함께 인물 사이의 권력을 들리게 한다.

1막: 다섯 성격 소품과 세 생활 공간

첫 장면에서 Wozzeck은 Captain의 면도를 한다. Captain은 시간을 늦추라고 요구하면서 가난한 병사의 도덕성까지 심판한다. Berg는 이 대화를 짧은 소품들이 모인 **모음곡 (Suite)**으로 짰다. 빠른 질책과 느린 훈계, Wozzeck의 간결한 대답이 바뀔 때마다 음악의 성격도 바뀐다. 상관이 시간을 마음대로 쓸 수 있는 방 안에서 Wozzeck은 남의 시간을 채워 주는 사람이다.

2장은 Andres와 함께 나뭇가지를 자르는 들판으로 옮겨 간다. Andres의 노래가 평범한 노동의 리듬을 잡지만 Wozzeck에게는 하늘과 땅이 위협적인 환각으로 다가온다. Berg가 붙인 **광시곡 (Rhapsody)**이라는
이름은 무질서하다는 뜻이 아니다. 동시대 해설가 Willi Reich는 이 장면이 세 화음의 관계로 단단히 묶여
있다고 설명했다. Wozzeck의 불안은 누구도 공유하지 않는 감각이지만 , 관현악은 그 감각이 들판 전체를
채우는 듯한 크기로 확대한다.

3장은 Marie의 방과 거리의 경계를 소리로 드러낸다. 군악대가 창밖을 지나가고, Marie는 이웃 Margret와 Drum Major를 보며 말을 주고받는다 . 창을 닫으면 거리의 행진이 멀어지고 Marie가 아이에게 부르는
자장가가 앞으로 나온다. Reich는 이 행진과 자장가가 단순히 서로 다른 곡이 아니라 같은 장면에서 거리와 집 안의 주의를 바꾸는 장치라고 분석했다. 아이를 재운 뒤 Wozzeck이 들려주는 불길한 환각은 가정의 고요함도 오래 지키지 못한다.

4장에서 Doctor는 돈을 주고 Wozzeck의 식사를 통제하며 신체를 관찰한다. 12음 주제에 의한 파사칼리아
가 Doctor의 첫 말과 함께 시작되고, Reich가 분석한 스물한 변주는 그의 집착이 커지는 동안 같은 음악적
재료를 계속 바꾼다. 여기서 12음은 이 오페라 전부가 훗날의 엄격한 12음 기법으로 쓰였다는 뜻이 아니다. 이 장면에서 되풀이되는 주제의 범위다. 마지막 5장은 Marie의 문 앞에서 Drum Major가 그녀에게 다가가는 Andante affettuoso, quasi Rondo다. 군악대의 공적인 인물로 처음 보였던 그가 이제 사적인 관계를 뒤흔든다. 1막은 그렇게 면도하는 방, 들판, Marie의 집, 의사의 연구실을 차례로 통과해 Wozzeck이 기대던 관계마저 불안정해진 자리에서 끝난다.

2막: 교향곡처럼 이어지는 다섯 장면

2막 1장에서 Marie는 Drum Major가 준 귀걸이를 감추려 한다. Wozzeck은 돈을 건네고 아이를 바라보지만 , 방 안의 물건 하나가 이미 둘 사이의 거짓말을 드러낸다. 이 장면의 소나타 악장 은 의심의 재료를 내놓고
변형한 뒤 다시 돌아오게 한다. 2장의 거리에서는 Captain과 Doctor가 서로를 비웃다가 지나가는 Wozzeck 에게 Marie에 관한 말을 던진다. 세 사람의 말이 환상곡과 삼중 푸가 로 얽히는 동안, 가정에서 아직 확인하지 못한 일이 길 위의 조롱으로 먼저 들린다.

3장은 오페라의 가운데에 있는 Wozzeck과 Marie의 대면이다. Berg는 이 Largo에 별도로 분리할 수 있는 작은 실내악단을 배치했다. 넓은 관현악의 압력에서 물러나자 두 사람의 말과 침묵이 가까이 들린다. 그러나 가까워졌다고 화해하는 것은 아니다. Marie가 자신을 건드리지 말라고 하자 Wozzeck은 그녀가 내뱉은 ‘칼 ’ 이라는 말을 되묻는다. 지금까지 암시로만 떠돌던 살인의 도구가 처음 두 사람의 언어 안으로 들어온다.

4장의 선술집은 스케르초 다. Marie와 Drum Major가 춤추는 모습을 Wozzeck이 보고, 다른 손님들의 노래와 술집 악단의 춤곡이 계속 흐른다. 공적인 흥겨움은 그에게 위안이 아니라 목격과 조롱의 공간이다. 5장의 병영에서는 병사들의 코 고는 합창과 Wozzeck의 불면이 먼저 들리고, 술 취한 Drum Major가 들어와 그를 때린다. 도입부가 있는 론도 의 되돌아오는 움직임은 싸움 뒤에도 끝나지 않는 병영 생활을 남긴다. 다섯
장면이 소나타, 푸가, 라르고, 스케르초, 론도로 이어져 하나의 교향곡을 이룬다는 설명은 이 막의 순서와
비극의 점증을 함께 붙잡는다.

3막: 인벤션과 끝나지 않는 마지막 장면
3막의 다섯 장면에서는 각각 하나의 주제나 음, 리듬, 화음이 집요하게 변형된다. Reich는 장면 사이에 놓인 긴 관현악 간주까지 포함해 이 막을 여섯 인벤션의 연속으로 설명했다. 형식이 엄격해질수록 사건도 더 짧고
돌이킬 수 없어진다.

1장에서 Marie는 성서를 읽으며 자신이 받은 귀걸이와 Wozzeck에 대한 두려움을 되새긴다. 성서의 간음한 여인과 용서받은 여성들의 이야기는 그녀가 원하는 구원의 말이지만, 곧 이어질 일을 막아 주지 못한다. 음악은 한 선율 주제를 바꾸어 가는 주제에 의한 인벤션 이다. 2장의 연못가에서 Wozzeck은 Marie를 데리고 걸으며 붉은 달을 본다. 한 음 B에 의한 인벤션 이 한곳에 매달리는 사이 그는 그녀를 칼로 찌른다. 이 장면의 반복은 감정의 자유로운 분출보다 행위가 점점 피할 수 없게 되는 시간을 만든다.

3장은 다시 술집이다. 리듬에 의한 인벤션 속에서 춤추던 사람들 사이에 피 묻은 Wozzeck이 들어오고, Margret가 그의 손에 묻은 피를 알아본다. 사람들은 질문을 쏟아 내고 그는 도망친다. 2막 선술집의 작은 악단을 대신해 이곳에서는 낡은 피아니노가 춤을 반주한다. 4장에서 그는 연못가로 돌아와 칼을 던지고 피를 씻으려다 물속으로 들어간다. 여섯 음 화음에 의한 인벤션 이 장면을 묶고, Doctor와 Captain은 물소리를
듣고 지나간다. 살인이 벌어진 숲의 소리는 이제 그의 익사로 이어진다.

4장 뒤에는 대사 없는 긴 관현악 간주가 놓인다. Reich는 이 부분을 앞선 사건들의 음악적 결산으로 보면서, 장면의 여섯 음 화음과 구별되는 D단조 조성에 의한 인벤션 이라고 설명했다. 그 뒤의 5장은 어느 인물의 애도에도 오래 머물지 않는다. 아이들 가운데 하나가 Marie의 죽음을 알리자 다른 아이들이 시신을 보러 뛰어가고, Marie의 아이는 잠시 남아 장난감 말을 타며 논다. 규칙적인 8분음표가 장면 내내 계속된다. Reich 는 끝마디가 오페라의 첫 마디로 다시 이어질 수도 있다고 관찰했다. 이것은 실제 공연에서 되풀이하라는
지시가 아니라, 아이가 아직 모르는 비극이 사회의 일상 속으로 흘러 들어간다는 마지막 장면의 섬뜩함을 설명한다.

전막 밖으로 나온 세 단편

1924년 6월 11일 프랑크푸르트에서 Hermann Scherchen은 Beatrice Sutter-Kottlar와 함께 Drei Bruchstücke aus Wozzeck을 초연했다. 첫 파편은 1막 2장 끝의 간주에서 군악대가 등장하는 3장으로 이어지고, 뒤의 파편들은 Marie의 성서 장면과 Wozzeck의 익사 ·관현악 간주 ·아이들의 장면을 끌어온다.

연주회에서는 배우와 무대 없이도 두 인물의 세계와 비극의 끝을 약 20분 안에 제시할 수 있었다. 하지만 이 발췌는 오페라의 장면들을 원래 순서 그대로 모두 대신하지 않는다. 전막이 무대에 오르기 전 음악을 알리는 별도 작품이자, 막간 ·합창 ·무대 악기가 어떻게 극장 밖에서 다시 묶일 수 있는지를 보여 주는 사례다.

주요 레코딩

Karl Böhm / 도이체 오퍼 베를린 (1965년 스튜디오 녹음). Dietrich Fischer-Dieskau의 Wozzeck과 Evelyn Lear의 Marie가 참여한 녹음이다. 극장 실황의 공간적 잡음보다 가수의 말과 관현악의 짜임을 가까이 들려주는 스튜디오 기록으로, Wozzeck과 Captain·Doctor의 대화가 어떻게 다른 음악적 속도를 갖는지 비교할 수 있다.

Claudio Abbado / 빈 필하모닉 (1987년 실황, 1988년 발매). 빈 국립오페라 무대를 담은 이 녹음에서는 Franz Grundheber와 Hildegard Behrens가 두 주역을 맡는다. Gramophone의 음반 평은 군악대와
선술집에서 무대의 원근감이 살아나는 한편, 관현악 때문에 가사의 일부가 가려지기도 한다고 보았다. 이는 녹음된 무대의 구체적인 균형에 대한 평가다. 베르크가 한 극장 안에 따로 배치한 악단들이 스튜디오와 다른 거리에서 들린다는 점도 이 기록의 성격을 이룬다.

Hans Graf / 휴스턴 심포니 (2013년 실황, 2017년 발매). Naxos는 15장면과 3막 4장 뒤 관현악 간주를 별도의 트랙으로 나눠 약 98분에 담았다. The Guardian의 Kate Molleson은 풍성한 관현악 음향이 인물의 공포와 잔혹성을 누그러뜨린다고 비판하면서도 Roman Trekel과 Anne Schwanewilms의 성악에는
호의적이었다 . 그 평은 같은 악보가 어떤 음향 균형으로 들릴 수 있는지를 보여 주는 한 비평가의 판단이며, 음반의 발매연도를 공연연도로 오해해서는 안 된다.

주요 자료

Klassik Stiftung Weimar, Büchner의 Woyzeck 유고: 작가가 장면 순서를 확정하지 못한 원고와
Franzos 초판의 제목.
Morgan Library, Wozzeck 1926년 총보 초판: 출판 연도와 Alma Mahler 헌정.

Morgan Library, 2막 3장 자필악보: Berg가 Schönberg의 실내악 편성을 의도한 이유.

Universal Edition, 2023 역사비평판 카탈로그: 원곡 편성, 별도 악단의 위치, 편집 원칙.

Boston Symphony Orchestra, 작품 해설과 15장면 시놉시스: 장면별 사건과 Berg의 형식 명칭, 초연 정보와 소요 시간.
Willi Reich, A Guide to Alban Berg’s Opera Wozzeck (1932): Berg의 초연 전 해설을 참조한 동시대 형식 분석과 초기 수용.
Elbphilharmonie, Matthias Goerne 인터뷰 (2025): Wozzeck의 책임과 사회적 압박을 함께
보려는 배역 해석.
Universal Edition, Drei Bruchstücke aus der Oper Wozzeck: 전막에 앞선 발췌 공연의 범위와 경위.
Deutsche Grammophon, Abbado 실황, Naxos, Graf 실황 및 Naxos 녹음 정보: 녹음 시점, 수록 범위와 발매 정보.

- Presto Music, Böhm □□ , Presto Music, Abbado □□ , Kate Molleson□ Graf □□ □ : □ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ .

Lulu

Lulu

정보

개요
곡명: Lulu

작곡가: Alban Berg (1885–1935)

대본: Frank Wedekind의 Erdgeist와 Die Büchse der Pandora를 바탕으로 Berg가 구성한 독일어 대본

작곡 시기: 1920년대 후반 –1935년

초연: 1937년 6월 2일, 취리히 오페라, Robert Denzler 지휘의 제 1·2막판 초연. Friedrich Cerha 완성판 전곡 초연은 1979년 2월 24일 파리 Palais Garnier에서 Pierre Boulez가 지휘했다.

장르: 프롤로그와 3막으로 이루어진 독일어 오페라

범위: Berg가 완성한 제 1·2막, 미완성으로 남은 제 3막, 후대의 전곡 공연판과 콘서트 모음곡의 관계

IMSLP 악보와 판본 · Wikipedia 개요

Alban Berg의 Lulu는 Frank Wedekind의 두 희곡을 한 독일어 오페라로 재구성한 작품이다. 프롤로그에서
동물 조련사가 Lulu를 소개한 뒤 세 막이 이어진다. 제 1막은 화가의 작업실과 극장을 거쳐 Lulu를 둘러싼 결혼과 죽음을 보여 주고, 제 2막은 Dr. Schön의 살해와 Lulu의 체포 ·탈출을 중심에 둔다. Berg가 완성하지 못한 제 3막은 파리의 투기와 런던의 빈곤, Jack the Ripper에 의한 살해로 끝나며, 전곡 무대 공연에는 Friedrich Cerha 또는 다른 후대 편곡자의 공연판이 필요하다.

출판 정보와 자료

Universal Edition은 Berg 생전에 정리된 제 1·2막과 Berg가 남긴 제 3막 short score를 바탕으로 초기 악보를 출판했다. IMSLP 서지는 최초 출판 연도를 1936년으로 기록한다. Berg가 사망한 뒤에도 제 3막의 성악 선과 짧은 총보는 남았지만 완전한 관현악 총보는 아니었고, 세부 마디 수와 Berg가 직접 관현악화한 범위는 판본에 따라 집계가 다르다.

Friedrich Cerha는 1962년부터 오랫동안 제 3막 자료를 검토해 공연 가능한 3막판을 만들었고, 이 판본은 1979년 파리 전곡 초연으로 이어졌다. Eberhard Kloke도 별도의 3막판을 작성해 2010년 코펜하겐에서
초연되었다 . 2024년 Universal Edition의 역사비평판은 Berg가 인증한 자필보 ·short score·스케치 ·서신과 후대 자료를 구분해 제시한다. 이 판본은 Cerha판과 나란히 놓고 작곡가가 남긴 텍스트와 후대의 실행판을

서로 식별해 읽도록 구성되었다 .

Berg가 1934년에 만든 Symphonische Stücke aus der Oper Lulu는 오페라의 일부 음악을 콘서트용으로 묶은 모음곡이다 . 이 모음곡은 제 3막을 완성한 판본이 아니며, Erich Kleiber가 1934년 11월 30일 베를린에서 초연했다.

소요 시간

Cerha 3막판은 휴식과 연출에 따라 약 3시간 안팎으로 공연된다. Universal Edition의 카탈로그는 2막판을
약 120분, Cerha가 편곡한 제 3막을 약 60분으로 안내한다. 따라서 공연 시간이 2막판과 전곡판에서 크게 달라지며, 판본과 휴식 배치도 함께 확인해야 한다.

편성

핵심 성악 배역은 Lulu(소프라노), Gräfin Geschwitz(메조소프라노), Alwa(테너), Dr. Schön과 Jack the Ripper(바리톤), Schigolch·동물 조련사 ·운동선수 (베이스)이다. 화가와 흑인, 왕자 등 여러 테너 역할과
소역이 추가되고, 공연판에 따라 한 성악가가 여러 배역을 겸한다. 혼성 합창은 경찰, 간호사, 극장 관객, 손님, 노동자처럼 장면에 따라 다른 집단을 맡는다. BnF가 제시하는 성부별 수는 역할군을 분류한 전거이므로 , 한 공연에서 필요한 인원의 단순 합계와는 다르다.

피트 오케스트라는 플루트 3(모두 피콜로 겸용), 오보에 3(제 3오보에는 잉글리시 호른 겸용), B♭ 클라리넷 3(제 1·2클라리넷은 E♭ 클라리넷 겸용), 베이스클라리넷 , E♭ 알토 색소폰, 바순 3(제 3바순은 콘트라바순 겸용), 호른 4, C 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 여러 타악기, 피아노, 하프, 현악기로 구성된다. 타악기 인원과
악기 배치는 자료에 따라 6명 또는 8명으로 집계되며, 판본에 따라 스위치, 높은 ·낮은 탐탐, 비브라폰 등의 표기가 달라진다.

제 1막 3장에는 피트와 분리된 무대 재즈 밴드가 등장한다. 클라리넷과 베이스클라리넷 , 알토 ·테너 색소폰, 재즈 트럼펫과 트롬본, 수자폰, 드럼 세트, 밴조, 피아노, 바이올린, 더블베이스가 사용되며, 세부 인원은
판본과 극장 조건에 따라 달라진다. 무대 밴드는 극장 안의 공연을 들려주며, 피트 오케스트라는 그 바깥에서 오페라의 장면을 반주한다. 두 편성은 악기와 기능이 다르다.

원전과 인물의 시선

Berg는 Wedekind의 Erdgeist와 Die Büchse der Pandora를 골라 장면을 줄이고 순서를 정리한 뒤 자신의 독일어 대본으로 묶었다. 원작의 사회적 상승과 성적 거래는 오페라에서도 중심 사건으로 남지만, Berg는 Lulu 주변의 인물들이 그녀를 서로 다른 이미지와 이름으로 부르는 과정을 음악극의 진행 원리로 삼았다. Universal Edition 카탈로그는 첫 세 연인 또는 남편과 제 3막의 세 고객이 Dr. Schön과 Jack the Ripper, 화가와 흑인, 의사 ·교수와 대응하는 대칭적 배역 설계를 설명한다.

Metropolitan Opera와 Bayerische Staatsoper의 교육 ·공연 해설은 Lulu를 여러 인물의 욕망과 사회적 시선이 형성하고 파괴하는 인물로 설명한다. Gräfin Geschwitz는 Lulu를 사랑하고 돕는 인물로서 이 시선의 질서에 균열을 내며, Alwa는 Dr. Schön의 아들로서 가족 ·예술 ·욕망이 얽힌 관계를 이어 간다. Dr. Schön과

Jack the Ripper를 같은 바리톤이 맡는 관행은 권력의 인물이 살해자로 되돌아오는 대응을 무대에서 직접 드러낸다.

작곡 과정과 미완성 제 3막
자료는 작곡 시작 연도를 1927년, 1928년, 1929년으로 각각 적지만 1920년대 후반이라는 범위에는 일치한다. Berg는 1928–1934년에 오페라의 short score를 작성했고, 1934년 봄에는 오페라의 주요 작곡 작업을 마친 뒤 Symphonische Stücke aus der Oper Lulu를 만들었다. 제 3막은 성악 선과 극의 순서가 남아 있었으나 Berg가 관현악화를 끝내기 전에 1935년 12월 24일 세상을 떠났다.

Universal Edition의 작품 소개는 제 3막 short score의 전체 규모와 Berg가 직접 관현악화한 부분을 서로 다른 방식으로 집계한다. 자료마다 short score의 마디를 세는 기준과 관현악화 범위가 달라 수치가 갈린다. 제 3막의 자료는 Berg의 미완성 총보와 후대 공연판으로 나뉜다. 후대 편곡자는 남겨진 성악 ·피아노 자료와 스케치를 바탕으로 관현악을 보완해 별도의 공연판을 만들었다.

초연, 모음곡, 전곡 공연

1937년 6월 2일 취리히 오페라에서 Robert Denzler가 제 1·2막판을 초연했다. 이 공연에는 Berg가 완성한 부분이 사용되었고 미완성 제 3막은 포함되지 않았다. 이 날짜는 오페라 전곡 초연이 아니라 제 1·2막판
초연으로 분류된다.

Berg가 직접 관현악화한 Symphonische Stücke aus der Oper Lulu는 1934년 11월 30일 Erich Kleiber의 지휘로 베를린에서 처음 연주되었다 . 모음곡은 오페라에서 분리된 관현악 레퍼토리로 유통되었고 , 제 3막의 미완성 상태와는 별개의 작품으로 남았다.

Friedrich Cerha가 완성한 3막판은 1979년 2월 24일 파리 Palais Garnier에서 Pierre Boulez의 지휘로 전곡 초연되었다 . 파리 오페라의 공연사 자료는 Patrice Chéreau의 연출과 당시 출연진을 이 전곡 공연의 맥락으로 기록한다. 이후 Eberhard Kloke의 3막판은 2010년 10월 15일 코펜하겐에서 Michael Boder의 지휘로 초연되었다 . Cerha판과 Kloke판은 같은 제목 아래 병존하므로 , 공연 자료에는 편곡자와 사용 판본이 함께 표기된다.

막별 구성과 줄거리

프롤로그에서 동물 조련사는 Lulu를 관객 앞에 전시하듯 소개한다. 이 장면은 뒤의 사건을 개인의
연애사만으로 보지 않고, 타인의 시선이 한 사람을 소유물이나 구경거리로 만드는 과정으로 보게 한다.

제 1막은 화가의 작업실에서 시작한다. Dr. Goll은 Lulu와 화가의 관계를 목격한 뒤 쓰러져 죽고, 화가는 초상화와 Lulu를 둘러싼 진실을 알게 된 뒤 스스로 목숨을 끊는다. Dr. Schön은 Lulu와의 과거를 정리하고 사회적 지위를 지키려 하지만, 그가 맺은 관계와 아들 Alwa의 존재가 갈등을 더 복잡하게 만든다. 제 3장에서는 극장과 무대 재즈 밴드가 등장하며, Lulu가 예술과 상품의 시선 속에 놓이는 상황이 공개된다.

제 2막에서 Lulu는 Dr. Schön과 결혼하지만 두 사람의 관계는 질투와 폭력으로 무너진다. Schön이 Lulu를 압박하자 Lulu는 그를 총으로 쏘아 죽인다. Lulu는 체포되어 재판과 수감을 겪는다. 중앙의 영화음악 간주는

무대 밖에서 진행되는 감옥 생활과 탈출을 짧은 영상처럼 연결하고, Geschwitz의 도움을 받은 Lulu가 다시 주변 인물들과 합류하는 계기를 만든다. 이 간주는 오페라가 시간순 사건만을 재현하는 것이 아니라, 무대에
직접 보이지 않는 시간을 음악으로 압축한다는 점을 보여 준다.

제 3막의 앞부분은 파리의 투기와 주가 폭락을 다룬다. Lulu와 주변 인물들은 돈과 협박의 관계에 묶여 있다가 몰락하고, 장면은 런던의 가난한 방으로 옮겨 간다. Lulu는 생계를 위해 손님을 맞고, Alwa와 Geschwitz는 그녀 곁에서 붕괴하는 생활을 지켜본다. 마지막 손님 Jack the Ripper는 Lulu를 살해하고, Geschwitz도 Lulu 를 구하려다 죽음에 이른다. 제 1막과 제 3막의 대응 배역은 이 결말을 개인의 범죄로만 보지 않고, Lulu를
둘러싼 거래와 시선이 반복되는 구조로 읽게 한다.

12음기법과 영화음악

Oxford Scholarship Online의 연구서 초록은 Berg가 비교적 새로운 12음 작곡법을 자기 방식으로
발전시키면서 전통적 형식도 계속 사용했다고 설명한다. Lulu에는 12음기법, 말하듯 진행하는 성악, 반복되는 장면 틀, 실내악적인 음색과 대형 관현악이 함께 나타난다. Berg는 12음 작곡법을 전통적 오페라 형식과 함께 사용해 극의 시간과 배역 대응을 조직한다.

제 2막 중앙의 영화음악 간주는 Lulu의 체포와 재판, 수감과 탈출을 무대 밖 영상처럼 처리한다. 출판사와
오페라 교육 자료는 이 간주를 제 1막의 상승과 제 3막의 몰락을 맞물리게 하는 대칭의 중심으로 설명한다. 무대 밴드의 재즈적 음색과 피트 오케스트라의 밀도 높은 색채가 서로 다른 공간을 구분하면서 , 관객은 극장 안의 공연과 오페라 전체의 서사를 동시에 보게 된다.

판본과 공연의 관계

Cerha판은 Berg가 남긴 short score와 스케치를 근거로 제 3막을 무대에서 실행할 수 있게 만든 공연판이다 . Kloke판도 같은 미완성 자료에서 출발하지만 관현악화와 장면 연결의 선택이 다르다. 2024년 Universal Edition 역사비평판은 Berg가 인증한 자료와 후대 편곡자가 추가한 관현악을 나누어 제시하므로 , 악보를 읽을 때 작곡가의 원자료와 공연을 위해 보완된 부분을 구별할 수 있다.

Berg의 제 1·2막 총보, 제 3막 short score, 1934년 콘서트 모음곡, Cerha·Kloke의 전곡 공연판은 서로 다른 목적을 가진 자료다. 이 구분을 유지하면 1937년 취리히 2막판의 역사와 1979년 이후 전곡 레퍼토리의
형성이 한 사건으로 합쳐지지 않는다. 오페라의 실제 공연을 설명할 때에는 사용한 판본, 제 3막 편곡자, 무대 재즈 밴드의 편성 조건을 프로그램에 명시하는 것이 필요하다.

녹음과 레퍼토리 기록

Deutsche Grammophon은 Teresa Stratas, Yvonne Minton, Hanna Schwarz 등이 참여한 Pierre Boulez 와 Orchestre de l’Opéra de Paris의 3막 전곡을 카탈로그에 수록한다. 해당 제품 항목은 2000년 3월 1일자 발매 ·카탈로그 날짜를 제시하지만 , 1979년 파리 초연 실황 녹음이라고 설명하지는 않는다. 이 음반은 Cerha 3 막판 전곡이 국제 음반 목록에서 유통된 사례로 소개할 수 있다.

Deutsche Grammophon□ Karl Böhm □□ □□□ Evelyn Lear, Dietrich Fischer-Dieskau □□ □□□
Deutsche Oper Berlin□ Berg *Wozzeck·Lulu* □□□□ 1992□ 5□ 4□□ □□ □□□ □□ □□ . □
□□□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ , □□ □□□ □□□□ □□ .

□□ □□

- Universal Edition Alban Berg Complete Edition □□ □□
- Universal Edition 2□□ □□ □□
- Universal Edition Opera Milestones PDF
- Library of Congress Willi Reich Collection on Alban Berg
- BnF □□ □□ □□ Lulu
- IRCAM □□ □□□□□ Lulu
- Oxford Scholarship Online Lulu □ □□
- Metropolitan Opera Lulu □□ □□
- Opéra national de Paris Lulu 1979 □□□
- Bayerische Staatsoper Lulu □□□□ □□
- Friedrich Cerha □□ □□
- SLUB Dresden Alban Berg Lulu Complete Edition □□
- Deutsche Grammophon Boulez □□ □□
- Deutsche Grammophon Böhm Berg □□□ □□

Lyric Suite (orchestral arrangement)

Lyric Suite (orchestral arrangement)

정보

개요
곡명: Drei Stücke aus der Lyrischen Suite für Streichorchester / Three Pieces from the Lyric Suite 작곡가: Alban Berg (1885–1935)
원작: Lyrische Suite for string quartet, 1925–1926년
편곡자: Alban Berg
편곡 시기: 1927년 또는 1928년으로 자료가 나뉘며, 1928년 표기가 널리 쓰인다.
초연: 1929년 1월 31일, Berlin. Berliner Philharmoniker, Jascha Horenstein 지휘
장르: 현악 오케스트라를 위한 세 악장 발췌 편곡
범위: 전곡. 원작 제 2·3·4악장인 Andante amoroso, Allegro misterioso – Trio estatico, Adagio appassionato 를 차례로 다룬다.
출판: Universal Edition

IMSLP: Lyrische Suite

Wikipedia: Lyric Suite (Berg)

Alban Berg의 Drei Stücke aus der Lyrischen Suite für Streichorchester는 1925–26년에 쓴 현악 4중주 Lyric Suite에서 제 2·3·4악장만 골라 현악 오케스트라로 직접 편곡한 세 악장 작품이다. 이 편곡판은 원작 여섯 악장 전곡이 아니라 중간 세 곡의 순서를 보존하며, 선택되지 않은 제 1·5·6악장과 그에 따른 원작의 마지막 결말은 포함하지 않는다.

출판 정보와 편곡 연혁

Universal Edition은 이 작품을 Drei Stücke aus der Lyrischen Suite für Streichorchester라는 독일어 표제로 출판하며, 영어 자료에서는 Three Pieces from the Lyric Suite 또는 Three Movements from the Lyric Suite라는 이름도 사용한다. 원작 Lyrische Suite는 Alexander von Zemlinsky에게 공식적으로
헌정되었고 , 제목과 음악적 인용은 Zemlinsky의 Lyric Symphony를 참조한다.

편곡 연도는 자료마다 다르다. Universal Edition, Los Angeles Philharmonic, Berg 연대기와 IMSLP는 1928년으로 적고, Wiener Symphoniker는 1927년으로 표기한다. 따라서 편곡 연혁에는 1927년과 1928 년이 병존하며, 출판 자료에서 널리 확인되는 1928년 표기가 작품명과 함께 자주 쓰인다.

현악 오케스트라판의 초연은 1929년 1월 31일 Berlin에서 Berliner Philharmoniker와 Jascha Horenstein의 연주로 열렸다. 이는 원작 현악 4중주를 더 큰 현악 합주로 옮긴 판본이 독립적인 연주회 레퍼토리로 공개된 시점을 보여 준다.

소요 시간

세 악장을 합친 편곡판은 약 15–17분이다. Andante amoroso 는 약 5분, Allegro misterioso – Trio estatico 는 약 4–5분, Adagio appassionato 는 약 6–7분으로 안내된다. 원작 현악 4중주 여섯 악장 전곡은 대체로 27–30분이며, 편곡판과는 별도의 시간 범위다.

편성

편곡판은 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스로 이루어진 현악 오케스트라다 . Berg는 현악군을 나누어 (divisi) 원작 4중주의 성부 사이 상호작용을 더 많은 연주자와 넓은 음역으로 확장했다. 관악기와 타악기를 추가한 관현악곡이 아니라, 현악기만으로 원작의 선율과 화성 관계를 확대하는 편곡이다.

세 악장의 편곡판

1. Andante amoroso (원작 제 2악장)

첫 곡은 사랑을 뜻하는 표제와 부드러운 반복을 앞세운다. Los Angeles Philharmonic의 해설은 이 악장을 Hanna Fuchs-Robettin과 그녀의 두 아이를 그리는 론도적 장면으로 읽으며, 되풀이되는 C 음을 딸 Dorothea의 별명 Do-Do와 연결한다. 이 연결은 Berg가 남긴 주석 악보를 바탕으로 한 연구 해석이며, 현악 오케스트라판은 그 선율과 반복을 더 넓은 합주 음향으로 전달한다.

2. Allegro misterioso – Trio estatico (원작 제 3악장)

빠르고 신비로운 Allegro misterioso 가 바깥 부분을 이루고, Trio estatico 가 가운데에서 움직임을 황홀한 정지로 바꾼다. Los Angeles Philharmonic은 이 악장의 고요한 네 음 동기를 Berg와 Hanna의 이니셜 음형인 A–B와 H–F가 드러나는 대목으로 설명한다. 현악군의 증원은 빠른 외곽의 긴장과 트리오의 정적인 대비를 여러 성부에 걸쳐 들려준다.

3. Adagio appassionato (원작 제 4악장)

느린 흐름과 격정적인 표제가 편곡판의 마지막 곡을 이룬다. Los Angeles Philharmonic은 Berg가 이 악장에 Zemlinsky의 Lyric Symphony에서 가져온 “You are mine own” 선율을 인용했다고 설명하며, 그 인용이 원작의 사적 프로그램과 연결된다고 본다. 편곡판에서는 이 악장이 마지막에 놓이므로, 현악군의 긴 호흡이 사랑의 열기와 상실의 예감을 한 곡 안에 모은다.

원작과 편곡판의 범위

원작 Lyrische Suite는 여섯 악장이 이어지는 현악 4중주다. 원작의 제 2·3·4악장만 옮긴 편곡판은 Andante amoroso 에서 시작해 Adagio appassionato 로 끝난다. 원작의 제 1악장, 제 5악장 Presto delirando, 제 6악장 Largo desolato 는 편곡판에 포함되지 않으며, 제 6악장과 관련된 Baudelaire의 De profundis clamavi 성악선도 편곡판의 구성에 속하지 않는다.

이 선택은 원작의 여섯 악장이 만드는 처음과 끝의 대칭을 세 곡의 중간 드라마로 바꾼다. 홀수 악장이
빨라지고 짝수 악장이 느려지는 원작의 전체 배열 대신, 편곡판은 사랑의 암시, 신비로운 중간부, 격정적인
느린 결말을 한 번에 이어 간다. 따라서 편곡판의 마지막 정서는 원작 제 6악장의 소멸까지 포함한 결말과
다르게 형성된다.

공개 헌정과 Hanna Fuchs 프로그램
Berg는 작품을 공개적으로 Alexander von Zemlinsky에게 헌정하고 그의 Lyric Symphony를 인용했다. 이후 1977년 George Perle이 Hanna의 딸 Dorothea를 통해 Berg가 Hanna Fuchs-Robettin에게 보낸 주석 악보를 확인하면서 , 작품에 숨은 사적 프로그램이 연구 자료로 알려졌다. 주석에는 Berg와 Hanna의 이니셜을 독일식 계이름으로 바꾼 A–B와 H–F 음형, 이름과 연결된 23과 10이라는 수, Andante amoroso 의 반복 C에 관한 메모가 남아 있다.

이 암호는 원작의 창작 배경과 수용사를 해석하는 근거다. 현악 오케스트라 편곡판의 실제 범위는 제 2·3·4 악장과 현악 합주의 음향으로 정해지며, Hanna Fuchs 프로그램은 그 선택을 이해하는 배경으로 기능한다. 공개 헌정과 연구에서 밝혀진 주석은 서로 다른 성격의 자료로서 편곡판의 공식 표제나 별도의 줄거리와 구분된다.

현악 합주의 음향과 녹음 기록

Los Angeles Philharmonic은 Berg가 divisi를 사용해 4중주의 동기적 상호작용을 더 많은 성부로
확장했다고 설명한다. 현악 오케스트라의 규모가 커지면 같은 선율이 여러 자리에서 겹치며 음량과 색채가 넓어지지만 , 관악과 타악이 개입하지 않기 때문에 성부 사이의 실내악적 관계가 편곡의 중심에 남는다. Herbert von Karajan 공식 아카이브는 1973년 Berliner Philharmoniker 스튜디오 녹음을 기록하며, 큰 현악군의 충만함과 4중주의 투명성을 함께 다루는 지휘 과제를 언급한다.

Cleveland Orchestra는 1971년 Pierre Boulez가 지휘한 Cleveland 초연과 2022년 Franz Welser-Möst 지휘 녹음을 함께 기록한다. 이 사례들과 Karajan의 녹음은 서로 다른 시기의 현악 합주와 지휘 해석으로 편곡판의 연주 기록이 이어졌음을 보여 준다. 녹음의 길이와 현악군 규모는 연주마다 달라지지만 , 세 악장의 선택과 순서는 편곡판의 고정된 범위로 남는다.

주요 자료

Universal Edition – 3 Pieces from the Lyric Suite

Wiener Symphoniker – Drei Stücke aus der Lyrischen Suite für Streichorchester

Los Angeles Philharmonic – Three Movements from the Lyric Suite

Los Angeles Philharmonic – Lyric Suite

Herbert von Karajan 공식 아카이브 – Berg 관현악 작품

Cleveland Orchestra – Berg·Strauss 녹음 프로그램

FlaminioOnline – Lyrische Suite 관현악 편곡