Symphony No. 3 in C minor, Op. 43 "The Divine Poem"

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 3 in C minor, Op. 43, The Divine Poem 작곡가: Alexander Scriabin (1872–1915)
장르: 교향곡
작곡 시기: 1902–1904년
초연: 1905년 5월 29일, Paris, Orchestre Colonne, Arthur Nikisch 지휘
범위: Introduction과 세 표제 부분이 무중단으로 이어지는 전곡

IMSLP: Symphony No. 3, Op. 43 (Scriabin)

Wikipedia: Symphony No. 3 (Scriabin)

Alexander Scriabin의 Symphony No. 3 in C minor, Op. 43은 The Divine Poem이라는 부제를 가진 교향곡이다 . 짧은 Introduction 뒤에 Luttes, Voluptés, Jeu divin 세 표제 부분이 쉼 없이 이어지며, 자료에 따라 Introduction을 별도 구획으로 세어 네 구획 또는 세 악장으로 분류한다. 이 글은 그 연속 구조 전체를 다룬다.

작곡과 출판

Scriabin은 1903년 여름 러시아 Obolenskoe에서 제 3번 작업을 시작했고, 1904년 스위스에서
오케스트레이션을 진행했다. 1904년 11월 출판사에 악보를 보냈으며, 1905년 5월 29일 Paris에서 초연이 이루어졌다 . 초연은 Orchestre Colonne와 Arthur Nikisch가 맡았다.

첫 전곡판은 1905년 Leipzig의 M. P. Belaieff에서 나왔고, 1922년에는 같은 출판 계열의 miniature score가 제작되었다 . 초판에는 Lev Konyus의 피아노 네 손 편곡도 함께 전승된다. 관현악 총보와 이 축약판은 매체가 다르므로, 네 표제 부분의 연결과 대편성 음향은 관현악판을 기준으로 읽는다.

소요 시간

Berliner Philharmoniker 프로그램은 전곡을 약 43분으로 안내하고, 다른 녹음과 공연은 45분 안팎을 제시한다. Introduction과 세 부분이 무중단으로 이어지는 방식, 지휘자의 템포와 악장 사이의 호흡에 따라 40 분대 중반에서 50분 가까이까지 달라진다.

편성

- 목관악기 : 피콜로 , 플루트 3, 오보에 3, 잉글리시 호른 , 클라리넷 3, 베이스 클라리넷 , 바순 3, 콘트라바순
- 금관악기 : 호른 8, B플랫 트럼펫 5, 트롬본 3, 튜바
- 타악기와 기타 : 팀파니 , 탐탐 , 글로켄슈필 , 큰북 , 심벌즈 , 트라이앵글 , 하프 2
- 현악기 : 현악 5부

확장된 삼관 목관과 호른 8, 트럼펫 5, 두 대의 하프가 현악 5부와 결합한다 . BIS booklet은 큰 오케스트라가 각 악기를 작은 독주자처럼 다룬다고 설명하며 , 이 편성은 금관의 집단적 압력과 목관 ·현악의 세밀한 선율을 한 악장 안에서 교차시킨다 .

Introduction과 세 표제 부분

Introduction. Lento. Divin, grandiose

서주는 저음 금관과 저현의 무거운 문구로 시작하고 , 트럼펫의 상승 호출이 응답한다 . 이 두 재료는 뒤의 세 부분에서 여러 형태로 되돌아오는 이중 표어가 된다 . 짧은 서주가 **Luttes**로 곧바로 이어지면서 , 작품 전체가 독립된 네 곡이 아니라 한 번의 호흡으로 전개된다는 범위를 확정한다 .

I. Luttes

Luttes는 ‘투쟁 ’을 뜻한다 . BIS는 이 부분이 20분을 넘는 가장 큰 단일 구간이며 , 대조되는 주제와 감정의 파동으로 인간과 정신의 갈등을 표현한다고 설명한다 . 저음의 표어와 상승하는 트럼펫 호출이 주제의 충돌 속에 반복되고 , 금관의 압력과 현악 ·목관의 선율이 서로 다른 방향으로 움직인다 .

II. Voluptés

Voluptés는 ‘쾌락 ’ 또는 ‘환희 ’를 뜻한다 . **Luttes**에서 이미 들린 주제가 느리고 관능적인 음색으로 돌아오며 , 목관 ·호른 ·현악이 긴 선율을 나누어 연주한다 . BIS booklet은 이 부분에서 오케스트라의 각 악기가 독주자처럼 드러난다고 설명한다 . 그래서 중앙부의 감각성은 별도의 장면보다 음색과 호흡의 변화로 나타난다 .

III. Jeu divin

Jeu divin은 ‘신적 유희 ’라는 뜻이다 . 빠른 운동과 금관의 광휘가 앞선 갈등을 새로운 에너지로 바꾸고 , 저음 표어와 트럼펫 호출이 더 밝은 음역에서 돌아온다 . BIS가 말하는 ‘신적 가벼움 ’은 장엄함과 유머가 함께 나타나는 피날레의 표정과 연결된다 . 마지막의 밝은 C장조적 귀결은 세 부분을 하나의 상승 과정으로 묶는다 .

표제와 프로그램의 범위

Berliner Philharmoniker의 해설은 Tatyana de Schloezer가 Scriabin과 상의해 작성했을 가능성이 있는 프로그램을 소개한다 . 그 내용은 **Luttes**에서 억압된 인간과 자유로운 인간이 맞서고 , **Voluptés**에서 감각 세계의 쾌락을 통과하며 , **Jeu divin**에서 속박을 벗어난 정신의 기쁨에 이른다는 순서를 제시한다 . 이 프로그램은 초연 때 배포될 예정이었으나 실제로는 나누어지지 않았다는 기록도 함께 전한다 .

세 표제는 구체적인 인물이나 사건을 지시하는 대본이 아니라 Scriabin의 철학적 ·시적 구상을 압축한 말이다. 따라서 총보에서 확인되는 동기 회귀와 무중단 연결이 음악의 구조를 이루고, 프로그램은 그 구조를 의식의 변환으로 읽게 하는 해석 자료가 된다. Scriabin이 인간 정신이 과거의 믿음과 신비를 넘어 자유와 우주와의
통일을 긍정한다고 설명했다는 내용도 같은 철학적 맥락에 놓인다.

초연과 연주 자료

1905년 5월 29일 Paris 초연에서 Nikisch는 Orchestre Colonne를 지휘했다. 초연 날짜는 Berliner Philharmoniker, BIS, IMSLP 자료가 공통으로 제시하며, 러시아어 자료에 보이는 6월 11일 표기는 달력 체계가 다른 기록으로 남아 있다. 초연 장소와 지휘자의 확인은 작품의 첫 공연을 특정하고, 세 부분을 쉼 없이 이어 가는 방식은 당시 표제 교향곡의 청취 범위를 보여 준다.

Scriabin의 표제와 Tatyana de Schloezer의 프로그램은 템포나 프레이징을 지시하는 연주 지침이 아니다. 대신 Luttes의 충돌, Voluptés의 세밀한 관현악, Jeu divin의 밝은 귀결을 하나의 순서로 연결한다. 후대 연주는 이 공통 구조를 바탕으로 템포와 음향 균형을 다르게 선택한다.

후기 양식으로 향하는 위치

제 3번은 Scriabin이 제 1·2번의 후기 낭만 교향곡 틀에서 벗어나 Poem of Ecstasy와 Prometheus의
신비주의적 언어로 이동하는 중간 지점에 놓인다. 순환하는 저음 표어와 상승 호출, 대편성 관현악, 철학적
표제는 Liszt와 Franck 이후의 교향시적 전통을 이어받으면서도 Scriabin 자신의 정신적 서사를 전면에 둔다. 세 부분의 연속성과 악기별 대화가 결합해, 교향곡과 3악장 교향시라는 두 명칭이 함께 쓰이는 이유를 설명한다.

주요 자료

Alexander Scriabin, Symphony No. 3 in C minor, Op. 43 — Berliner Philharmoniker 프로그램
노트. 작곡 ·초연 연표, Introduction과 세 표제 부분의 관계, Tatyana de Schloezer의 프로그램,
이중 표어를 확인했다.

Scriabin: Symphony No. 3 — BIS 음반 booklet. 1902–1904년 작곡, 초연, 3악장 교향시적 성격, 부분별 음악 특징과 철학적 설명을 대조했다.

Alexander Scriabin biography — Scriabin Association. 1903년 작업 시작, 1904년
오케스트레이션 , 출판사 송부 경로를 확인했다.

Scriabin, Symphony No. 3 — Rochester Sibley Music Library. M. P. Belaieff 판본의 서지
정보를 교차 확인했다.

Scriabin Symphony No. 3 — Belcanto.ru. 삼관 목관, 확장 금관, 하프 2대와 타악기 편성을 대조했다.