Symphony No. 1

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 1
작곡가: Alfred Schnittke (1934–1998)
작곡 시기: 1969–1972년
헌정: Gennady Rozhdestvensky
초연: 1974년 2월 9일, Gorky Philharmonic Society Hall. Gorky Philharmonic Symphony Orchestra, Gennady Rozhdestvensky 지휘
출판: Hans Sikorski·VAAP
구성: 네 부분

Wikipedia: Symphony No. 1 (Schnittke)

작품의 성격과 범위

Alfred Schnittke의 Symphony No. 1은 1969–1972년에 쓴 약 한 시간짜리 대편성 교향곡으로 , 네 부분이 오케스트라의 입퇴장과 자유 재즈 즉흥, Haydn 테이프까지 포함하는 공연 사건으로 이어진다. 고전 교향곡의 외형 안에서 12음 클러스터, 춤곡과 행진, 영화 ·연극 음악의 파편, 대중음악의 양식이 충돌하며, 소리와 무대 행동이 함께 형식을 만든다.

작곡과 초연

Schnittke는 여러 해에 걸쳐 영화와 연극 음악을 쓰면서 서로 다른 음악 언어를 한 작품 안에 병치하는 방법을 발전시켰다 . IRCAM의 Grégoire Tosser는 제 1교향곡을 1972년에 분명해진 Schnittke의 폴리스타일리즘과 연결하고, Mikhail Romm의 다큐멘터리 The World Today와 병행한 작업이 작품의 콜라주 감각에 영향을 주었다고 설명한다. 이 관계는 영화의 장면을 교향곡의 줄거리로 옮겼다는 뜻이 아니라, 20세기의 연대기적 재료를 조직하는 작곡 환경을 가리킨다.

작곡 시기는 기관 카탈로그와 학술 자료에서 1969–1972년으로 수렴한다. Schnittke는 1972년 Hannelore Gerlach에게 보낸 편지에서 네 부분을 파편과 잔여물로 다시 묶는 구상을 설명한 것으로 전해진다. 작품은 Rozhdestvensky에게 헌정되었고 , 완성 뒤 2년이 지난 1974년 2월 9일 Gorky에서 세계 초연되었다 .

초연 장소는 당시의 정치적 조건과도 관련된다. Jean-Benoît Tremblay의 연구는 소비에트 작곡가 연맹의 허가와 외국 기자의 접근을 피하려는 고려 속에서 모스크바가 아닌 Gorky가 선택되었다고 서술한다. 초연 직후 소련 전문지에서는 논쟁과 적대적 반응이 이어졌고, 모스크바 공연은 1980년대 중반까지 열리지
못했다는 기록이 있다. 이 수용사는 작품의 음악적 급진성과 당시 공연 제도의 관계를 보여 준다.

출판 정보

Boosey & Hawkes와 Wise Music Classical은 Hans Sikorski 및 VAAP를 출판 주체로 표시하며, 대여 악보와 대편성 파트 정보를 제공한다. 총보와 로컬 자료는 네 부분을 I Senza tempo – Moderato, II Allegretto, III Lento, IV Lento – Allegro 로 묶는다. Chandos CHAN 9417의 트랙 표제는 I에 Allegro – Andante 를 더하고 IV를 Lento 로 줄여 적는다. 이 차이는 녹음의 트랙 분절과 표기 관행에 따른 것이며, 작품이 다른 네 부분으로 나뉜다는 뜻은 아니다.

소요 시간

출판사와 IRCAM 카탈로그는 약 1시간으로 제시한다. 녹음에서는 지휘와 즉흥의 선택에 따라 시간이 넓게 달라진다. La Folia가 비교한 Rozhdestvensky와 Segerstam의 연주는 각각 64분 57초와 72분 27초이며, Chandos의 Rozhdestvensky 녹음은 67분 30초, BIS 음반은 박수를 포함해 76분 49초다. La Folia의 악장별 비교에서는 I가 약 19–21분, II가 12–15분, III가 8–9분, IV가 25–27분으로 나타난다.

편성

목관은 플루트 4(제 3·4주자는 피콜로 겸주), 오보에 4(잉글리시 호른 포함), 클라리넷 4(제 3주자는 E-flat 클라리넷, 제 4주자는 베이스 클라리넷 겸주), 바순 4(제 4주자는 콘트라바순 겸주)로 구성된다. 소프라노 ·알토 · 테너 색소폰이 별도 파트로 들어간다.

금관은 호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 4, 튜바 1이다. 타악기에는 팀파니와 플렉사톤, 채찍, 우드블록 5, 봉고 5, 톰톰 5, 작은북 3, 큰북, 심벌즈 4, 하이햇, 탐탐 2, 튜블러 벨, 글로켄슈필 , 실로폰, 비브라폰, 마림바가
포함된다.

전기 기타와 베이스 기타, 하프 2, 첼레스타, 피아노, 하프시코드 , 오르간이 관현악에 더해지고, 현악기는 제 1 바이올린 12·제 2바이올린 12·비올라 8·첼로 8·더블베이스 8로 편성된다. 편성표의 마지막에는 Joseph Haydn의 Symphony No. 45 in F-sharp minor, Hob. I:45 Farewell 마지막 14마디를 녹음한 테이프가
지정되어 있다.

무대 행동과 하이든 테이프

이 교향곡에서 연주자의 동선은 부수적인 연출이 아니라 총보가 요구하는 공연 요소다. Susan Bradshaw의 영국 초연 프로그램 노트는 지휘자가 없는 상태에서 첫 연주자가 몸을 풀고 소리를 내며 시작하고, 여러 연주자가 서로 다른 시점에 무대에 오른 뒤 지휘자가 가장 늦게 등장한다고 설명한다. 연주 중에는 일부 단원이 무대 밖으로 나갔다가 마지막 부분에 돌아오며, 연주자 사이의 논쟁과 즉흥도 안무된 공연 요소의 일부로 들어간다.

마지막의 Haydn 인용은 현장에서 다른 악단이 연주하는 대목이 아니라 테이프 재생이다. BIS 부클릿은
부드러운 총주가 끝난 뒤 지휘자가 이미 무대를 떠난 상태에서 Farewell 교향곡의 마지막 14마디가 흐른다고 설명한다. 시작의 빈 지휘대와 점진적인 입장이 결말의 퇴장과 녹음 재생으로 되돌아가면서 , 교향곡의 장르와

연주 제도가 작품 안에서 동시에 드러난다.

네 부분의 진행

I. Senza tempo – Moderato

Wise Music 리뷰가 “극적 소나타 형식 ”으로 요약한 첫 부분은 빈 지휘대와 종소리, 재즈풍 트럼펫으로 열린다 . 연주자들이 하나씩 합류하고 지휘자가 도착하면 잠시 질서가 생기지만, C음의 유니즌과 12음 현악
클러스터가 곧 서로 다른 시간 감각을 대비한다. 폭스트롯, 유사 바로크, 영화 ·연극 음악의 파편이 빠르게 교차하고, 트롬본 카덴차와 팀파니 글리산도가 관현악의 흐름을 꺾는다. 유령 같은 종과 탐탐 열두 번 뒤에는 Beethoven 교향곡 5번 종결 주제가 나타나지만 다른 양식의 제스처에 가로막힌다 .

II. Allegretto

두 번째 부분은 Schnittke가 “funfair-scherzo”라고 부른 구간이다. 유사 바로크 알레그로에서 왈츠 ·렌틀러 · 행진으로 이동하는 동안, 고전적 주제는 색채적인 콰들리베트와 댄스 밴드의 삽입으로 계속 끊긴다. 피아노와 바이올린을 중심으로 한 자유 재즈 즉흥이 기보된 진행 안에 별도 구간으로 들어가며, Bradshaw의
기록에서는 관악기 연주자들이 무대 밖으로 나가는 행동이 음악의 분절과 맞물린다.

III. Lento

세 번째 부분은 출판사 해설이 “철학적 Adagio”로 부르는 느린 구간이다. 현악과 타악기, 건반 악기가 한정된 질감을 쌓고, 물결처럼 이어지는 현악선이 C단조의 정점과 붕괴로 나아간다. 무대 밖으로 물러났던 바람 악기가 다시 합류한 뒤 음악은 E음의 유니즌으로 가라앉으며 , 별도의 종결 없이 제 4부분으로 이어지는 아타카 구조를 이룬다.

IV. Lento – Allegro

마지막 부분은 느린 시작에서 Dies irae, 재즈 즉흥, 오르간, 찬가풍 총주, 행진 파편으로 확장된다. 하이든 테이프가 흐르기 직전의 총주는 지금까지 충돌한 양식을 한데 집결시키지만 , 테이프가 시작되면 지휘자의
통제는 이미 무대에서 사라진 뒤다. Chandos가 이 트랙을 Lento 로만 표기한 것은 이 복합적인 진행을 녹음의 한 구간으로 압축한 사례다.

폴리스타일리즘과 인용

BIS 부클릿이 전하는 Schnittke의 1972년 편지에는 Beethoven, Chopin, Strauss, Grieg, Tchaikovsky, Haydn, Dies irae, 그레고리오 성가, 자신의 영화 ·연극 음악이 참조 재료로 열거된다. IRCAM과 Tremblay의 분석은 여기에 폭스트롯, 바로크 춤, 행진곡, 래그타임, 재즈를 더해, 인용이 특정 시대의 선율만이 아니라
역사적 청취 습관과 현재의 즉흥을 함께 불러온다고 설명한다. IRCAM은 집단 즉흥과 에라토스테네스의 체 같은 조직 원리도 서로 다른 재료를 배열하는 방법으로 언급한다.

Schnittke는 BIS 부클릿에서 이 작품을 하나의 표제 서사로 해석하는 방식을 경계하고 “우리 시대의 긴장 ”을 원했다고 전해진다. 따라서 Beethoven이나 Haydn의 인용은 등장인물이나 사건을 일대일로 암호화하는

장치라기보다 , 교향곡 전통이 축적한 형식 기억과 당대 연주의 현재성을 한 무대에 겹치는 재료로 기능한다. 이 관점에서 12음 클러스터와 조성적 행진, 고전적 종결 주제와 자유 재즈는 서로 대립하면서도 하나의 공연 시간 안에 공존한다.

후대 공연과 녹음

Gorky 초연 뒤 작품의 무대적 규모와 정치적 조건은 재공연의 경로에도 영향을 주었다. Bradshaw는 1986년 12월 17일 London Royal Festival Hall에서 BBC Symphony Orchestra와 Rozhdestvensky가 연주한
공연을 영국 초연으로 기록하며, 재즈 피아노 Rein Rannap과 재즈 바이올린 Paul Mägi의 참여를 함께 적는다 . Wise Music의 2005년 리뷰는 1988년 Boston Symphony Orchestra와 Rozhdestvensky의 미국
공연에서 일부 관객이 떠났고 다른 관객은 환호했다고 전한다. 이 반응은 작품의 복합적 공연 장치가 청취 관습과 직접 충돌한 사례로 기록된다.

Rozhdestvensky의 1988년 1월 녹음은 Chandos CHAN 9417에 수록되어 있으며, 초연 지휘자의 후대
해석을 들을 수 있는 자료다. BIS의 Royal Stockholm Philharmonic Orchestra·Leif Segerstam 음반과 La Folia가 비교한 1992년 Segerstam 녹음은 다른 템포와 즉흥 선택이 전체 시간과 부분별 비중을 바꾼다는
점을 보여 준다. 이 음반들은 작품의 고정된 단일 시간보다 연주자의 동선, 재즈 삽입, 트랙 분절이 실제 상연 시간을 형성한다는 사실을 구체화한다 .

주요 자료

Boosey & Hawkes, Symphony No. 1
IRCAM, Symphonie n° 1
IRCAM, Alfred Schnittke 작품 과정
Wise Music Classical, Symphony No. 1 Wise Music Classical 리뷰
BIS-577 음반 부클릿
Susan Bradshaw 프로그램 노트
Jean-Benoît Tremblay, UBC 학위논문
Aaron Rapaport, UNC 학위논문
Chandos CHAN 9417

La Folia, “Mostly Symphonies 28: Untangling Schnittke”