Symphony No. 5/Concerto Grosso No. 4

- □□

정보

Alfred Schnittke, Symphony

No. 5 / Concerto Grosso No.

4

개요
곡명: Symphony No. 5 / Concerto Grosso No. 4
작곡가: Alfred Schnittke (1934–1998)
작곡: 1988년
위촉과 초연: 로열 콘세르트헤바우 오케스트라 창단 100주년 위촉, 1988년 11월 10일 암스테르담 , Riccardo Chailly 지휘 ·Royal Concertgebouw Orchestra
출판: Sikorski
장르: 콘체르토 그로소와 교향곡의 성격을 한 작품 안에 결합한 4악장 관현악곡
소요 시간: 약 37–39분

Wikipedia: Symphony No. 5 (Schnittke)

슈니트케의 이 작품은 Symphony No. 5 와 Concerto Grosso No. 4 라는 두 장르명을 동시에 사용한다. 두 이름은 서로 다른 곡을 가리키지 않고, 첫 악장에서 바이올린 ·오보에 ·하프시코드가 작은 협주 집단으로
부각되는 방식과 전곡이 대규모 교향곡의 시간으로 확장되는 과정을 함께 가리킨다. 말러가 10대에 남긴
미완성 피아노 사중주 조각도 네 악장을 관통하는 역사적 기억의 재료로 쓰인다.

출판 정보와 자료

이 곡은 로열 콘세르트헤바우 오케스트라의 100주년을 기념하는 위촉으로 1988년에 완성되었다 . 초연은 11 월 10일 암스테르담에서 Riccardo Chailly와 로열 콘세르트헤바우 오케스트라가 맡았다. 출판사 카탈로그는 작품을 Sikorski의 Concerto grosso No. 4 – Symphony No. 5로 등록하며, 두 명칭을 함께 싣는다.

Boosey & Hawkes의 카탈로그는 초연 장소와 연주자, 39분의 소요 시간, 상세 편성을 함께 제시한다. Wise
Music Classical도 1988년 작품과 Sikorski 출판 정보를 확인한다. American Symphony Orchestra의
해설은 네 악장의 장르 변형과 말러 피아노 사중주 조각의 사용을 설명하고, IRCAM의 작품 연보는 이 곡을
바이올린 ·오보에와 관현악을 위한 1988년 콘체르토 그로소로 분류한다.

소요 시간

출판사 표기는 약 39분이고, American Symphony Orchestra는 약 37분으로 안내한다. BIS 녹음의 네
트랙은 약 4분 36초, 8분 38초, 16분 34초, 9분 09초로 합계 약 39분에 이른다. 녹음과 템포에 따라 달라지는
값이므로, 전곡은 약 37–39분으로 보는 편이 자료의 차이를 함께 보존한다.

편성

목관은 플루트 3(제 3 플루트는 피콜로 겸함), 오보에 3(제 3 오보에는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 3(제 2
클라리넷은 E♭ 클라리넷, 제 3 클라리넷은 베이스 클라리넷 겸함), 바순 3(제 3 바순은 콘트라바순 겸함)이다.
금관은 호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 4, 튜바로 구성된다.

타악기는 6명의 연주자가 맡으며 팀파니, 트라이앵글 3개, 크로탈, 플렉사톤, 채찍, 봉고 3개, 톰톰 2개,
작은북, 큰북, 심벌즈, 서스펜디드 심벌즈 5개, 탐탐, 튜블러 벨, 글로켄슈필 , 실로폰, 비브라폰, 마림바를
사용한다. 여기에 하프, 첼레스타, 피아노, 하프시코드 2대와 최소 12·12·12·10·9명의 현악 5부가 더해진다.
첫 악장에서 하프시코드는 concertino의 한 축으로 움직이며 작품의 장르 표지를 만든다.

네 악장의 진행

I. Allegro: concertino가 여는 협주적 표면

짧은 트럼펫 선율이 바로크 리토르넬로처럼 제시되고, 두 번째 트럼펫이 불협화음으로 그 윤곽을 비튼다.
바이올린, 오보에, 하프시코드는 함께 움직이는 소그룹과 각자의 독주를 번갈아 보여 주며, 때로는 전체 합주
속으로 들어간다. 작은 집단과 대합주의 관계는 전통적인 콘체르토 그로소를 떠올리게 하지만, 거대한
관현악의 압력이 처음부터 그 질서를 무겁게 만든다.

II. Allegretto: 말러의 미완성 조각

두 번째 악장은 말러가 1876년에 시작했으나 완성하지 못한 A단조 피아노 사중주 제 2악장의 짧은 조각에서
출발한다. 당시 말러는 16세였으며, 슈니트케는 이 초기 실내악 재료를 관현악의 여러 음색과 불협 대위법
속에 놓는다. 악장은 확대된 관현악적 상태에서 출발한 뒤, 끝으로 갈수록 원래 피아노 사중주에 가까운
윤곽으로 좁혀진다. 이 악장은 말러의 미완성 조각을 슈니트케 자신의 작곡 재료로 삼아, 기억 속에서
팽창했다가 다시 파편으로 돌아가는 과정을 만든다.

III. Lento–Allegro: 저음역으로 내려가는 중심부

세 번째 악장은 네 부분 가운데 가장 길다. 실제 말러 선율을 직접 인용하지 않으면서도 장송행진과 코랄을 연상시키는 울림을 만들고, 첫 악장의 짧은 선율을 극도로 느린 속도와 낮은 음역에서 변형한다. 튜바와
콘트라바순의 두꺼운 음색이 이 변형을 받치며, Lento에서 Allegro로 향하는 상승은 거칠고 폭력적인 절정에 이른다. 절정 뒤에는 갑작스러운 단절이 놓이고, 음악은 다음 Lento로 멈추지 않고 넘어간다.

IV. Lento: 사라지는 에필로그

마지막 악장은 느린 에필로그다 . 첫 악장의 작은 선율은 비극적인 표정으로 돌아오고, 북소리는 고조된 음향을 한 번 붙잡은 뒤 다시 멀어진다. 낮은 음역과 넓은 정적이 앞선 악장들의 기억을 정리하기보다 오래 남겨 두며, 끝에서는 소리가 서서히 침묵으로 가라앉는다 .

두 장르명이 만드는 형식

첫 악장의 concertino 는 바이올린 ·오보에 ·하프시코드라는 선명한 소그룹으로 들린다. 그러나 이들은
오케스트라와 분리된 독주자가 아니라, 언제든 대합주에 흡수될 수 있는 집단이다. 이 관계가 콘체르토
그로소의 출발점을 제공한다.

이후 말러의 조각과 느려진 선율, 장송행진의 음향이 전면으로 나오면서 전곡의 시간은 교향곡적 규모를 얻는다. 작은 협주적 대화가 낮은 관악과 긴 호흡 속으로 이동하는 과정이 Symphony No. 5 라는 이름을
실질적으로 채운다. 따라서 두 장르명은 작품을 둘로 나누는 분류가 아니라, 한 곡 안에서 청취의 중심이
이동하는 경로다.

말러 조각과 다중양식의 작동

슈니트케는 바로크의 리토르넬로 , 말러의 초기 조각, 장송행진과 코랄의 울림을 서로 다른 인용 목록으로 병렬 배치하지 않는다. 각 재료는 관현악의 크기와 음역, 불협화음의 정도가 바뀔 때마다 다른 시간의 표정으로 들린다. 말러의 짧은 사중주 조각은 관현악으로 부풀어 올랐다가 실내악의 흔적으로 돌아가고, 첫 악장의
선율은 느려진 저음역에서 장송의 기억이 된다.

이러한 다중양식은 양식들을 한 번에 섞는 효과보다, 과거의 음악이 현재의 음향 안에서 의미를 바꾸는 과정을 드러낸다. American Symphony Orchestra의 해설이 말하는 콘체르토 그로소에서 교향곡으로의 변형도 이 시간적 이동과 맞물린다. 악보 전체의 모든 인용을 목록화한 분석이라기보다 , 네 악장의 청취 방향을 설명하는 해석적 틀로 이해할 수 있다.

연주에서 드러나는 청취 지점

첫 악장에서는 하프시코드의 건조한 타건과 바이올린 ·오보에의 선율선이 트럼펫 리토르넬로의 불협화음과 맞물린다. 두 번째 악장의 끝에서 실내악적 윤곽이 가까워지는 순간을 들으면, 말러 조각이 단순한 인용이 아니라 기억의 거리감을 조절하는 재료라는 점이 분명해진다 .

세 번째 악장에서는 저음역 악기의 밀도와 Lento–Allegro의 긴 상승이 전곡의 무게 중심을 이룬다. 마지막 Lento에서는 처음의 작은 선율과 북소리, 침묵으로 향하는 음향을 한 흐름으로 들을 수 있다. 공연이나 녹음의

프로그램에는 두 장르명을 함께 적어, 첫 악장의 concertino와 전곡의 교향곡적 구조를 하나의 작품으로 안내하는 것이 적절하다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Concerto grosso No. 4 – Symphony No. 5: 1988년, 초연, 39분, 상세 편성, Sikorski 출판.
Wise Music Classical, Symphony No. 5 aka Concerto Grosso No. 4: 작품 연대, 출판사, 소요
시간.
American Symphony Orchestra, Alfred Schnittke, Symphony No. 5: 네 악장의 진행, 트럼펫
리토르넬로 , 말러 피아노 사중주 조각, 저음역과 결말.
IRCAM, Alfred Schnittke 작품 연보: 1988년 콘체르토 그로소 분류와 작곡가의 다중양식 맥락. Naxos, BIS-CD-427 트랙 자료: 네 악장의 녹음별 시간.