Carnival Overture, Op. 92

- □□

정보

개요

곡명 : *Carnival* (*Karneval*), Concert Overture, Op. 92, B. 169
작곡가 : Antonín Dvořák (1841–1904)
작곡 시기 : 1891년 7월 28일 –9월 12일
초연 : 1892년 4월 28일 , Prague Rudolfinum, National Theatre Orchestra, Antonín Dvořák 지휘
조성 ·장르 : A장조 단악장 연주회용 서곡

IMSLP: Carnival Overture, Op.92 (Dvořák, Antonín)

Wikipedia: Carnival Overture (Dvořák)

*Carnival*은 Antonín Dvořák가 1891년 7월 28일부터 9월 12일까지 쓴 A장조 단악장 연주회용 서곡이다 . 이 글은 1894년에 독립 출판된 Op. 92, B. 169 전곡을 다루며 , 전통적인 소나타 형식에 꿈같은 intermezzo를 삽입한 뒤 발전부 ·재현부 ·코다로 돌아가는 연속 구조를 설명한다 .

출판 정보와 자료

Dvořák는 1891년 봄에 세 연주회용 서곡을 하나의 사이클로 구상했다 . 집합 제목은 *Nature, Life and Love* 였고 , 두 번째 곡의 스케치에는 `Life (Carnival)` 이라는 이름이 적혔다 . 세 작품은 *In Nature's Realm*, *Carnival*, *Othello*로 정리되어 각각 Op. 91, Op. 92, Op. 93을 받았으며 , 1894년 Berlin의 N. Simrock에서 독립된 제목과 번호로 출판되었다 .

- 초연 당시의 묶음 : 1892년 Prague Rudolfinum 공연에서는 세 서곡이 `Nature – Life (Czech Carnival) – Love (Othello)` 라는 표기와 단일 Op. 91 아래 함께 연주되었다 . 현재의 Op. 92는 이 공동 기획에서 분리된 출판 제목이다 .
- 헌정 : 원고에는 Prague의 Czech University를 향한 헌정이 보이지만 , 인쇄 악보에는 그 문구가 나타나지 않는다 . 공식 해설은 Dvořák가 명예 학위를 받은 직후에 헌정한 것으로 설명한다 .
- 악보 자료 : IMSLP에는 N. Simrock의 1894년 초판 전곡 악보와 악기별 파트 , Eulenburg 판과 체코 작품 전집 계열의 후대 자료가 정리되어 있다 . 후대 판본은 1894년 초판과 구별되는 자료로 함께 제시된다 .

제목과 표제의 범위

Dvořák 공식 해설은 *Carnival*을 특정한 가면무도회의 사건보다 '삶의 카니발 '이라는 보편적 이미지와 연결한다 . 세 서곡을 잇는 공통 요소는 *In Nature's Realm*에서 처음 제시되어 뒤의 두 작품에도 나타나는 자연 모티프다 . *Requiem*의 중심 동기도 이 곡의 중간부에 등장한다는 설명이 있으며 , 이 모티프는 3부작과

Dvořák의 종교적 세계관을 잇는 음악적 연결고리로 기능한다.

Dvořák가 남긴 단서는 스케치와 서신의 일부이며, 특정 사건을 순서대로 묘사한 대본은 확정되지 않았다. San Francisco Symphony의 프로그램 노트가 소개하는 장사꾼과 떠들썩한 군중, 길을 잃은 연인의 이미지는
기관이 제시한 수용 해설로서, Dvořák가 남긴 확정 프로그램과 구별된다.

소요 시간

전곡은 약 9~10분이다. Dvořák 공식 작품 페이지는 약 9분, 주요 오케스트라 자료는 약 10분으로 제시하며, 음반의 전곡 연주도 지휘와 템포에 따라 9분대에서 달라진다.

편성

목관: 1 piccolo, 2 flutes, 2 oboes, 1 English horn, 2 clarinets, 2 bassoons
금관: 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, 1 tuba
타악기: timpani, cymbals, triangle, tambourine
그 밖의 악기: harp, 1st violins, 2nd violins, violas, cellos, double basses

단악장 구조

IMSLP의 악보 목록은 이 작품을 1 overture, Allegro, 523마디로 식별한다. Dvořák 공식 해설은 전통적인 소나타 형식에 별도의 꿈같은 intermezzo를 더한 구성으로 설명한다. 아래의 세 구획은 한 악장 안에서 이어지는 기능적 부분으로 읽힌다.

제시부: 빠른 주제와 제 2주제

음악은 A장조의 주요 주제로 곧바로 시작한다. 공식 해설은 그 활력이 Slavonic Dances를 떠올리게 한다고 설명하며, 빠른 춤 리듬과 전 관현악의 밀도가 축제의 움직임을 만든다. 이어지는 제 2주제는 바이올린의 넓게 휘어지는 칸틸레나와 목관의 대위적 응답으로 이루어져, 끊임없이 회전하는 흐름을 잠시 늦춘다.

삽입 intermezzo: 서정적 몽상

제시부 다음에는 서정적인 intermezzo가 놓이고, 발전부는 그 뒤에 시작한다. 목관과 바이올린, 하프가 여유 있는 선율과 공간을 만든다. 공식 해설은 이 부분에서 In Nature’s Realm의 자연 모티프와 Dvořák의 Requiem에 쓰인 중심 동기를 함께 들을 수 있다고 설명한다. 따라서 중간부는 축제 주제와 3부작의 공통
재료를 이어 주는 음악적 정지로 기능한다.

발전부 ·재현부 ·코다: 압축된 귀환

intermezzo가 끝나면 음악은 원래의 빠른 성격으로 재빨리 돌아간다. 발전부와 재현부는 주제의 리듬을 더욱 밀어붙여 회전하는 춤의 인상을 강화한다. 재현부에서는 제 2주제의 서정적인 칸틸레나를 다시 제시하지 않고, 싱코페이션이 두드러진 주요 주제를 중심으로 에너지를 압축한다. 짧은 코다에서는 템포가 더 빨라지고

piccolo, 금관, 타악기를 포함한 전 관현악이 가장 화려하게 모여 A장조의 밝은 종결을 만든다.

초연과 초기 수용

1892년 4월 28일 초연은 Carnival만의 발표가 아니라 세 서곡을 한 사이클로 선보인 자리였다. National Theatre Orchestra는 Dvořák의 지휘로 연주했고, 당시 프로그램은 최종 출판 제목 대신 Nature – Life (Czech Carnival) – Love (Othello) 라는 배열을 사용했다. 같은 해 10월 21일 Carnegie Hall에서는 Dvořák 가 Boston Symphony Orchestra와 함께 이 세 작품의 북미 첫 공연을 지휘했다.

초연을 다룬 Dalibor 평론은 Life 를 춤 리듬이 있는 밀도 높은 관현악으로 묘사하며 금관, 심벌즈, 팀파니, 탬버린의 사용을 구체적으로 언급했다. 이 기록은 악보에 적힌 편성과 초연 당시 청중이 포착한 음향을 함께
보여 준다. 1895년 2월 5일 Neue Freie Presse에 실린 Eduard Hanslick의 평론은 이 곡에서 장난기 있는 카니발 분위기가 차분하고 즐거운 봄의 기분으로 옮겨 간다고 보았다. 두 평론은 제시부와 intermezzo의
대비를 해석한 초기 수용의 사례로 남아 있으며, 악보의 공식 구조는 단악장 소나타 형식과 삽입된 intermezzo로 정리된다.

주요 레코딩

Naxos Historical 8.110907은 Erich Kleiber와 London Philharmonic Orchestra가 남긴 1927–1948년 자료를 묶어 Carnival을 수록한다. Naxos 8.550600은 1993년 발매 음반으로, Stephen Gunzenhauser가 지휘한 BBC Philharmonic의 연주와 In Nature’s Realm, Othello를 함께 담는다. 두 음반은 서로 다른 시기의 전곡 연주 사례이며, 카탈로그에 기록된 재생 시간은 모두 9분대다.

주요 자료

Antonín Dvořák 공식 작품 페이지: 작곡 기간, 초연 ·출판 연혁, 3부작의 공통 모티프, 형식 분석, Dalibor와 Eduard Hanslick의 초기 평론.
Boston Symphony Orchestra, “Carnival Overture”: 3부작의 배경, 편성, 초연과 공연 맥락, 전곡
시간.
San Francisco Symphony, “Dvorak: Carnival Overture, Opus 92”: Prague 초연과 Carnegie Hall 북미 첫 공연, 프로그램 이미지에 관한 해설.
The Cleveland Orchestra, “Carnival” Overture: 단악장 소나타 형식과 intermezzo의 관계에
관한 보조 해설.
Naxos Historical 8.110907, Naxos 8.550600: Erich Kleiber·London Philharmonic Orchestra 와 Stephen Gunzenhauser·BBC Philharmonic의 연주자 ·수록 정보 및 트랙 시간.