Serenade for Strings in E major, Op. 22

- □□

정보

개요
곡명: Serenade for Strings in E major, Op. 22, B. 52
작곡가: Antonín Dvořák (1841–1904)
작곡 시기: 1875년 5월 3–14일, 1878년 개정 표기
초연: 1876년 12월 10일, Prague Žofín Palace, “Filharmonia” Orchestra, Adolf Čech 지휘
구성: 현악 오케스트라를 위한 5악장 세레나데
소요 시간: 공식 작품 안내 약 27분, 공개 악보 안내 평균 28분

IMSLP: Serenade for Strings, Op. 22

Wikipedia: Serenade for Strings (Dvořák)

《 Serenade for Strings in E major, Op. 22, B. 52》는 Antonín Dvořák가 1875년에 쓴 현악 오케스트라용 세레나데 전곡이다. 이 작품은 피아노 네 손 편곡이나 후대 편곡과 구별되는 원작을 다루며, 다섯 악장 Moderato, Tempo di Valse, Scherzo, Larghetto, Finale 가 차례로 이어진다. 공식 작품 해설은 각 악장이 가요 형식에 가까운 윤곽을 보이고 여러 성부에서 주제가 모방된다고 설명하며, 마지막 악장 코다 직전에 첫 악장 주제가 돌아와 전곡의 연결을 만든다고 덧붙인다.

출판 정보와 자료

Dvořák는 1875년 5월 3일부터 14일까지 약 2주 동안 자필 총보를 완성했다. Antonín Dvořák 공식 작품 페이지와 MusicBrainz는 1878년 개정을 별도 항목으로 표시한다. 개정의 세부 범위는 이 연대 표기만으로
특정되지 않으므로, 1875년 자필과 후대 개정이라는 두 시점을 분리해 기록한다.

1877년에는 Dvořák가 직접 만든 피아노 네 손용 편곡이 Prague의 Emanuel Starý에서 나왔다. 관현악
원작의 총보와 연주 파트는 1879년 Berlin의 Bote & Bock에서 출판되었으며 , Henle의 비평 자료는 피아노판 제 2판과 총보 ·파트의 판번호까지 구분해 제시한다. 피아노 연탄판은 원작의 매체를 확인하는 별도 자료로 남아 있다.

Bärenreiter Urtext BA10423은 Robin Tait가 편집하고 Katerina Nová가 서문을 쓴 2016년 판본이다. 출판사는 Prague에 보존된 자필 총보를 바탕으로 1879년 초판의 오류를 교정했으며 , 자필에는 있으나
초판에서 빠진 III·V악장의 구간을 Vi-de 로 표시했다고 설명한다. [t]akte의 판본 해설도 초판에 남은 articulation, dynamics, 일부 음정의 불일치와 두 악장의 누락 구간을 같은 편집 문제로 다룬다.

구판 cello 파트가 treble clef로 인쇄되어 한 옥타브 낮게 읽어야 했다는 Bärenreiter UK의 설명과, 신판이 bass clef와 tenor clef를 사용하는 방식도 판본 선택에 영향을 준다. 따라서 1879년 초판, 작곡가 개인본과 자필을 참조한 Henle HN3302, 자필 기반의 Bärenreiter BA10423은 서로 다른 자료 조건을 지닌다.

소요 시간

공식 Dvořák 작품 페이지는 전곡을 약 27분으로 안내하고 , IMSLP General Information은 평균 28분을 제시한다 . 녹음에서는 빠르기와 반복 , 판본에 따라 시간이 달라진다 . Neville Marriner의 1981년 녹음은 27분대 , Colin Davis의 1968년 녹음도 27분대이며 , Alexander Schneider의 1984년 녹음은 30분대다 . 이 차이는 연주 속도와 반복 ·판본에 따라 실제 시간이 달라질 수 있음을 보여 준다 .

편성

원작은 현악 오케스트라만으로 연주한다 .

- 제 1바이올린
- 제 2바이올린
- 비올라
- 첼로
- 더블베이스

Bärenreiter는 이 다섯 파트를 `Violin (2), Viola, Violoncello, Double bass`로 표기한다 . 판본 해설에서 언급되는 divisi와 cello 파트의 음자리표 변화는 파트 기보와 독해 조건에 관한 문제이며 , 악기군을 추가하는 편성 변화는 아니다 . IMSLP에 올라온 플루트 ·피아노 ·아코디언 등의 항목은 후대 편곡으로 분류되며 원작의 현악 편성은 다섯 파트로 유지된다 .

다섯 악장과 순환적 연결

아래의 악장명과 조성은 Bärenreiter BA10423, IMSLP, MusicBrainz가 공통으로 제시하는 표기를 기준으로 정리했다 . Antonín Dvořák 공식 페이지는 제 2악장을 `Menuetto. Allegro con moto`로 적지만 , 세 자료와 여러 녹음 메타데이터는 `Tempo di Valse, Trio. Allegro con moto`를 사용한다 . 이 차이는 작품의 장르와 춤 리듬을 이해하는 데 영향을 주므로 두 표기를 함께 밝혀 둔다 .

순서	악장 표기	중심 조성	공개 악보 메타데이터의 마디 수
I	`Moderato`	E major	85
II	`Tempo di Valse, Trio. Allegro con moto`	C-sharp minor, D-flat major	281, da capo 포함 표기
III	`Scherzo. Vivace`	F major	323
IV	`Larghetto`	A major	101
V	`Finale. Allegro vivace`	E major	392

첫 악장은 E장조의 `Moderato`로 시작한다 . 공식 해설은 이 악장을 포함한 작품의 여러 부분에서 서로 다른 성부가 주제를 모방한다고 설명하며 , 각 악장이 독립된 번호를 가지면서도 가요 형식에 가까운 균형을 이룬다고 본다 .

제 2악장은 자료에 따라 Menuetto 또는 Tempo di Valse 로 불린다. Bärenreiter와 IMSLP의 표기는 C-sharp minor로 시작해 D-flat major를 포함하는 왈츠와 Trio를 가리킨다. 이 제목 차이는 두 악장이 서로 다른
곡이라는 뜻이 아니라, 공식 기관의 목록과 자필 기반 판본이 악장 성격을 다르게 명명한 사례다.

Scherzo. Vivace 는 F장조의 세 번째 악장이다. Bärenreiter와 [t]akte가 설명하는 Vi-de 복원은 이 악장과 마지막 악장에 집중된다. 판본에 따라 초판에서 생략된 음악이 이 두 악장에 되돌아오며 , 정확한 복원 위치는 편집판의 주석에서 확인한다.

네 번째 악장 Larghetto 는 A장조로 놓인다. 공식 작품 해설의 다섯 악장 배열에서 느린 악장이 세 번째와
마지막 빠른 악장 사이에 놓이며, 녹음 비평에서는 이 악장의 빠르기와 선율 폭이 연주자마다 다르게 들린다는 관찰이 이어진다.

Finale. Allegro vivace 는 E장조로 돌아온다. 공식 Dvořák 페이지는 코다 직전에 제 1악장 주제가 다시 나타난다고 설명한다. 이 회귀는 피날레와 첫 악장을 연결해 다섯 악장의 순환성을 강화한다.

초연과 초기 수용

1876년 12월 10일 Prague Žofín Palace에서 Adolf Čech가 “Filharmonia” Orchestra를 지휘해 초연했다. 공식 작품 페이지는 초연 직후 다음 Slavonic Concert에 다시 편성되었다고 기록하며, 1877년 4월 22일 Brno에서 Leoš Janáček가 연주한 사례도 덧붙인다. Dvořák 자신의 지휘 기록은 1877년 8월 Lipník nad Bečvou를 시작으로 1878년 Prague와 1879년 Chrudim 등 여러 초기 공연으로 이어진다.

공식 페이지가 전재한 Ludevít Procházka의 1876년 12월 16일 Národní listy 평론은 이 작품을 Dvořák의 예술이 더 안정되고 독립적인 방향으로 나아간 징후로 보았다. 평론가는 다섯 악장 모두 주제 작업과 전체
설계가 분명하다고 평가했다. 이 동시대 반응은 작품이 초연 직후부터 개별 악장과 전곡 설계를 함께
평가받았다는 수용 자료다.

리허설과 녹음에서 드러난 선택

The Strad가 2018년에 소개한 Josef Špaček의 리허설 영상은 Royal Academy of Music 학생들과 Finale. Allegro vivace 를 처음 연주한 장면과 최종 연주 장면을 나란히 보여 준다. 이 영상은 작품의 피날레가 실제 교육 ·공연 과정에서 다뤄지는 장면을 남긴 직접 자료다.

Neville Marriner와 Academy of St Martin in the Fields의 Philips 녹음은 1981년 6월 23일 London Henry Wood Hall에서 녹음되었다 . ClassicsToday의 David Hurwitz는 Marriner가 당시 자주 들리던 느린 해석보다 제 1악장을 빠르게 두고, 제 1악장과 Larghetto 에서 불필요한 무게를 덜었다고 평가했다. Presto가 제시하는 전곡 27분대 시간과 함께 읽으면, 가벼운 진행을 택한 특정 녹음의 성격이 드러난다.

다른 녹음은 서로 다른 결과를 보여 준다. MusicWeb의 Gwyn Parry-Jones는 1984년 Alexander Schneider 와 Chamber Orchestra of Europe의 녹음에서 Moderato 와 Larghetto 가 비교적 느리지만 중간부와 빠른 악장의 추진력이 유지된다고 보았다. Dave Billinge는 1996년 Jiří Bělohlávek와 Prague Chamber Philharmonic의 녹음에서 저음선과 articulation이 또렷하고, Larghetto 를 느리게 두면서 피날레의 춤
리듬을 살린다고 평가했다. Stephen Francis Vasta는 1975년 Karl Münchinger의 녹음에서 큰 홀 울림, 강한 악센트와 과장된 ritard를 들었고, David R. Dunsmore는 1968년에 녹음되어 재발매된 Colin Davis

음원에서 따뜻함과 젊은 활력을 중심으로 수용의 계보를 설명했다. 각 평가는 해당 녹음의 tempo·음향 선택을 설명하는 비평 자료로 남는다.

주요 자료

Antonín Dvořák 공식 작품 페이지: 작곡일, 1878년 개정 표기, 초연, 초기 공연, 공식 악장 목록, 약 27분, 주제 모방과 피날레의 제 1악장 주제 회귀를 확인했다.
Bärenreiter BA10423: Robin Tait 편집, Katerina Nová 서문, 자필 기반 Urtext, 악장 표기, Vi-de
복원과 상세 편성을 확인했다.
Bärenreiter UK 총보 안내: 자필 ·초판 관계와 cello 파트 음자리표 차이를 대조했다.
Henle 비평 자료 와 Henle HN3302: 자필 소장 정보, 1877·1879년 초판 서지, 후대 판본의 편집 근거를 확인했다.
[t]akte 판본 해설: 1879년 초판의 기보 문제와 III·V악장 Vi-de 복원 설명을 대조했다. MusicBrainz 작품 기록: B. 52, 작곡 ·개정 관계, 악장 표기와 피아노 네 손 편곡 관계를 확인했다. The Strad의 Josef Špaček 리허설 기록: 2018년 Finale 리허설의 첫 연주와 최종 연주 영상을 확인했다.
Presto Music의 Marriner 음반 및 ClassicsToday의 David Hurwitz 평론: 1981년 녹음의 세션 · 시간과 빠르기 ·무게에 관한 평론을 확인했다.
MusicWeb의 Schneider 평론, Bělohlávek 평론, Münchinger 평론, Davis 재발매 평론: 서로 다른 녹음의 tempo·articulation·음향에 관한 비평가의 관찰을 확인했다.