Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op. 8

- □□

정보

Antonio Vivaldi: Il cimento dell’armonia e

dell’inventione, Op. 8
작곡가: Antonio Vivaldi (1678–1741)
작품명: Il cimento dell’armonia e dell’inventione, Op. 8
장르: 독주 바이올린과 현악 ·통주저음을 위한 협주곡집
초판: 1725년, Amsterdam, Michel-Charles Le Cène
헌정: Wenzel von Morzin 백작
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Il_cimento_dell%27armonia_e_dell%27inventione,Op.8 (Vivaldi,_Antonio)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Four_Seasons_(Vivaldi)

안토니오 비발디의 Il cimento dell’armonia e dell’inventione Op. 8은 독주 바이올린과 현악 ·통주저음을
위한 열두 곡의 협주곡집이다 . 그중 1–4번이 오늘날 Le quattro stagioni(사계)로 가장 널리 알려져 있다. 네 곡에는 계절 소네트와 음악 구간을 가리키는 표지가 붙어 있지만, 5–12번은 표제가 있는 곡과 표제 없는 곡이 함께 들어간다. 따라서 사계 는 Op. 8 전체가 아니라 이 작품집의 첫 네 곡을 가리킨다.

개요
1725년 암스테르담에서 미셸샤를 르 센이 초판을 냈고, 비발디는 보헤미아의 귀족 Wenzel von Morzin 백작에게 작품집을 헌정했다. 초판은 concerti a 4 e 5 라는 표제 아래 여섯 곡씩 두 권으로 나뉘며, 독주 바이올린 ·두 바이올린 ·비올라 ·저음과 통주저음 파트가 기본을 이룬다. 열두 곡 전체의 작곡 연대와 최초 공개 공연에 대해서는 하나의 연표가 남아 있지 않다.

비발디의 헌정 서신은 네 계절 협주곡에 소네트와 음악 속 장면을 설명하는 표지를 함께 넣었다고 전한다. 이 때문에 새의 노래, 폭풍, 수확, 얼음 위의 걸음 같은 장면이 악보의 반복과 리듬에 직접 연결된다. Op. 8의 나머지 곡에는 이와 같은 네 편의 소네트 체계가 이어지지 않는다.

출판 정보와 자료

Morgan Library가 보관한 초판 파트에는 `Violino Principale`, 두 바이올린 , `Organo e Violoncello`가 적혀 있다 . 비발디 자필 총보는 남아 있지 않으며 , Amsterdam 초판과 Manchester의 18세기 필사 파트북 , 파리 국립도서관 소장본이 주요 전승 자료다 . 현대판으로는 Dover·Eulenburg·Ricordi 판과 Henle HN 3338(1–4번)이 널리 사용된다 .

소요 시간

열두 곡을 한 번에 연주하면 보통 100분을 넘는다 . Ronald Thomas와 Bournemouth Sinfonietta의 Chandos 전곡 음반은 두 장에 총 123분 33초를 수록했다 . 개별 협주곡은 대체로 9–13분이며 , 11번 RV 210이 약 13분 27초로 가장 길고 9번 RV 236은 약 8분 45초다 . 반복과 빠르기 , 통주저음의 구성에 따라 실제 공연 시간은 달라진다 .

편성

- 독주 : 바이올린 (각 협주곡마다 독주 파트가 있음)
- 합주 : 제 1·제 2바이올린 , 비올라 , 첼로 ·콘트라베이스를 포함한 저음부
- 통주저음 : 초판 파트의 `Organo e Violoncello`; 현대 연주에서는 하프시코드 ·오르간 ·류트 계열 악기를 선택할 수 있음

Op. 8의 기본 편성에는 대규모 관악기가 들어가지 않는다 . 9번 RV 236과 12번 RV 178에는 오보에용 변형(RV 454·RV 449)이 연결되어 소개되지만 , 이것을 열두 곡 전체의 공통 편성으로 볼 수는 없다 .

작품집 구성

번호	조성	표제 ·성격	RV 번호
1	E장조	`La primavera`(봄)	269
2	g단조	`L’estate`(여름)	315
3	F장조	`L’autunno`(가을)	293
4	f단조	`L’inverno`(겨울)	297
5	E♭장조	`La tempesta di mare`(바다의 폭풍)	253
6	C장조	`Il piacere`(즐거움)	180
7	d단조	표제 없음 , J. G. Pisendel 관련 헌정	242
8	g단조	표제 없음	332
9	d단조	표제 없음	236

번호	조성	표제 ▪성격	RV 번호
10	B♭장조	`La caccia`(사냥)	362
11	D장조	표제 없음	210
12	C장조	표제 없음	178

초판의 Libro primo에는 1–6번 , Libro secondo에는 7–12번이 실렸다 . 5·6·10번처럼 제목이 있는 협주곡도 있지만 , 작품집 전체가 계절의 확장판으로 설계되었다고 보기는 어렵다 .

Le quattro stagioni (1–4번)

I. `La primavera` (RV 269)

봄의 도래 , 새의 노래 , 산들바람과 시냇물 , 폭풍 , 목동과 개 , 목가적 춤이 세 악장 안에 차례로 나타난다 . 1725년 독주 바이올린 파트의 소네트와 알파벳 표지가 각 장면을 특정 음악 구간에 연결한다 . 빠른 합주와 독주 바이올린의 새소리 음형이 교대하며 봄의 활기를 만든다 .

II. `L’estate` (RV 315)

무더위와 새들의 불안 , 폭풍 전의 정적이 느린 악장에 놓인다 . 마지막 `Presto`에서는 번개와 우박을 연상시키는 빠른 음형이 독주 바이올린과 합주를 몰아붙인다 . 악보의 소네트는 더위가 쌓이다 폭풍으로 터지는 순서를 직접 가리킨다 .

III. `L’autunno` (RV 293)

수확을 마친 농민들의 춤과 술에 취한 잠 , 사냥이 이어진다 . 독주 바이올린은 사냥꾼의 신호와 달리는 동물을 암시하는 빠른 음형을 맡고 , 합주가 축제의 리듬을 받친다 . 빠른 악장과 느린 악장의 대비가 계절의 들뜬 분위기와 휴식을 나눈다 .

IV. `L’inverno` (RV 297)

추위에 떠는 몸 , 실내의 불 , 얼음 위를 걷는 불안 , 갈라지는 얼음과 거센 바람이 음악의 재료가 된다 . 독주 바이올린의 짧고 떨리는 음형이 현악의 반복과 맞물리고 , 느린 중간 악장은 따뜻한 실내 풍경을 잠시 보여 준다 . 마지막 악장은 위험한 얼음 위의 움직임을 빠른 리듬으로 되돌린다 .

5–12번 협주곡

V. `La tempesta di mare` (RV 253)

제목처럼 바다의 폭풍을 떠올리게 하는 세 악장 협주곡이다 . 빠른 양끝 악장 사이에 느린 중앙 악장이 놓이며 , 독주 바이올린과 합주의 급격한 변화가 파도의 방향을 만든다 . 이 곡부터는 사계 의 소네트와 같은 인쇄 설명이 이어지지 않는다 .

VI. Il piacere (RV 180)

‘즐거움 ’이라는 제목을 가진 C장조 협주곡이다 . 밝은 합주와 독주 바이올린의 가벼운 음형이 세 악장을 이끌며, 짧은 느린 악장이 빠른 양끝의 움직임을 잠시 가라앉힌다 .

VII–IX. RV 242, RV 332, RV 236

7번에는 요한 게오르크 피젠델과 관련된 헌정 표기가 전해지지만 , 표제 협주곡으로 분류되지는 않는다. 8번과 9번은 조성과 RV 번호 중심으로 전승되며, 세 악장의 빠른 –느린 –빠른 배열 안에서 독주 바이올린의 선율과
합주의 대화를 전개한다.

X. La caccia (RV 362)

사냥을 뜻하는 제목을 가진 B♭장조 협주곡이다 . 빠른 합주와 독주 바이올린의 신호가 번갈아 나타나며, 사냥의 출발과 추적을 연상시키는 리듬을 만든다. 사계 와 마찬가지로 자연의 장면을 음악적 동기로 바꾸지만, 별도의 계절 소네트는 없다.

XI–XII. RV 210, RV 178

11번 D장조와 12번 C장조는 직접 확인된 초판 목록에서 표제 없이 제시된다. 두 곡 모두 독주 바이올린과
현악 ·통주저음의 전형적인 세 악장 배열을 따르며, 12번에는 오보에용 변형 RV 449가 관련 항목으로 남아 있다.

소네트와 판본

네 계절 소네트의 저자는 확정되어 있지 않다. 비발디가 직접 썼을 가능성을 열어 두는 판본 해설이 있지만, 헌정 서신은 소네트가 출판물에 포함되었다는 사실을 보여 줄 뿐 작성자를 밝히지 않는다. Manchester 필사 파트북과 Amsterdam 초판 사이에는 표지와 음악의 독법 차이가 있어, 현대판은 두 전승을 비교해 장식 · 아티큘레이션을 제시한다.

Henle HN 3338은 사계 네 곡만을 다루며, Dominik Rahmer 편집과 Federico Maria Sardelli의 서문, Wolfgang Kostujak의 통주저음 실현을 제공한다. Op. 8 전체를 연구하려면 Morgan·IMSLP의 초판 서지와 Ricordi·Eulenburg 판을 함께 확인해야 한다.

연주와 수용

18세기에는 특히 파리에서 사계 가 반복 연주되었고 , La primavera가 Concert Spirituel에서 호응을
얻었다는 기록이 있다. 이 유통 경로가 오늘날 사계 의 인지도를 만든 배경이지만 , 열두 곡 모두가 같은 빈도로 연주되었다는 뜻은 아니다.

현대 연주에서는 독주 바이올린의 장식과 활쓰기, 반복, 통주저음 악기를 판본에 맞게 선택한다. Adrian Chandler의 최근 연주는 하프시코드 ·오르간 ·아치류트 ·테오르보를 함께 사용하며, 다른 역사주의 연주는 보다 작은 저음 구성을 택한다. 작품의 기본 편성은 같아도 이런 선택에 따라 음향의 밀도와 울림이 달라진다.

주요 레코딩

Ronald Thomas / Bournemouth Sinfonietta (Chandos CHAN 6697): Op. 8 열두 곡
전곡을 두 장에 수록한 대표 음반. 1978·1980년 녹음, 총 123분 33초다.
Ottavio Dantone / Accademia Bizantina (Arts Blue Line 645): 원전 악기와 현대
비평판을 사용한 전곡 기획으로, 제 1권에 1–6번을 담았다.
Adrian Chandler / La Serenissima (Signum SIGCD886): 2024년 녹음의 제 1권으로 1–6
번과 추가 협주곡을 수록했다. 하프시코드 ·오르간 ·류트 계열 저음 악기의 조합이 특징이다.
Louis Kaufman / Concert Hall Chamber Orchestra (Naxos Historical): 1947년
녹음의 사계 로, 비발디 부활기의 역사적 자료다.

주요 자료

Morgan Library, Il cimento dell’armonia e dell’inventione 초판: 1725년 초판의 서지와 파트
구성.
IMSLP, Op. 8 작품 ·악보 목록: 열두 협주곡의 조성 ·RV 번호 ·판본.

Henle Verlag, The Four Seasons HN 3338: 현대 연주판과 소네트 ·통주저음 자료.

Chandos, Op. 8 전곡 음반 CHAN 6697: Ronald Thomas 음반의 열두 곡 트랙과 시간.

Chamber Music Society of Lincoln Center, Vivaldi: 사계 의 소네트와 18세기 수용.

Goldsmiths Research Online, Anthony J. Pryer: 1725년 출판과 유럽 유통.