The Four Seasons, Op. 8 Nos. 1–4, RV 269, 315, 293, 297

- □□—

정보

Antonio Vivaldi, The Four Seasons, Op. 8 Nos. 1–4, RV 269, 315, 293, 297

개요
작품 범위: Il cimento dell’armonia e dell’inventione, Op. 8의 제 1번부터 제 4번까지이며 , 네
협주곡과 열두 악장을 모두 포함한다.
조성과 작품 번호: La primavera E장조 RV 269, L’estate G단조 RV 315, L’autunno F장조 RV
293, L’inverno F단조 RV 297
작곡: 1725년 출판 이전. 정확한 작곡일과 공개 초연은 확인되지 않는다.
출판: 1725년, Amsterdam의 Michel-Charles Le Cène가 Op. 8의 첫 네 곡으로 출판했다.
헌정: 보헤미아의 Václav, 곧 Wenzel von Morzin 백작

IMSLP 악보와 판본

Wikipedia 작품 개요

Antonio Vivaldi의 Le quattro stagioni(The Four Seasons)는 독주 바이올린, 현악과 통주저음을 위한 네 협주곡 전곡이다. E장조 La primavera RV 269, G단조 L’estate RV 315, F장조 L’autunno RV 293, F단조 L’inverno RV 297의 순서이며, 각 곡은 빠른 악장, 느린 악장, 빠른 악장의 세 악장으로 이루어져 모두 열두 악장이다.

《사계》를 새와 폭풍, 사냥과 빗방울을 흉내 낸 음악이라고만 소개하면 이 작품의 정교한 장치가 보이지 않는다. 1725년 초판에는 계절마다 소네트 한 편이 실렸고, 시구 옆의 알파벳은 악보의 같은 문자로 독자를 안내한다. 여기에 Il cane che grida 처럼 특정 성부가 맡은 대상을 밝히는 문구까지 더해진다. 시를 읽고 문자를 찾아 음악을 따라가면 어느 순간에 무슨 일이 일어나는지만이 아니라, 그 장면을 누가 보고 듣는지도 드러난다.

Op. 8의 첫 네 협주곡

《사계》는 원래 독립된 표제로 나온 네 곡짜리 모음집이 아니다. 1725년 Amsterdam에서 출판된 열두 협주곡집 Il cimento dell’armonia e dell’inventione, 곧 ‘화성과 창의의 대결 ’ Op. 8의 제 1번부터 제 4번이다 . 네 계절 뒤에도 바다의 폭풍, 즐거움, 사냥과 의혹 같은 표제를 단 곡이 이어지지만 , 소네트 전문과 세밀한
문자 대응을 갖춘 첫 네 곡은 작품집 안에서 별도의 연작을 이룬다. 각각 완결된 협주곡이면서 봄부터 겨울까지 차례로 묶이는 까닭이다.

Vivaldi는 Op. 8을 Wenzel von Morzin 백작에게 헌정했다. 이 인물은 훗날 Joseph Haydn을 고용한 Karl Joseph Franz Morzin과 다르다. 헌정 서신에 따르면 백작은 네 계절 협주곡을 출판 전부터 알고 있었고, Vivaldi는 인쇄하면서 소네트와 묘사의 대상을 더 분명히 밝혔다. 이 문장은 작품의 이전 형태가 존재했음을 입증하지만 , 흔히 거론되는 1720년 무렵의 작곡이나 Mantova 초연을 확정하지는 않는다. 작곡 날짜, 첫 공개 공연의 장소와 연주자는 아직 알려지지 않았다. Paris의 Concert Spirituel이 1728년 2월 7일 ‘네 계절의
협주곡 ’을 연주했다는 기록도 매우 이른 수용 사례이지, 네 곡 전곡의 세계 초연이라는 증거는 아니다.

시구가 악보 안에 들어오는 방식

네 소네트의 저자는 밝혀지지 않았다. Vivaldi가 썼을 가능성이 제기됐지만 서명이나 동시대 증언은 없다. 각 시는 세 악장에 맞추어 로마 숫자 I, II, III으로 나뉘며, 일부 행에는 A부터 시작하는 문자가 붙는다. 악보에서
같은 문자를 만나면 그 부분이 봄의 새, 여름의 북풍, 가을의 술 취한 농부, 겨울의 미끄러운 얼음 가운데 어느 시구에 대응하는지 확인할 수 있다.

그렇다고 시 한 행이 언제나 하나의 선율로 옮겨지는 것은 아니다. 초판은 글의 내용을 합주, 독주 바이올린, 안쪽 현악 성부에 나누고 때로는 여러 행동을 동시에 들려준다. La primavera 2악장에서는 독주자가 잠든 목동이고, 바이올린들은 나뭇잎이며 , 비올라는 개다. L’inverno 2악장에서는 실내의 평온과 지붕 밖의 비가 같은 시간에 흐른다. 이처럼 《사계》는 음향 효과를 차례로 늘어놓기보다 장면의 앞과 뒤, 사람과 날씨를 한 합주 안에 배치한다.

전해지는 자료들은 시와 음악의 결합이 한 번에 확정되지 않았음을 보여 준다. Genoa의 L’estate 필사본에는 프로그램 문구가 없고, Lund 자료에는 시 전문 없이 알파벳 표지만 있다. Manchester 파트북에는 시와
문자가 있으나 Amsterdam 초판의 성부별 설명 문구는 없다. Rudolf Rasch는 2024년 연구에서 초판의
소네트 문장 전체가 판각을 거의 마친 뒤 들어갔을 가능성을 제시하면서도 , 알파벳 참조 체계는 더 이른 자료에도 남는다고 밝혔다. 인쇄 때 시 전문이 늦게 추가됐다는 판단과 음악을 다 쓴 뒤 프로그램 자체를 만들었다는 주장은 구별해야 한다.

출판 정보와 자료

Le Cène의 초판 표제면에는 날짜가 없지만, 1725년 12월 14일 Gazette d’Amsterdam의 판매 공고가 출판 연도를 확인해 준다. 초판은 제 1번부터 제 6번까지를 첫째 권, 제 7번부터 제 12번까지를 둘째 권으로 나눈 파트보였다 . Vivaldi의 자필 악보는 남아 있지 않으므로, 오늘날 편집자는 작곡가가 관여한 이 인쇄본과 동시대 필사 자료를 대조해야 한다.

Paul Everett와 Michael Talbot가 편집한 Ricordi 비평판은 1996년에 출판됐으며 , 전곡 총보는 NR 137300 이다. Dominik Rahmer의 Henle판도 Amsterdam 초판을 중심에 놓고 여러 필사본의 중요한 차이를 함께 제시한다. 반면 Christopher Hogwood의 Bärenreiter BA 6994는 Manchester의 Henry Watson Music Library가 보존하는 GB-Mp MS 580 Ct51 을 주자료로 삼는다. 이 파트북은 1726년 무렵 Vivaldi 주변의

필사가들이 옮긴 것으로 보인다. 출판 뒤에 복사됐더라도 음악 본문은 인쇄 이전 상태를 보존할 수 있으므로, 단순히 ‘초판보다 늦은 자료 ’라고 버릴 수 없다.

판본의 선택은 실제 소리를 바꾼다. Manchester 자료를 따른 La primavera 1악장에서는 번개가 제 1 바이올린과 제 2바이올린 사이를 교대로 움직이고, L’inverno 2악장 끝의 트릴도 Amsterdam판과 다르게 읽힌다. 따라서 표제와 음표가 모두 하나의 고정된 ‘원본 ’으로 전해졌다고 보기보다, 어느 자료를 본문으로
삼았고 다른 독법을 어디에서 골랐는지 확인하는 편이 정확하다.

소요 시간

네 곡 전곡은 약 38분에서 46분이 걸리며, 대체로 40분에서 43분 사이에 들어온다. 한 협주곡은 약 8분에서 12분이다. 빠르기, 느린 악장의 장식, 종지의 확장과 곡 사이의 간격에 따라 차이가 생긴다. 네 곡을 한 차례의 공연에서 이어서 연주하더라도 작품 사이의 휴식은 음악 자체의 소요 시간에 포함하지 않는다.

편성

독주: 바이올린
현악: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라
저음과 통주저음: 첼로 또는 비올로네를 포함한 저음 성부와 하프시코드 ·오르간 등의 화음 악기

초판 파트명은 Violino Principale, Violino Primo, Violino Secondo, Alto Viola, Organo e Violoncello 다. 이 이름은 성부를 정할 뿐, 한 성부에 몇 명이 서야 하는지는 말하지 않는다. 목관 ·금관 · 타악기는 기본 편성에 없으며, 봄의 새나 가을의 호른과 총성도 현악기가 나타낸다.

통주저음도 전곡에 똑같은 조합을 기계적으로 적용하지 않는다. L’autunno 2악장은 하프시코드의
아르페지오와 저음 현악을 구체적으로 지시하고, L’inverno 2악장은 독주 첼로와 하프시코드 ·비올로네의
역할을 나눈다. 현대 공연에서 류트나 오르간을 보태는 선택은 이 골격을 바탕으로 한 실현이며, 초판이 모든 악기를 한꺼번에 요구한 결과가 아니다.

I. La primavera, E major, RV 269
Allegro / Largo e pianissimo sempre / Allegro, Danza pastorale

1악장은 전 합주가 또렷한 E장조 주제를 내놓으며 봄의 도착을 알린다. 이 합주 리토르넬로는 악장의 길목마다 돌아와 계절의 바탕을 다시 세운다. 그 사이의 독주 삽입부에서는 세 대의 바이올린이 서로 다른 높이와
리듬으로 새들의 응답을 나누고, 촘촘한 음형이 산들바람에 흐르는 시내를 나타낸다. 갑자기 단조와 빠른 반복음, 상승하는 선이 번개와 천둥을 끌어오지만 폭풍은 오래 머물지 않는다. 새소리가 돌아온 뒤 처음의
합주가 악장을 닫는다. 반복되는 합주와 변하는 삽입부가 각각 지속되는 봄과 그 안의 사건을 맡는 구조다.

2악장은 한 풍경을 세 성부에 동시에 맡긴다. 독주 바이올린의 길게 이어지는 선율은 꽃밭에서 잠든 목동이고, 약하게 흔들리는 제 1·제 2바이올린은 잎과 풀의 속삭임이다 . 비올라는 Il cane che grida, 곧 짖는 개라는
설명 아래 같은 음을 끈질기게 되풀이한다 . 독주 선율만 아름답게 부각하면 배경의 바람과 개가 사라지고,

비올라를 지나치게 희화화하면 목동의 고요가 무너진다. 세 역할의 거리와 균형이 악장의 장면을 결정한다.

3악장에서는 목동과 님프가 백파이프 소리에 춤춘다. 저음의 지속 5도는 이탈리아 백파이프인 zampogna의 지속음을 닮았고, 그 위에서 독주와 합주가 12/8박자의 춤을 주고받는다 . 1악장이 여러 사건을 빠르게
교체하고 2악장이 정지된 풍경을 겹쳤다면, 마지막은 한 박동 안에서 공동체가 움직이는 장면이다.

II. L’estate, G minor, RV 315

Allegro non molto / Adagio e piano, Presto e forte / Presto, Tempo impetuoso d’estate

여름은 기진한 분위기에서 시작한다. 1악장의 느슨하게 처지는 합주 아래에서 사람과 가축, 소나무가 햇볕에 지친다. 독주 바이올린은 뻐꾸기, 산비둘기, 방울새의 울음을 차례로 바꾸어 내고, 부드러운 산들바람이 잠시 불다가 북풍과 부딪힌다. 이때 독주자는 자연을 구경하는 바깥 관찰자만이 아니다. 폭풍을 두려워해 우는 목동의 불안도 같은 악기가 맡는다. 새의 짧은 몸짓에서 사람의 떨림으로 독주의 관점이 이동하는 셈이다.

2악장의 빠르기표는 Adagio e piano 와 Presto e forte 를 한 줄에 맞세운다. 목동이 잠깐 쉬려고 할 때 파리와 등에의 점리듬, 멀리서 울리는 천둥이 끼어든다. 느린 주부와 빠른 삽입이 단순한 속도 대비에 그치지 않고, 쉬려는 몸과 이를 허락하지 않는 환경의 충돌을 만든다. 마지막 Presto에서는 앞서 예고한 폭풍이
현실이 된다. 쏟아지는 음계와 반복음이 천둥, 번개, 우박을 맡고, 독주와 합주 모두가 곡식을 쓰러뜨리는 여름 폭풍 속으로 들어간다.

III. L’autunno, F major, RV 293
Allegro, Ballo e canto de’ villanelli / Adagio molto, Ubriachi dormienti / Allegro, La caccia

1악장의 농민들은 수확을 축하하며 춤추고 노래한다. 리토르넬로의 단단한 박은 공동체의 춤을 유지하지만 , Gli ubriachi 가 붙은 독주 음형은 술에 취해 비틀거리고 멈추며 다시 일어난다. 마침내 L’ubriaco che dorme 에서 움직임이 가라앉고 처음의 춤이 돌아온다. Vivaldi는 같은 F장조 안에서 합주가 지키는 질서와 독주자가 벌이는 취기를 분리해, 축제의 공개된 박동과 개인의 흐트러짐을 한 악장에 담았다.

2악장은 독주 바이올린이 노래하는 일반적인 느린 협주곡 악장과 다르다. 약음기를 낀 현악이 거의 움직이지 않는 화음을 놓고, 하프시코드는 아르페지오를 펼친다. 소네트는 온화한 공기와 잠든 취객들을 말하며, 악보는 이 악장을 Ubriachi dormienti 라고 부른다. 독주자의 화려한 장식보다 움직임을 자제한 합주와 건반의
잔잔한 맥박이 중심이 된다.

3악장은 날이 밝자 시작되는 사냥이다. 실제 호른과 총, 사냥개는 없지만 현악의 되풀이음과 도약, 빠른 추격이 그 신호와 소리를 대신한다. 사냥꾼이 출발하고 짐승이 달아나며 총성과 개 짖는 소리가 뒤따른다. 마지막에는 상처 입은 짐승이 지쳐 죽고 사냥대가 돌아온다. 밝은 춤으로 시작한 협주곡은 축하만 되풀이하지 않고, 그 공동체가 즐기는 폭력까지 소네트의 순서대로 보여 준다.

IV. L’inverno, F minor, RV 297

Allegro non molto / Largo / Allegro

1악장은 눈 속에서 떠는 몸을 짧고 끊어진 합주음으로 시작한다. 거센 바람이 들이치면 독주 바이올린의 빠른 음형이 공간을 가르고, 사람은 발을 구르며 달리다가 이가 부딪힐 만큼 떤다. 이 악장에서 빠른 독주는 기교를 과시하는 별도 장면이 아니라, 추위를 견디는 몸과 그 몸을 몰아붙이는 날씨를 번갈아 맡는다. F단조의
불안정한 긴장도 끝까지 쉽게 풀리지 않는다.

2악장은 난롯가에 앉아 바깥비를 바라보는 순간이다. 독주 바이올린이 넓고 이어지는 선율을 노래하는 동안 합주 바이올린은 강한 피치카토로 지붕 위 빗방울을 떨어뜨린다 . 비올라의 긴 음과 독주 첼로의 가벼운
옥타브가 그 사이를 받친다. 평온은 비가 멎어서 생기지 않는다. 실내와 실외를 다른 성부가 동시에 유지하기 때문에, 듣는 이는 안전한 곳에서 계속되는 날씨를 함께 듣는다.

마지막 악장은 얼음 위에 발을 조심스럽게 놓는 장면으로 출발한다. 걸음이 빨라지면 미끄러져 넘어지고, 다시 달리다가 얼음이 갈라진다. 이어 문이 열리며 따뜻한 남풍 Sirocco가 들어오고, 북풍 Boreas와 다른 바람이 맞선다. 소네트의 결말은 추위를 몰아낸다고 약속하지 않는다. 온갖 바람이 싸우는 뒤에도 겨울에는 겨울만의 기쁨이 있다고 말한다. 네 협주곡은 다시 봄으로 돌아가는 고리를 덧붙이지 않고, 이 모순된 즐거움에서 끝난다

.

리토르넬로와 장면은 어떻게 함께 움직이는가

《사계》의 바깥 악장에서는 전 합주의 리토르넬로와 독주 삽입부가 대체로 교대한다. 그러나 합주는 ‘형식 ’, 독주는 ‘묘사 ’라고 완전히 나눌 수는 없다. La primavera의 첫 합주는 봄의 도착 자체를 나타내고, L’autunno 의 리토르넬로는 농민의 춤이다. 반대로 여름 폭풍과 겨울바람에서는 합주도 날씨를 적극적으로 묘사한다. 되돌아오는 구간이 장면의 상태를 다시 확인하고, 그 사이에서 독주와 소수 성부가 사건과 관점을 바꾸는 것이 더 정확한 설명이다.

느린 악장은 되돌아오는 합주보다 성부의 병치를 택한다. 봄의 목동 ·잎 ·개, 여름의 휴식 ·벌레 ·천둥, 겨울의
난롯가 ·비 ·저음 맥박은 같은 순간에 존재한다. 가을만은 독주 선율을 앞세우지 않고 정지된 현악과
하프시코드의 아르페지오로 잠을 그린다. 네 곡이 같은 빠름, 느림, 빠름의 배열을 사용하면서도 계절마다 다른 시간 감각을 만드는 대목이다.

판본에서 공연으로 넘어가는 선택

악보의 문자는 대상을 알려 주지만, 활을 어느 위치에 대고 얼마나 거칠게 소리를 낼지는 정하지 않는다. Daniel Hope는 2015년 The Strad 마스터클래스에서 L’inverno 1악장 4마디의 왼손 트릴을 유지한 채 점선으로 표시된 슬러를 활로 나누어 불안한 떨림을 만들었다. 12마디 독주에는 지판보다 브리지 가까이에서
긋는 sul ponticello와 유동적인 박을 쓰되, 13마디에는 합주가 들어올 박을 다시 분명히 세운다. 20마디의 묶인 음은 활을 던져 튀게 하고 22마디의 발 구르기는 활 밑동의 무게로 누른다. ‘떨다 ’와 ‘발을 구르다 ’라는 말이 실제 운궁과 합주 진입을 서로 다르게 요구한 사례다.

Rachel Podger Brecon Baroque 2018 . Podger , *La primavera* 2 Jane Rogers Mantova . *L'inverno* 2 , , , . Podger Martin Pearlman Boston Baroque · · *L'autunno* 2 .

Fabio Biondi 1991 Europa Galante Peter Weiss *Marat/Sade* Vivaldi , , .

Paris

18 Paris . Concert Spirituel 1728 , Jean-Jacques Rousseau *La primavera* Michel Corrette .

19 Vivaldi 20 Bernardino Molinari · , .

Molinari Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 1942 , ' ' . Louis Kaufman Concert Hall String Orchestra 1947 12 28 31 Carnegie Hall Library of Congress 4 1950 Grand Prix du Disque , 2003 National Recording Registry .

Felix Ayo I Musici 1955 7 Amsterdam , 1959 . 1955 1959 .

Alice Harnoncourt, Nikolaus Harnoncourt Concentus Musicus Wien 1977 . *La primavera* 2 , , . . .

Biondi Europa Galante 1991 , Enrico Onofri Il Giardino Armonico 1993 . . , . Nigel Kennedy English Chamber Orchestra 1989 2 200 , .

- The Morgan Library & Museum, 1725 Le Cène : https://www.themorgan.org/music-manuscripts-and-printed-music/102126
- Bibliothèque nationale de France, *Les quatre saisons* : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13917288t
- Paul Everett·Michael Talbot , Ricordi : https://www.ricordi.com/de-DE/Critical-Editions/Vivaldi-Antonio-Critical-Editions/Vivaldi-Instrumental-Works.aspx
- Christopher Hogwood , Bärenreiter BA 6994 : https://www.barenreiter.co.uk/prefaces/9790006506316_Innenansicht.pdf
- Dominik Rahmer , Henle HN 3338 : https://www.henle.de/us/The-Four-Seasons/HN-3338
- Rudolf Rasch, “Referential Systems in Antonio Vivaldi’s *Four Seasons*”: https://www.cini.it/wp-content/uploads/2025/03/Studi-vivaldiani-24-%E2%80%93-2024-Corretto.pdf
- Clémence Destribois, *La primavera* : https://repertoire-explorer.musikmph.de/wp-content/uploads/vorworte_prefaces/4070.html
- Martin Pearlman, Boston Baroque : https://baroque.boston/vivaldi-four-seasons
- Rachel Podger, 2018 Brecon Baroque : https://www.prestomusic.com/classical/articles/2102--interview-rachel-podger-on-the-four-seasons
- Daniel Hope, *L’inverno* 1 : https://www.thestrad.com/masterclass/masterclass-daniel-hope-on-winter-from-vivaldis-four-seasons/8013.article
- Fabio Biondi, 1991 : https://www.irishtimes.com/culture/music/2023/10/08/violinist-and-conductor-fabio-biondi-in-the-four-seasons-you-feel-love-disappointment-desperation-happiness/
- Library of Congress, Louis Kaufman 1947 : https://lcweb2.loc.gov/static/programs/national-recording-preservation-board/documents/The-Four-Seasons_Furuya.pdf
- Fondation Giorgio Cini, I Musici 1955 : https://archivi.cini.it/antoniovivaldi/detail/IT-AVI-SN0001-000135/le-quattro-stagioni-

3.html?lang=it
- Decca Classics, I Musici□ □ □□□□ □□ □□ : https://www.deccaclassics.com/en/artists/desian-test-alias/news/a-new-four-seasons-from-the-group-who-made-the-first-stereo-recording-of-vivaldis-iconic-work-265475
- Kate van Orden, Harnoncourt□ 1977□ □□ □□ : https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/cahiers17e/article/download/25145/18903?inline=1
- Radio France, □□□□ □□□ □□ : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/actualites/les-quatre-cent-saisons