Antonio Vivaldi (1678–1741)

- The Four Seasons, Op. 8 Nos. 1–4, RV 269, 315, 293, 297
  - □□
- L'estro armonico, Op. 3
  - □□
- La stravaganza, Op. 4
  - □□
- Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op. 8
  - □□
- Violin Concerto in A minor, Op. 3 No. 6, RV 356
  - □□
- Cello Concerto in A minor, RV 420
  - □□
- Mandolin Concerto in C major, RV 425
  - □□
- Gloria in D major, RV 589
  - □□

- Stabat Mater, RV 621
  - □□

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 Everett Michael Talbot Ricordi 1996 NR 137300 . Dominik Rahmer Henle Amsterdam Christopher Hogwood Bärenreiter BA 6994 Manchester Henry Watson Music Library `GB-Mp MS 580 Ct51` . 1726 Vivaldi .

. Manchester *La primavera* 1 2 *L'inverno* 2 Amsterdam .

38 46 , 40 43 . 8 12 . , , .

- :
- : 1 , 2 ,
- : ·

`Violino Principale`, `Violino Primo`, `Violino Secondo`, `Alto Viola`, `Organo e Violoncello` . , . ·

. *L'autunno* 2 , *L'inverno* 2 ·

I. La primavera, E major, RV 269

Allegro / Largo e pianissimo sempre / Allegro, Danza pastorale

1 E .

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 Podger와 Brecon Baroque의 2018년 녹음은 전체 여덟 명이 사실상 한 성부씩 맡았다. Podger는 작은 편성이 색채를 즉시 바꾸고 각 연주자가 더 큰 위험을 감수하게 한다고 설명했으며 , La primavera 2 악장에서 Jane Rogers의 비올라는 개 짖는 소리를 매끈하게 다듬지 않았다. 그러나 그는 Mantova 궁정의 소편성 기록을 《사계》의 확정 초연 인원으로 내세우지 않았다. 한 성부 한 명은 가능한 역사적 조건을 오늘의 대화 방식으로 실현한 선택이지, 모든 연주를 판정하는 숫자는 아니다.

같은 녹음의 L’inverno 2악장에서는 통주저음의 빈자리가 더 선명하게 드러났다. Podger와 동료들은
오르간의 지속음, 류트의 움직이는 뜯기, 하프시코드 , 한 연주자가 두 건반악기를 나누는 방법을 여러 차례 녹음하고 최종 형태를 골랐다. 기보된 빗방울과 저음 위에 어떤 중간 성부를 채울지 결정해야 했기 때문이다. 한편 Martin Pearlman은 Boston Baroque 공연에서 봄 ·여름 ·겨울의 느린 독주선율에 리듬의 유연성과 빠른 장식을 더했지만, 독주선율보다 정지된 화음과 하프시코드가 중심인 L’autunno 2악장은 장식하지 않았다. 바로크 장식은 많을수록 충실한 것이 아니라, 악장의 주체가 누구인지에 따라 달라진다.

Fabio Biondi는 1991년 Europa Galante 녹음에 Peter Weiss의 연극 Marat/Sade 제작에서 얻은 극장적 감각이 들어갔다고 회고했다. 그는 Vivaldi의 간결한 화성과 적은 지시가 즉흥과 장식을 초대하므로 , 같은 날 두 번 연주해도 세부가 달라질 수 있다고 말한다. 외운 작품도 공연 전에 다시 연습해 관성에 빠지지 않으려 한다는 설명은 강한 악센트와 빠른 속도 자체보다 그 연주의 핵심을 더 잘 말해 준다. 표제의 장면을 재현하는 일은 고정된 효과를 복사하는 것이 아니라, 독주와 합주가 매번 반응할 여지를 남기는 작업이다.

Paris의 성공과 현대의 복귀
《사계》는 18세기 Paris에서 특히 빠르게 퍼졌다. Concert Spirituel은 1728년부터 계절 협주곡을 연주했고 , Jean-Jacques Rousseau는 La primavera를 독주 플루트로 편곡했으며 Michel Corrette는 같은 음악을 합창 모테트에 사용했다. 원래의 바이올린 협주곡이 가정용 독주곡과 교회 성악곡으로 옮겨 갈 만큼 선율과 표제가 독립적으로 유통된 것이다.

19세기에는 Vivaldi의 음악 대부분과 함께 공개 레퍼토리에서 멀어졌다. 20세기 초의 악보 출판과 Bernardino Molinari의 공연 ·편곡이 복귀를 이끌었고, 음반은 이 작품을 특정 도시의 연주회보다 훨씬 넓은 청중에게 전달했다. 이 과정은 한 번에 원래 악보로 돌아간 직선적인 복원이 아니었다. 확대 편곡, 현대 현악 합주, 시대악기, 한 성부 한 명의 연주가 차례로 등장했으며 서로 다른 선택이 오늘도 공존한다.

녹음으로 듣는 연주 전통의 변화

Molinari와 Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia가 1942년에 남긴 음반은 현재 확인되는 가장 이른 상업 전기녹음이다 . 다만 곡을 자르고 관악기를 보탠 확대 편곡이므로 , 네 협주곡을 초판 편성으로 완전하게 담았다는 뜻의 ‘최초 ’와는 구별해야 한다. Louis Kaufman과 Concert Hall String Orchestra가 1947년 12월 28일부터 31일까지 Carnegie Hall에서 녹음한 판은 Library of Congress 해설이 첫 완전한 현악 중심 녹음으로 평가한다. 그해 마지막 나흘 동안 자정부터 새벽 4시까지 진행한 세션은 1950년 미국 재발매 뒤 Grand Prix du Disque를 받았고, 2003년 National Recording Registry에 올랐다.

Felix Ayo가 이끈 I Musici는 1955년 7월 Amsterdam에서 첫 《사계》 음반을 녹음했고, 1959년에는 작품 최초의 스테레오판을 다시 만들었다. 지휘자 없이 움직이는 열한 명의 현악과 하프시코드는 균형 잡힌

실내악의 감각으로 작품을 세계 음반 시장의 표준 레퍼토리로 만들었다. 1955년의 모노 녹음과 1959년의 스테레오 녹음을 한 판으로 합쳐 부르면 이 전환이 사라진다.

Alice Harnoncourt, Nikolaus Harnoncourt와 Concentus Musicus Wien의 1977년 음반은 시대악기의
거친 발음, 불협화의 마찰과 급격한 속도 변화를 장면의 일부로 들려주었다 . La primavera 2악장에서는 목동, 잎, 개가 한 박에 맞추어 정돈되기보다 서로 다른 거리와 시간으로 들린다. 이는 고악기를 사용했다는 사실만이 아니라 소네트를 작은 극장처럼 읽고 합주 내부의 전경과 배경을 분리한 해석이었다 .

Biondi와 Europa Galante의 1991년 음반, Enrico Onofri와 Il Giardino Armonico가 1993년에 녹음해
이듬해 낸 음반은 이 방향을 더 빠른 발음, 거친 저음과 과감한 악센트로 밀어붙였다 . 당대 비평은 이탈리아
악단의 극장성과 활력을 높이 평가하면서도 , 이후 연주가 속도와 효과의 경쟁으로 굳을 위험을 지적했다. Nigel Kennedy와 English Chamber Orchestra의 1989년 음반이 영국 클래식 차트 정상에 거의 2년 머물고 200만 장 넘게 판매된 현상도 별도의 전환이었다 . 《사계》의 해석사는 연주법의 변화뿐 아니라, 한 바로크 협주곡 연작이 대중문화의 음반 상품으로 유통되는 방식까지 포함한다.

주요 자료

The Morgan Library & Museum, 1725년 Le Cène 초판 기록: https://www.themorgan.org/music-manuscripts-and-printed-music/102126
Bibliothèque nationale de France, Les quatre saisons 작품 레코드: https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13917288t
Paul Everett·Michael Talbot 편, Ricordi 비평판 목록: https://www.ricordi.com/de-DE/Critical-Editions/Vivaldi-Antonio-Critical-Editions/Vivaldi-Instrumental-Works.aspx
Christopher Hogwood 편, Bärenreiter BA 6994 서문: https://www.barenreiter.co.uk/prefaces/9790006506316_Innenansicht.pdf
Dominik Rahmer 편, Henle HN 3338 판본 정보: 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 판본 서문: https://repertoire-explorer.musikmph.de/wp-content/uploads/vorworte_prefaces/4070.html
Martin Pearlman, Boston Baroque 프로그램 해설과 소네트: https://baroque.boston/vivaldi-four-seasons
Rachel Podger, 2018년 Brecon Baroque 녹음 인터뷰: https://www.prestomusic.com/classical/articles/2102--interview-rachel-podger-on-the-four-

seasons

Daniel Hope, L’inverno 1악장 마스터클래스 : https://www.thestrad.com/masterclass/masterclass-daniel-hope-on-winter-from-vivaldis-four-seasons/8013.article
Fabio Biondi, 《사계》 연주와 1991년 녹음 회고: 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 Kaufman의 1947년 녹음 해설: 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

L'estro armonico, Op. 3

정보

개요
곡명: L'estro armonico, Op. 3
작곡가: Antonio Vivaldi (1678–1741)
작곡 시기: 1711년 출판 이전, 세부 연도 미상
초판: 1711년, Amsterdam, Estienne Roger
헌정: Ferdinando de' Medici, Grand Prince of Tuscany
장르와 범위: 현악과 통주저음을 위한 12곡 협주곡집 전체

IMSLP: L'estro armonico, Op. 3

Wikipedia: L'estro armonico

Antonio Vivaldi의 L'estro armonico, Op. 3은 현악과 통주저음을 위한 12곡의 협주곡집이며 , 이 글은 Estienne Roger가 1711년 Amsterdam에서 출판한 전곡을 다룬다. 작품집은 네 묶음으로 나뉘고, 각 묶음에는 바이올린 네 대, 두 대, 한 대를 독주군으로 삼는 협주곡이 차례로 놓인다. 각 곡은 세 악장 또는 네 악장으로 이루어지며 , 다섯 곡에서는 첼로도 독주군에 참여한다.

출판 정보와 자료

Op. 3은 Vivaldi의 협주곡집 가운데 처음 인쇄된 작품이다. Roger가 1711년에 출판한 초판은 토스카나 대공 Ferdinando de' Medici에게 헌정되었다 . 당시 출판물은 현대 총보가 아니라 연주자별 파트 악보인
파트북이었다 . Amsterdam으로 보낸 작곡가 원고는 남아 있지 않으며, Fondazione Giorgio Cini가 소개하는 Michael Talbot의 2013년 비평판은 Roger의 동판 인쇄본과 초기 필사본 사이에 차이가 있음을 설명한다. 출판자가 악보를 오독하거나 일부를 수정한 사례가 있고, 특히 숫자저음 기호를 추가한 점이 문제로 지적된다. 비평판은 제 7번 RV 567과 제 2번의 초기 필사본 RV 578a를 인쇄본과 대조한다.

Christopher Hogwood가 편집한 2002년 Eulenburg판은 제 7번의 드레스덴 필사본을 부록에 실었다. 이 판본에서는 출판본과 비교해 독주자 배치가 달라졌고 첼로 독주선도 추가되었다 . 같은 작품 안에서도 출판
전에 편성이 손질된 사례가 확인되므로 , 1711년 인쇄본만으로 작곡 과정 전체를 대표할 수는 없다.

소요 시간

전곡 연주 시간은 녹음과 공연에 따라 달라진다. Rachel Podger와 Brecon Baroque의 Channel Classics 전곡 녹음은 2014년에 녹음되어 2015년에 발매되었으며 , 전체 연주 시간은 약 97분이다. La Biennale di

Venezia 2024 1·2·4·8·10 55 .

Roger (*Violino Primo*, *Violino Secondo*, *Violino Terzo*, *Violino Quarto*), (*Alto Primo*, *Alto Secondo*), (*Violoncello*), *Violone e Cembalo* . 1·2·7·10·11 .

Hogwood *Violone* *Cembalo* . Eulenburg , RV Michael Cookson .

	RV		
1	D major, RV 549		*Allegro · Largo e Spiccato · Allegro*
2	G minor, RV 578		*Adagio e Spiccato · Allegro · Larghetto · Allegro*
3	G major, RV 310		*Allegro · Largo · Allegro*
4	E minor, RV 550		*Andante · Allegro assai · Adagio · Allegro*
5	A major, RV 519		*Allegro · Largo · Allegro*
6	A minor, RV 356		*Allegro · Largo e pianissimo sempre · Presto*
7	F major, RV 567		*Andante · Adagio–Allegro · Adagio–Allegro*
8	A minor, RV 522		*Allegro · Larghetto e Spiritoso · Allegro*
9	D major, RV 230		*Allegro · Larghetto · Allegro e piano*
10	B minor, RV 580		*Allegro · Largo–Larghetto · Allegro*

번호	조성 및 **RV**	독주군	악장 표제
11	D minor, RV 565	바이올린 두 대, 첼로	*Allegro · Adagio e Spiccato–Allegro · Largo e Spiccato · Allegro*
12	E major, RV 265	바이올린 한 대	*Allegro · Largo · Allegro*

열두 곡 가운데 제 2·4·11번은 네 악장이고 나머지는 세 악장이다. 제 7번은 두 악장 표제에 느린 빠르기와 빠른 빠르기를 함께 적어, 한 악장 안의 빠르기 전환을 드러낸다. 네 묶음의 4·2·1 배열은 독주군 규모를 한 번에 줄이는 진행이 아니라 같은 순서를 네 차례 되풀이한다. Hogwood는 여기에 장조곡 뒤에 단조곡을 두는 짝 배열도 겹쳐 있다고 설명한다. 마지막 제 11·12번만 순서를 뒤집어 작품집을 E major로 끝낸다.

La Biennale di Venezia는 이 작품집을 Corelli식 *concerto grosso*에서 독주 협주곡으로 넘어가는 전환점으로 해석한다. 출판 순서에서는 네 묶음마다 4·2·1의 독주군 배열이 되풀이되어 여러 규모의 협주곡을 차례로 비교하게 한다.

바흐와 18세기 수용

Hogwood가 소개하는 Johann Joachim Quantz의 회고에 따르면, 그는 1714년 Dresden 인근 Pirna에서 이 곡들을 처음 듣고 새로운 양식에 깊은 인상을 받았으며 Vivaldi의 리토르넬로를 뒤에 자신의 작곡 모델로 삼았다. 런던에서도 John Walsh가 1715년과 1717년에 두 부분으로 나누어 재출판했다.

Johann Sebastian Bach는 Op. 3의 열두 곡 가운데 여섯 곡을 다른 악기를 위한 협주곡으로 편곡했다. Bachvereniging은 그가 제 8번 RV 522를 오르간 협주곡 BWV 593으로 옮긴 사례를 설명한다. 원곡에서 두 독주 바이올린과 합주가 나누던 역할은 편곡에서도 독주와 합주 구간의 대비로 이어진다. Reitze Smits의 연주에서는 두 역할을 대형 오르간과 소형 합창 오르간의 교대 등록으로 구분한다.

연주 접근과 녹음

Presto Music은 Channel Classics 음반 소개에 Podger의 설명을 수록했다. Podger는 녹음에 앞선 Brecon Baroque 공연에서 빠르게 주고받는 네 바이올린 파트의 대화가 기대감과 흥분을 만들고, 곡 사이에 나타나는 짙은 우수와 대비된다고 설명했다. 이 설명은 네 독주 바이올린의 대화와 정서적 대비에 초점을 둔다.

Gramophone의 평론가 Lindsay Kemp는 Brecon Baroque의 한 파트 한 연주자 편성, 빠르지만 밀어붙이지 않는 템포, 선율선을 살리면서 악기의 온기를 남기는 연주를 높이 평가했다. AllMusic의 James Manheim은 다른 면을 들었다. 그는 Podger가 주선율보다 중간 성부를 부각한다고 보았고, 제 8번에서 두 바이올린의 선율이 겹치는 대목을 그 선택이 특히 효과를 내는 예로 들었다. 두 평은 같은 녹음에서 빠른 추진력과 내부 성부를 각각 앞세운다.

Brian Clark는 *Early Music Review*의 같은 음반 리뷰에서 세 명의 통주저음 연주자를 비판했다. 그는 초판의 마지막 파트북이 *Violone e Cembalo*로 적힌 점과 한 파트 한 연주자 해석을 근거로 들었다. 이 평은 Podger 음반의 인원 선택에 대한 한 비평가의 견해이며, 작품의 모든 연주가 따라야 할 고정 편성을 뜻하지는 않는다.

주요 자료

Christopher Hogwood 편집, Eulenburg, L'estro armonico, Op. 3/1–12, 2002. 초판 파트북, 12
곡의 조성 ·악장 표제, 배열과 제 7번 드레스덴 판본을 대조했다.
Fondazione Giorgio Cini, Michael Talbot 비평판 소개. 2013년 Ricordi판의 자료 전승과
편집상의 차이를 확인했다.
La Biennale di Venezia, 2024년 Vivaldi 프로그램과 작품 설명. 초판 ·헌정, 작품집의 수용과 발췌
프로그램 시간을 대조했다.
Michael Cookson, MusicWeb International, Podger/Brecon Baroque 녹음 리뷰. 협주곡별 독주군, RV 번호와 독주 첼로 편성을 대조했다.
Bachvereniging, BWV 593과 Vivaldi의 RV 522. Bach의 편곡과 오르간 등록 방식을 확인했다. Rachel Podger, Presto Music, Channel Classics 녹음 페이지와 해설. 네 바이올린 파트의 대화에 대한 연주자 설명을 확인했다.
Gramophone, Lindsay Kemp의 Podger/Brecon Baroque 녹음 평가. 편성, 템포와 음색에 대한 비평을 확인했다.
James Manheim, AllMusic, Podger/Brecon Baroque 녹음 리뷰. 제 8번과 중간 성부에 대한 별도 비평 관점을 확인했다.
Brian Clark, Early Music Review, Podger/Brecon Baroque 녹음 리뷰. 통주저음 인원과 초판 파트북 해석에 관한 비평을 확인했다.

La stravaganza, Op. 4

Antonio Vivaldi: *La stravaganza, Op. 4*

- **:** Antonio Vivaldi (1678–1741)
- **:** *La stravaganza, Op. 4*
- **:** , 12
- **:** 1712–1713
- **:** 1716 , Amsterdam, Estienne Roger
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/La_stravaganza

Antonio Vivaldi *La stravaganza* , . 1716 Amsterdam Estienne Roger , C RV 185 D RV 249 .

La Stravaganza, ‘ ’ ‘ ’ . 18 , , , , . Vivaldi *L’estro armonico*, Op. 3 .

Vettor Delfino . Giorgio Cini Foundation Roger 2 .

1· 2 , , , . *La stravaganza* ‘ ’ ’ C RV 185 .

출판 정보와 자료

Roger는 1716년경 여섯 곡씩 두 권으로 작품집을 출판했다. 이후 1730년대까지 재인쇄가 이어졌고, Johann Georg Pisendel의 음악고와 연결되는 필사본, 일부 협주곡의 대체 버전도 전해진다. Bärenreiter의 Bettina Schwemer 편집 비평판은 Roger 인쇄본을 중심에 두면서 필사본과 대체판을 함께 기록한다. 공개 악보와 파트는 IMSLP에서 확인할 수 있다.

작품집의 공식 출판 제목에는 Vettor Delfino에 대한 헌정이 포함된다. Cini Foundation의 디지털 자료는 제 2권의 실제 파트를 보여 주므로, 표제와 출판 전승을 함께 살필 때 유용하다. 1728년 Walsh & Hare가 인쇄한 추가 협주곡과 Roger의 열두 곡은 서로 다른 전승이므로 한 세트로 합치지 않는다.

소요 시간

열두 곡을 모두 연주하면 약 95–115분이 걸린다. Federico Guglielmo와 L’Arte dell’Arco의 2014년 녹음은 96분으로, 반복 선택과 빠르기에 따라 전집의 실제 길이가 달라질 수 있음을 보여 준다.

편성

- 독주: 바이올린 1대
- 현악 합주: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로와 더블베이스
- 통주저음: 하프시코드·오르간·류트 계열 악기 등 공연 전통에 맞춘 저음 반주

다섯 곡에서는 제 2 바이올린이나 독주 첼로가 독주자와 함께 작은 독주군을 만든다. 원출판 파트에 적힌 `Violino di Concertino`, `Violino Primo`, `Violino Secondo`, `Alto Viola`, `Organo e Violoncello`라는 명칭은 오늘날의 고정된 오케스트라 인원표가 아니라 각 파트의 역할을 가리킨다.

열두 협주곡의 구성

번호	협주곡	조성·RV	악장 또는 연결 구간
1	Violin Concerto No. 1	B♭장조, RV 383a	Allegro–Largo–Allegro
2	Violin Concerto No. 2	E단조, RV 279	Allegro–Largo–Allegro
3	Violin Concerto No. 3	G장조, RV 301	Allegro–Largo–Allegro
4	Violin Concerto No. 4	A단조, RV 357	Allegro–Grave e sempre piano–Allegro
5	Violin Concerto No. 5	A장조, RV 347	Allegro–Largo–Allegro
6	Violin Concerto No. 6	G단조, RV 316a	Allegro–Largo–Allegro
7	Violin Concerto No. 7	C장조, RV 185	Largo–Allegro–Largo–Allegro

번호	협주곡	조성 ·RV	악장 또는 연결 구간
8	Violin Concerto No. 8	D단조 , RV 249	Allegro–Adagio–Presto–Adagio–Allegro
9	Violin Concerto No. 9	F장조 , RV 284	Allegro–Largo–Allegro
10	Violin Concerto No. 10	C단조 , RV 196	Spiritoso–Adagio–Allegro
11	Violin Concerto No. 11	D장조 , RV 204	Allegro–Largo–Allegro
12	Violin Concerto No. 12	G장조 , RV 298	Spiritoso e non presto–Largo–Allegro

이 표의 열두 곡은 Roger 판에 실린 순서를 따른다 . RV 383a처럼 개정 또는 대체 전승을 구분하기 위한 번호가 있는 곡은 별도의 작품으로 세지 않는다 .

작품집의 배열과 음악적 특징

열두 곡의 조성은 B♭장조 , E단조 , G장조 , A단조 , A장조 , G단조 , C장조 , D단조 , F장조 , C단조 , D장조 , G장조 순서로 놓인다 . Christopher Hogwood는 이 배열에서 장조와 단조의 대비가 이어지고 , 마지막이 G장조로 닫힌다는 점을 지적한다 . 모든 곡이 완전한 대칭을 이루는 것은 아니지만 , 전집을 들을 때 조성의 변화가 곡 사이의 성격을 구별해 주는 표지가 된다 .

빠른 악장은 합주 리토르넬로와 독주 에피소드가 교대하는 비발디식 문법에서 출발한다 . 하지만 합주가 매번 같은 길이와 기능으로 돌아오지는 않는다 . 때로는 리토르넬로가 긴 재료를 전개하고 , 때로는 독주 바이올린이 합주의 침묵을 이용해 장식과 전조를 길게 이어 간다 . 독주와 합주가 서로 같은 선율을 주고받는 곡도 있고 , 독주가 거의 통주저음만을 배경으로 움직이는 곡도 있다 .

느린 악장의 역할도 Op. 3보다 넓어졌다 . 짧은 지속 화음 위에 독주가 노래하는 방식에서 더 나아가 , 독주 선율의 장식과 합주의 응답이 하나의 긴 장면을 이룬다 . No. 5와 No. 11처럼 합주가 물러나고 통주저음만 남는 순간은 독주자의 음색을 가까이 들려주며 , No. 2와 No. 3의 느린 악장은 장식된 선율과 화성의 긴장을 오래 유지한다 .

대표 협주곡과 형식적 예외

No. 1, B♭장조 RV 383a

첫 곡은 Allegro–Largo–Allegro의 익숙한 틀로 시작하지만 , 마지막 악장의 비례가 눈에 띈다 . El Atril의 악보 해설은 긴 합주 도입이 먼저 진행되고 독주 바이올린이 늦게 들어오는 구조를 강조한다 . 독주자는 처음부터 계속 달리는 대신 , 합주가 만든 기대를 뒤늦게 받아 음악의 방향을 바꾼다 .

No. 4, A단조 RV 357

두 번째 악장 `Grave e sempre piano`는 빠른 악장 사이에서 음량과 움직임을 낮춘다 . 이 곡에서는 제 2 바이올린이 독주자와 대화하는 순간이 두드러지며 , 점음표 리듬이 빠른 악장에 지속적인 긴장을 준다 . 독주

바이올린이 혼자 빛나는 곡이라기보다 두 바이올린의 선이 얽히는 협주곡으로 들린다.

No. 7, C장조 RV 185

No. 7은 네 악장으로 구성되어 열두 곡 가운데 가장 뚜렷한 예외를 이룬다. Bärenreiter는 이 곡에 독주 첼로가 합류한다고 설명하며, Hogwood는 Largo–Allegro의 교대가 Corelli식 콘체르티노와 합주의 관계를 환기한다고 본다. 독주 바이올린의 기교만 앞세우지 않고 작은 독주군과 전체 현악이 서로 응답한다는 점이 중요하다.

No. 8, D단조 RV 249

No. 8은 Allegro–Adagio–Presto–Adagio–Allegro의 다섯 구간으로 이어진다. 중앙의 Adagio–Presto–Adagio가 빠른 악장 안에 삽입되면서 , 일반적인 세 악장 협주곡보다 시간의 흐름이 크게 꺾인다. Hogwood는 이 곡을 작품집에서 가장 대담한 사례로 꼽으며, 독주 바이올린이 공격적인 합주를
만나기 전부터 조성을 불안하게 만든다고 설명한다.

No. 11과 No. 12

No. 11 D장조 RV 204는 제 2 바이올린과 독주자의 반복 음형이 서로를 비추는 곡이다. 마지막 No. 12 G장조 RV 298은 Spiritoso e non presto 로 시작해 넓은 독주 구간을 제공하고, 느린 악장 뒤에 Allegro를 두어 전집을 닫는다. Hogwood가 지적한 하행 음계 중심의 느린 악장과 마지막 G장조의 밝은 표정은 열두 곡의 실험을 하나의 종결감으로 모은다.

독주와 합주의 연주 전승

Op. 4의 파트는 ‘독주 바이올린 한 명과 큰 합주 ’라는 현대적 배치만을 전제하지 않는다. No. 1, 4, 9, 11 에서는 제 2 바이올린이 독주자와 맞물리며 작은 독주군을 만들고, No. 7에서는 첼로까지 독주적 역할에 참여한다. 이러한 파트 관계는 편성 규모보다 서로의 선을 어떻게 들려주는지가 중요하다는 뜻으로 이어진다.

장식은 느린 악장에서 특히 중요한 전승 요소다. Brilliant Classics는 Vivaldi가 당시 연주자가 즉흥으로
더하던 장식을 악보에 상당히 자세히 적었다고 설명한다. 현대 연주자는 그 표기를 그대로 재현할 수도 있고, 원전 연주의 관습을 참고해 장식을 조정할 수도 있다. 중요한 점은 장식이 단순한 꾸밈음이 아니라 독주 선율의 호흡과 합주가 물러나는 시간을 결정한다는 사실이다.

Federico Guglielmo와 L’Arte dell’Arco의 Brilliant Classics 전집은 원전 악기와 1파트 1주자 편성을 택했다 . 이 조건에서는 독주 바이올린의 빠른 음형과 통주저음의 움직임이 가까운 거리에서 맞물린다. 이는 1716년 당시의 모든 연주 규모를 확정하는 증거가 아니라, 작품의 세밀한 파트 관계를 드러내는 현대 연주 사례다.

주요 레코딩

Rachel Podger / Arte dei Suonatori (Channel Classics CCS19598, 2003): 12곡을 약
103분에 담은 역사연주 전집이다. Gramophone의 Stanley Sadie는 Podger와 앙상블이 독주와
합주의 주고받음을 팀워크로 만든다고 평가했으며 , No. 8의 급격한 중앙부와 No. 3·6·10·11의 서로

다른 느린 악장을 구체적으로 언급했다.
Federico Guglielmo / L’Arte dell’Arco (Brilliant Classics 95043, 2015 발매): 2014년 Padua 녹음으로, 원전 악기와 1파트 1주자 편성을 사용했다. 2CD에 열두 곡 전곡을 담아 작품집
전체의 조성 배열과 곡별 차이를 한 번에 비교할 수 있다.
Anton Martynov / Modo Antiquo, Federico Maria Sardelli (Dynamic CDS7778, 2019): 2017년 Florence 녹음이며, 열두 곡을 두 장의 음반에 나누어 수록했다. Dynamic
카탈로그는 Sardelli가 Vivaldi 작품 목록을 연구해 온 지휘자라는 점과 원전 악기 앙상블의 구성을
함께 제시한다.

주요 자료

IMSLP, La stravaganza, Op. 4: 열두 협주곡의 RV 번호, 조성, 악장, 공개 악보.

Bärenreiter, La stravaganza Vol. 1: Roger 초판, 대체 버전, 추가 독주 파트와 비평판 정보.

Bärenreiter, La stravaganza Vol. 2: 7–12번 협주곡의 판본과 편성.

Giorgio Cini Foundation, Vettor Delfino 헌정 파트: 1715년으로 분류된 Roger 제 2권 개별
파트와 원제목.
Christopher Hogwood, “Vivaldi: La Stravaganza”: 제목의 역사적 의미, 조성 배열, 협주곡별
형식과 독주 ·합주 관계.
Brilliant Classics, Guglielmo/L’Arte dell’Arco: 2014년 녹음, 원전 악기 ·1파트 1주자, 전집의 연주 설명.
Gramophone, Rachel Podger 음반 평: 2003년 Channel Classics 전집과 No. 8을 비롯한 곡별 청취 관찰.
Dynamic CDS7778, Sardelli/Martynov: 2017년 녹음의 참여 연주자, 트랙별 시간과 발매 정보.

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.

Violin Concerto in A minor, Op. 3 No. 6, RV 356

정보

Antonio Vivaldi: Violin

Concerto in A minor, Op. 3

No. 6, RV 356

작곡가: Antonio Vivaldi (1678–1741)
작품명: Violin Concerto in A minor, Op. 3 No. 6, RV 356
수록 작품집: L’estro armonico, Op. 3, Libro primo 제 6번
장르: 독주 바이올린과 현악 ·통주저음을 위한 3악장 협주곡
작곡 시기: 1711년 또는 그 이전
초판: 1711년, Amsterdam, Estienne Roger
소요 시간: 약 7–9분
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Violin_Concerto_in_A_minor,RV_356(Vivaldi,_Antonio) Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/L%27estro_armonico

Antonio Vivaldi의 Violin Concerto in A minor, RV 356은 열두 곡으로 이루어진 L’estro armonico 가운데 독주 바이올린 한 대를 위한 제 6번 협주곡이다 . A단조의 빠른 Allegro 와 Presto 사이에 D단조 Largo 가 놓이며, 합주 리토르넬로와 독주 에피소드가 짧고 분명하게 교대한다. 규모는 작지만 1711년 암스테르담에서 국제적으로 출판된 작품집의 핵심 문법, 곧 조성의 대비와 독주자의 즉각적인 응답을 한 곡 안에 압축한다.

개요
L’estro armonico는 네 대 ·두 대 ·한 대의 바이올린을 위한 협주곡을 한데 묶어 Vivaldi의 이름을 이탈리아 밖에 알린 작품집이다 . RV 356은 그중 한 대의 독주 바이올린에 초점을 맞춘 곡으로, 1711년 Estienne Roger가 Amsterdam에서 초판을 냈다. 작품집 전체는 Ferdinand III, Grand Prince of Tuscany에게 헌정되었지만 , RV 356의 개별 위촉이나 최초 공연을 알려 주는 기록은 전하지 않는다.

짧은 협주곡 안에서도 세 악장의 성격은 또렷하다. 첫 악장은 A단조의 리토르넬로와 빠른 독주가 긴장을 세우고, 둘째 악장은 D단조의 노래하는 선율로 호흡을 늦춘다. 마지막 Presto 는 다시 A단조로 돌아가 반복 동기와 빠른 패시지를 밀어붙인다 . 이 선명한 틀 때문에 RV 356은 교육용 레퍼토리로도 자주 연주되지만 ,

L’estro armonico의 국제적 출판과 협주곡 문법을 대표하는 작품이기도 하다.

출판 정보와 자료

1711년 초판은 독주 바이올린과 리피에노 바이올린, 비올라, 첼로 ·베이스, 통주저음 파트로 나뉜 동판 인쇄물이었다 . 1725–1743년에는 Roger와 Michel-Charles Le Cène의 재인쇄가 이어졌다. 현대의 Ricordi·Breitkopf 판과 교육판은 이 초판 파트를 편집해 운지와 활쓰기, 장식 선택을 덧붙인다.

소요 시간

전곡은 보통 약 7–9분이다. IMSLP는 평균 7분으로, 현대 연주와 녹음은 반복과 장식에 따라 7분대에서 9분 안팎으로 제시한다.

편성

독주: 바이올린 1
현악 합주: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로 ·더블베이스
저음: 통주저음

합주는 리토르넬로로 조성과 리듬의 기둥을 세우고, 독주 바이올린은 그 사이를 빠른 음형과 장식으로 통과한다. RV 356은 L’estro armonico의 다른 곡들처럼 여러 독주자를 겹치지 않고 한 명의 목소리에
집중하기 때문에, 합주와 독주의 질문 ·응답이 가까이 들린다.

작품집 속 위치

Op. 3의 제 1권에는 네 대, 두 대, 한 대의 바이올린을 위한 협주곡이 교차 배치된다. RV 356은 그 배열 속에서 가장 간결한 단독 바이올린 협주곡 가운데 하나다. 1711년 출판은 1725년의 다른 협주곡집 Il cimento dell’armonia e dell’inventione, Op. 8보다 14년 앞선다. 두 작품집을 혼동하지 않으면 RV 356이 Vivaldi의 초기 국제 출판과 함께 등장했다는 점이 선명해진다 .

악장별 구성

I. Allegro

A단조의 합주 리토르넬로가 먼저 조성과 기본 리듬을 제시하고, 독주 바이올린이 빠른 패시지로 응답한다. 리토르넬로가 돌아올 때마다 독주는 같은 재료를 다른 음역과 장식으로 바꾸어, 짧은 악장 안에서도 진행감을 만든다. 독주와 합주의 경계가 선명해 바로크 협주곡의 기본 구조를 한 번에 보여 준다.

II. Largo

D단조의 짧은 느린 악장으로, 독주 바이올린의 노래하는 선율이 중심이다. 빠른 악장과 달리 합주의 움직임은 얇고 절제되어 각 음의 방향과 장식이 또렷하게 남는다. 짧은 길이 안에서 독주 선율의 호흡을 얼마나 길게 가져갈지, 반복 구간의 장식을 얼마나 덜어 낼지가 연주자의 중요한 선택이 된다.

III. Presto

A단조의 빠른 피날레가 짧은 리토르넬로와 독주 에피소드를 밀어붙인다 . 바이올린은 고른 음가와 빠른
음형으로 합주의 반복을 가르고, 종지에 가까워질수록 움직임이 압축된다. 일부 카탈로그는 이 악장을
Allegro 로 표기하지만 , 빠른 피날레라는 성격과 A단조의 귀환은 같다.

Vivaldi 협주곡 문법의 압축
RV 356의 빠른 악장은 합주가 주제를 선포하고 독주가 그 틀을 변형하는 리토르넬로 원리를 간결하게 사용한다. 독주 바이올린은 합주와 맞서기보다 합주의 음형을 잘게 나누고, 더 높은 음역과 짧은 장식으로 다른 방향을 만든다. 이 방식은 거대한 편성 없이도 협주곡 특유의 대화와 긴장을 만들어 낸다.

Largo 는 빠른 두 악장 사이에서 단순한 휴식 이상의 역할을 한다. A단조의 추진력이 D단조의 긴 선율로 바뀌면서, 독주 악기의 음색과 화성의 어두운 면이 전면에 나온다. 마지막 Presto 에서 A단조와 리토르넬로가 돌아오면, 처음의 밝고 단단한 움직임이 느린 악장을 거친 뒤 한층 선명하게 들린다.

국제 출판과 교육 전승

1711년 암스테르담 초판은 Vivaldi의 협주곡을 베네치아 밖의 연주자와 독자에게 전달했다. 초판 파트는 여러 대의 바이올린을 위한 곡들과 함께 인쇄되었고 , RV 356은 한 명의 독주자가 이 작품집의 문법을 대표하는
곡이 되었다. 이후 Suzuki 바이올린 교육과 현대 학습판에서 자주 다뤄진 것은 선율과 형식이 명료하기
때문이지만 , 교육용이라는 사실이 작품의 국제적 출판 맥락을 대신하지는 않는다.

Rachel Podger와 Brecon Baroque처럼 한 파트당 한 명에 가까운 편성은 독주와 합주의 틈을 넓히고, 빠른 악장의 장식을 가볍게 들려준다. 큰 합주를 택한 연주에서는 리토르넬로의 기둥과 독주선의 대비가 더 넓은 음향으로 나타난다. 어느 쪽이든 1711년 작품의 핵심은 독주 바이올린이 합주 사이에서 명확한 문장을 만드는 데 있다.

주요 레코딩

Rachel Podger / Brecon Baroque (Channel Classics CCS SA 36515): L’estro
armonico 전곡을 한 파트당 편성에 가깝게 연주했다. RV 356의 Largo 는 집중된 고요함으로 ,
Presto 는 부드럽게 조율된 추진력으로 들려준다.
현대 교육 ·연주판: Christopher Hogwood 편집판과 Ricordi·Breitkopf 판은 독주 바이올린과
피아노 또는 현악 합주로 RV 356을 접하게 한다. 운지와 활쓰기의 지시는 1711년 초판과 구분해야 하며, 작품의 세 악장 구조를 익히는 실연 자료로 활용된다.

주요 자료

- IMSLP, *Violin Concerto in A minor*, RV 356: 악장 , 초판 파트 , 편성 , 작곡 시기와 판본 메타데이터 .
- IMSLP, *L’estro armonico*, Op. 3: 1711년 Amsterdam 초판 , 작품집 구성과 헌정 정보 .
- Morgan Library, Vivaldi Op. 8: 1725년 다른 협주곡집과 Op. 3의 출판 시기를 구분하는 서지 자료 .
- Gramophone, *L’estro armonico* Op. 3: Podger·Brecon Baroque의 한 파트당 편성 , 제 6번 `Largo`와 피날레에 관한 평 .
- The Strad, *L’estro armonico* Op. 3: 현대 시대악기 연주의 에너지 , 장식과 녹음 균형 .
- Ricordi/Hal Leonard, RV 356: 현대 비평판과 독주 바이올린 ·현악 ·통주저음 편성 .
- Breitkopf & Härtel, RV 356: 작품집 제 6번의 현대 출판 정보 .

Cello Concerto in A minor, RV 420

정보

Antonio Vivaldi: *Cello Concerto in A minor, RV 420*

- 작곡가 : Antonio Vivaldi (1678–1741)
- 작품명 : *Cello Concerto in A minor, RV 420*
- 병행 식별자 : Fanna III, 21; T. 521
- 장르 : 독주 첼로와 현악 ·통주저음을 위한 3악장 협주곡
- 작곡 시기 : 18세기 초 , 약 1705–1711년 무렵으로 추정
- 소요 시간 : 약 9–11분
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Cello_Concerto_in_A_minor,_RV_420_(Vivaldi,_Antonio)
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Antonio_Vivaldi

Antonio Vivaldi의 *Cello Concerto in A minor*, RV 420은 첼로가 저음의 무게와 민첩한 독주를 동시에 보여 주는 초기 협주곡이다 . `Andante` 또는 `Allegro`로 표기되는 첫 악장 , `Adagio`·`Largo` 계열의 느린 악장 , 빠른 `Allegro`가 이어진다 . 합주 리토르넬로와 첼로 독주가 짧게 교대하며 , 가운데 악장에서는 점음표 리듬과 노래하는 선율이 맞물린다 . Vivaldi가 첼로를 통주저음의 일부에서 독립된 협주곡 악기로 끌어올리던 시기의 작품으로 볼 수 있다 .

개요

RV 420은 Vivaldi의 자필 총보가 아니라 Schönborn-Wiesentheid 백작 음악 컬렉션에 남은 Franz Horneck의 필사본으로 전해진다 . Horneck이 1708–1709년 겨울 Vivaldi의 초기 첼로 협주곡을 독일권으로 가져갔다는 기록과 맞물려 , 이 작품도 18세기 초의 초기 양식으로 분류된다 . 정확한 작곡 날짜와 최초 공연 장소 ·독주자는 알려져 있지 않다 .

초기 첼로 협주곡에서 첼로는 더 이상 저음 선율을 보강하는 데 머물지 않는다 . RV 420에서는 낮은 음역의 어두운 색 , 넓은 도약 , 빠른 패시지가 하나의 독주선으로 결합하고 , 현악 합주는 그 선을 리토르넬로로 끊어 받는다 . 이 간결한 설계 안에서 첼로가 합주와 대화하는 방식이 작품의 중심을 이룬다 .

출판 정보와 자료

Schönborn 컬렉션의 필사본은 현재 D-WD 769/1로 식별되며, Olivier Fourés가 편집한 2012년 Ars Antiqva 판이 이 자료를 바탕으로 총보와 파트를 정리했다. 20세기에는 Ricordi와 Zobeley 계열의 판본도 유통되었다 . 판본에 따라 첫 악장 표제가 Andante 또는 Allegro 로 달리고, 느린 악장은 Adagio 나 Largo 로 나타난다.

소요 시간

전곡은 보통 약 9–11분이다. Jonathan Cohen과 The King’s Consort의 녹음은 10분 34초이며, 템포와 반복 · 장식에 따라 길이가 달라진다.

편성

독주: 첼로
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라
저음: 통주저음 (쳄발로 등)

편성은 작지만 독주 첼로의 음역은 넓다. 합주는 짧은 리토르넬로로 조성과 리듬을 제시하고, 첼로는 그 사이에서 낮은 음의 울림과 높은 음역의 빠른 패시지를 오간다. 통주저음은 첼로와 겹치는 저음을 지탱하면서도 독주가 앞으로 나올 틈을 남긴다.

악장별 구성

I. Andante 또는 Allegro

외부 악보와 녹음은 이 악장을 Andante 로, 일부 자료는 Allegro 로 적는다. 특이한 시작에서는 통주저음만을 동반한 첼로가 먼저 나오고, 뒤이어 첫 합주 리토르넬로가 들어온다. 이후 짧은 합주와 독주 에피소드가 교대하며, 첼로는 빠른 음형과 도약으로 A단조의 어두운 틀을 흔든다. 독주 구간마다 같은 리듬이 다른
음역으로 되돌아와, 짧은 악장 안에서 주제의 연속성을 만든다.

II. Adagio 또는 Largo

느린 악장은 빠른 외곽 악장에 쓰이는 리토르넬로를 작은 규모로 줄인 듯한 구조를 가진다. 거칠고 각진 점음표 리듬의 합주가 두 서정적인 첼로 에피소드를 감싸고, 첼로는 낮은 음역의 한숨과 긴 선율을 오간다. 현대 녹음에서는 Adagio 로 표기되는 경우가 많지만, 작품의 중심이 되는 느린 노래라는 기능은 같다.

III. Allegro

피날레는 다섯 차례의 리토르넬로가 독주 에피소드를 나누는 빠른 악장이다. 첼로의 큰 현 교차와 기민한 패시지가 현악의 반복 동기 위에서 움직이며, 쿠랑트와 비슷한 춤의 탄력을 만든다. 첫 악장의 어두운 추진력은 마지막에 더 밝고 가벼운 발음으로 바뀌지만, 독주와 합주의 짧은 응답은 그대로 이어진다.

초기 첼로 협주곡의 독주 글쓰기

18세기 초 첼로는 여전히 통주저음과 밀접한 악기였지만 , Vivaldi는 이 악기를 노래하고 도약하며 빠르게 달리는 독주자로 다루었다. RV 420의 첫 악장에서 첼로가 합주보다 먼저 모습을 드러내는 방식은 그 변화를 압축해 보여 준다. 낮은 음역의 두께와 높은 음의 민첩성이 한 선율 안에 공존하면서 , 첼로는 저음과 고음의 역할을 오가는 주인공이 된다.

이 작품은 Vivaldi가 Ospedale della Pietà에서 첼로를 위한 음악을 공급하던 환경과도 연결된다. 다만 RV 420이 그 기관의 특정 연주자를 위해 쓰였다는 기록은 남아 있지 않으며, Horneck의 필사본은 귀족 컬렉션과 독일권 음악가를 통한 또 하나의 전승 경로를 보여 준다. 작품의 초기 양식은 특정 후원처보다 첼로라는 악기의 가능성을 시험한 작곡 방식에서 선명하게 드러난다.

리토르넬로와 선율의 대비

빠른 악장에서 합주는 짧은 리토르넬로로 음악의 기둥을 세운다. 첫 악장의 시작처럼 독주가 먼저 나오기도 하고, 피날레처럼 합주가 반복한 뒤 첼로가 그 틈을 파고들기도 한다. Adagio 에서는 이 구조가 미니어처로 축소되어 점음표 리듬의 거친 합주와 두 개의 긴 독주 에피소드가 교대로 나타난다.

느린 악장의 선율은 독립적인 애가처럼 자주 연주되지만 , 전곡 안에서는 바깥 악장의 A단조 추진력을 잠시 늦추는 중심부다. 첼로의 짧은 활과 긴 호흡, 현악의 절제된 화음이 만나는 지점에서 Vivaldi는 저음 악기의 어두운 색을 성악적인 노래로 바꾼다.

판본과 연주 관행

RV 420의 핵심 자료가 필사본이므로 , 현대 연주판에는 편집자의 장식 ·아티큘레이션 ·통주저음 선택이 더해질 수 있다. 2012년 Fourés 판은 Schönborn 자료를 바탕으로 초기 전승을 보여 주고, Ricordi 계열 판은 오랫동안 연주자들이 접해 온 근대적 형태를 대표한다. 첫 악장 표제와 느린 악장의 명칭이 다른 것은 작품의 기본 구조가 달라졌다는 뜻보다, 필사 ·편집 ·카탈로그의 표기 관습이 달라진 결과에 가깝다.

시대악기 첼로는 짧은 활과 가벼운 발음으로 리토르넬로 사이의 빈틈을 강조할 수 있고, 현대 첼로는 더 긴 선율과 넓은 비브라토로 느린 악장의 서정을 확장할 수 있다. 두 접근 모두 독주 첼로가 합주 저음 위에서 독립적인 목소리를 갖는다는 작품의 핵심을 공유한다.

주요 레코딩

Roel Dieltiens / Ensemble Explorations (Harmonia Mundi HMC 901745): 초기 첼로
협주곡의 절제된 합주와 짧은 독주 교대를 선명하게 들려준다. RV 420의 낮은 음역과 빠른
패시지를 시대악기 음색으로 묶는다.
Jonathan Cohen / The King’s Consort (Hyperion CDA67553): RV 420을 10분 34초에 담았다. 첫 악장의 독주 선행과 피날레의 다섯 리토르넬로가 또렷하고, 첼로 음색은 민첩하면서도
노래하는 성격을 지닌다.

Christophe Coin / L’Onda Armonica (Naïve OP30574): Adagio 의 점음표 리토르넬로와
두 서정적 독주 에피소드를 부각한다. 피날레의 빠른 속도는 작품의 긴장과 기교를 함께 드러낸다. Han-Na Chang / 현대악기 앙상블 (EMI): 따뜻한 비브라토와 긴 호흡으로 RV 420의 느린
악장을 낭만적인 색채로 들려주는 현대악기 해석이다.

주요 자료

Hyperion Records, RV 420: 1711년 무렵 추정, 첫 악장의 독주 선행, 느린 악장과 피날레의 구조, Cohen 녹음.
Il Giardino Armonico, Concerti per violoncello I: Vivaldi 초기 첼로 협주곡과 Pietà·Horneck
전승의 역사적 배경.
Ars Antiqua, RV 420 edition: Schönborn-Wiesentheid D-WD 769/1 필사본과 Olivier Fourés 2012 판.
MusicWeb International, Dieltiens: 약 1705년 추정과 Dieltiens의 시대악기 녹음.
The Strad, Christophe Coin: Adagio 의 리토르넬로 ·독주 대비와 Coin의 연주 해석.
BBC Music, Han-Na Chang: Vivaldi 첼로 협주곡의 초기 역사와 현대악기 RV 420 해석. Apple Music Classical, Aulos Ensemble: Andante–Adagio–Allegro 표기와 트랙 시간.
IMSLP, Cello Concerto in A minor, RV 420: 악보와 판본 자료.

Mandolin Concerto in C major, RV 425

Antonio Vivaldi: *Mandolin Concerto in C major, RV 425*

- **:** Antonio Vivaldi (1678–1741)
- **:** *Mandolin Concerto in C major, RV 425*
- **:** P. 134, F.V. 1, IAV 275
- **:** 3
- **:** 1725, ,
- **:** 8–10
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Mandolin_Concerto_in_C_major,*RV_425*(Vivaldi,_Antonio)
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Mandolin_Concerto,_RV425

Antonio Vivaldi *Mandolin Concerto in C major*, RV 425 . `Allegro` A `Largo` , Vivaldi 10 .

RV 425 Torino Biblioteca Nazionale Universitaria Giordano C 1725 , .

`Largo` Ospedale della Pietà Vivaldi , RV 425 .

토리노 자필 총보는 20세기 중반까지 현대 독자가 쉽게 접할 수 있는 형태로 정리되지 않았고, Gian Francesco Malipiero가 편집한 Le Opere di Antonio Vivaldi 제 98권이 1950년 Ricordi에서 출판되며 널리 보급되었다 . 자필과 근대 편집판 사이에는 장식, 아티큘레이션 , 통주저음 처리에서 연주 선택의 여지가 남아 있다.

소요 시간

전곡은 보통 약 8–10분이다. MusicWeb의 Federico Guglielmo 녹음은 8분 2초, Rolf Lislevand의 녹음은 9 분 24초로, 템포와 반복 ·장식에 따라 시간이 달라진다.

편성

독주: 만돌린 1
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라
저음: 통주저음

현악 합주는 짧은 리토르넬로로 조성과 리듬의 틀을 세우고, 만돌린은 그 사이에서 빠른 음형과 장식을 펼친다. 탄현의 발음이 짧기 때문에 합주가 지나치게 두꺼워지면 독주의 윤곽이 흐려지지만 , 적절히 간격을 두면 작은 음량 자체가 선명한 색채가 된다. 당시 만돌린의 제작과 주법은 현대 악기와 다를 수 있으므로, 이 특성을
고정된 음량 수치로 이해할 필요는 없다.

악장별 구성

I. Allegro

C장조의 합주 리토르넬로가 먼저 주제를 제시하고 만돌린이 짧은 에피소드로 응답한다. 독주자는 합주 주제를 그대로 반복하기보다 탄현과 장식으로 잘게 나누며, 각 리토르넬로 사이에 즉각적인 움직임을 만든다. 한 명의 독주자가 처음부터 끝까지 음악적 논리를 이어 가기 때문에, Vivaldi의 다른 만돌린 협주곡보다 주제의 흐름이 한층 또렷하게 들린다는 평가도 있다.

II. Largo

느린 악장은 만돌린의 짧은 발음과 현악의 절제된 화음이 만나는 중심부다. 카탈로그와 판본에 따라 A단조로 표기되며, 독주 선율은 길게 지속하기보다 음 사이의 여백과 장식으로 노래한다. 반복되는 구간에서도 독주 장식과 반주 위치가 바뀌어 같은 음형이 조금씩 다른 표정으로 돌아온다.

III. Allegro

마지막 악장은 고른 8분음표와 빠른 독주 음형으로 돌아온다. 현악의 리토르넬로가 밝은 C장조를 되세우면 만돌린이 민첩하게 끼어들고, 독주와 합주의 짧은 응답이 피날레를 가볍게 밀어 간다. 제 3악장 표제가
악보에서 생략된 판본도 있으나, 음악의 빠른 피날레라는 성격은 일관된다.

만돌린의 발음과 협주곡 형식

만돌린은 활로 긴 선율을 지속하는 바이올린과 달리 탄현 한 번의 울림이 빠르게 사라진다. Vivaldi는 이 특성을 약점으로 숨기지 않고, 짧은 동기 ·반복 ·장식이 계속 교대하는 리토르넬로 구조에 맞췄다. 합주는 독주를 두껍게 감싸기보다 필요한 순간에만 리듬을 되받아, 만돌린의 작은 음향이 오케스트라 안에서 또렷하게 남게 한다.

Largo 에서는 같은 발음이 정반대의 역할을 한다. 음이 오래 이어지지 않기 때문에 독주는 현악의 피치카토와 화음 사이에 작은 틈을 만들고, 선율은 그 틈을 따라 천천히 이동한다. 빠른 외곽 악장의 명료한 C장조와 느린 악장의 어두운 색이 대비되면서 , 짧은 협주곡의 세 부분이 서로의 표정을 선명하게 한다.

원자료와 현대 연주

토리노 자필 총보는 RV 425가 두 만돌린을 위한 곡이 아니라 한 만돌린을 위한 협주곡임을 보여 준다. 일부
음반 해설이 독주자 수를 잘못 적은 사례가 있어, 현대 연주를 비교할 때는 원자료의 편성과 편곡 프로그램을
구분해야 한다. 오르간 ·아코디언 ·기타로 만든 편곡은 작품을 다른 음색으로 소개할 수 있지만, 원곡의 악기와 초연을 대신하지 않는다.

1950년 Ricordi 판은 현대 연주의 출발점이 되었고, 이후 연주자들은 쳄발로 통주저음의 밀도, 만돌린의 장식, 빠른 악장의 속도를 각기 다르게 선택했다. 이 협주곡은 악기 수가 적어 보일수록 독주자의 탄현과 합주의
응답이 작품 전체의 성격을 좌우한다.

주요 레코딩

Federico Guglielmo / L’Arte dell’Arco (Brilliant Classics 93810): RV 425를 8분 2초에
담았다. 한 만돌린이 첫 악장의 흐름을 끝까지 이끌고, Largo 의 반복 구간에서 장식과 반주 위치를
세밀하게 바꾸는 연주다.
Rolf Lislevand / Naïve OP30429: 9분 24초의 녹음으로, 외곽 악장의 리듬감과 온화하고
사색적인 Largo 를 대비시킨다 . 만돌린과 류트 작품을 함께 수록한 프로그램이다 .
Avi Avital / Venice Baroque Orchestra (Deutsche Grammophon B0022627-02): 만돌린의 맑고 가까운 음색을 전면에 둔 Vivaldi 편곡 프로그램이다 . RV 425를 원전 편성과 다른
현대적 음향으로 들을 때 참고할 수 있다.

주요 자료

Fondazione Giorgio Cini, Istituto Italiano Antonio Vivaldi 자필 총보: 토리노 Giordano
컬렉션의 소장 정보와 원자료 표제.

IMSLP, Mandolin Concerto in C major, RV 425: 악장, 편성, 자필 스캔과 1950년 Ricordi 판.

Carnegie Hall Rose Archives: 1725년 통용 연대와 공연 데이터.

MusicWeb International, L’Arte dell’Arco: Guglielmo 녹음의 시간과 악장별 해석.

MusicWeb International, Rolf Lislevand: Lislevand 녹음의 시간과 Largo 수용.
Audiophile Audition, Avi Avital: Avital과 Venice Baroque Orchestra의 만돌린 음색 ·편곡 평가. MusicBrainz, RV 425: 병행 식별자, 악장과 음반 메타데이터 .

Gloria in D major, RV 589

Antonio Vivaldi: *Gloria in D major, RV 589*

- **:** Antonio Vivaldi (1678–1741)
- **:** *Gloria in D major, RV 589*
- **:** Gloria 12
- **:** 1713–1717 , c.1716
- **:** Ospedale della Pietà , 18 . 20 1939 Siena Vivaldi Week .
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Gloria_in_D_major,_RV_589_(Vivaldi,_Antonio)
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Gloria_(Vivaldi)

Antonio Vivaldi *Gloria in D major, RV 589* Gloria 12 . , SATB , , , , . Ospedale della Pietà 1713–1717 , 20 Alfredo Casella 1939 Siena Vivaldi Week .

RV 589 Gloria . Bärenreiter concertante mass , 12 cantata mass number mass . .

Vivaldi 18 Ospedale della Pietà . RV 589 SSA , Vivaldi , , , .

현재 가장 안전한 작곡 연대는 1713–1717년경이다. Carus와 Paul Everett의 자필 연구는 이 범위를 제시하고, Bärenreiter는 피에타 시기의 1716년 무렵이라는 판단을 덧붙인다. 토리노 Biblioteca Nazionale Universitaria에 보관된 자필은 Fondo Giordano 32, fols. 90–129r로 서지화되어 있으며, 깨끗하게 정서된 공연용 총보보다 수정과 덧쓰기가 남은 작업 원고에 가깝다.

20세기 부활에 관해서는 Alfredo Casella가 참여한 1939년 Siena Vivaldi Week의 기록이 구체적이다 . Cini 의 동시대 신문 스크랩과 Chigiana, Vivaldi Venice의 축제 자료가 1939년 9월 시에나에서 Gloria가 연주되었음을 뒷받침한다 . 일부 기관 해설은 1930년 또는 1938년을 부활의 시점으로 제시하므로 , Casella의 1939년 축제는 확인 가능한 부활 기록 가운데 하나로 이해하는 편이 정확하다.

출판 정보와 판본

Alfredo Casella가 편집하고 Maffeo Zanon이 관여한 Ricordi 성악판은 1941년에 출판되었다 . 이후 Paul Everett의 1996년 Oxford University Press Urtext, Michael Talbot의 2002년 Ricordi·Istituto Italiano Antonio Vivaldi 비평판, Malcolm Bruno와 Caroline Ritchie가 편집한 Bärenreiter판 (2011), Günter Graulich 편집과 Uwe Wolf의 개정 작업을 반영한 Carus판 (2019)이 서로 다른 편집 단계와 원자료 접근을 대표한다.

Carus와 Bärenreiter의 현대판은 토리노 자필을 중심으로 편성, 본문, 수정 흔적을 정리한다. Carus와 IMSLP 는 Gratias agimus tibi 와 Propter magnam gloriam tuam 을 각각 세어 12부로 나눈다. Bärenreiter PDF의 목차는 Propter magnam gloriam tuam 을 별도 번호로 표시하지 않아 I–XI로 인쇄하지만 , 같은 판본의 서문과
상품 설명은 작품을 12 movements라고 부른다. 따라서 아래 구성은 두 짧은 합창부를 분리하는 12부 체계를 따른다.

소요 시간

전곡은 연주 조건에 따라 약 25–30분이다. Hervé Niquet과 Le Concert Spirituel의 2015년 녹음은 25분 54 초, Martin Pearlman과 Boston Baroque의 2006년 녹음은 26분 53초, Robert King과 The King’s Consort 의 2003년 녹음은 29분 11초로 표기되어 있다. 반복, 템포, 합창과 독창의 인원, 콘티누오 실현, 짧은 4부와 5 부를 한 트랙으로 묶는 방식이 시간에 영향을 준다.

편성

성악

독창: 소프라노 I, 소프라노 II, 알토
합창: 소프라노, 알토, 테너, 베이스의 SATB

자필과 비평판은 독창을 SSA로, 합창을 SATB로 적는다. 피에타가 여성 음악가들의 기관이었다는 사실은 모든 성부를 여성들이 맡는 공연을 역사적으로 상상하게 하지만, RV 589의 첫 공연에서 테너와 베이스 선율을 어떤 음역과 인원이 맡았는지는 알려져 있지 않다. 낮은 성부를 옥타브로 옮겼는지, 다른 성부나 악기로
보완했는지도 기록이 남아 있지 않다.

관현악과 콘티누오

- 관현악 : 오보에 1, 트럼펫 1, 바이올린 I·II, 비올라
- 바소 콘티누오 : 첼로, 더블베이스, 오르간. Carus 자료는 바순을 실현 선택지로 함께 제시한다.

오보에와 트럼펫은 처음과 끝의 합창부에 주로 표시되고, `Domine Deus, Rex coelestis`에는 오보에 또는 독주 바이올린이 놓일 수 있다. 번호에 따라 오보에와 독주 바이올린의 사용이 달라진다. 바순은 Carus의 콘티누오 실현 범위에 들어가지만 자필 표제에 별도의 obbligato 파트로 기재된 악기는 아니다.

12부 구성과 전례문

Carus와 IMSLP의 목록은 Gloria 본문의 라틴어 구절을 다음 순서로 나눈다. 표의 템포와 조성은 해당 목록의 전사 표기이며, 판본에 따라 `coelestis`와 `caelestis`처럼 철자가 달라질 수 있다.

번호	라틴어 본문 시작	성악 배치	템포 · 조성
1	*Gloria in excelsis Deo*	합창	`Allegro`, D장조
2	*Et in terra pax hominibus bonae voluntatis*	합창	`Andante`, B단조
3	*Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te*	소프라노 I·II 이중창	`Allegro`, G장조
4	*Gratias agimus tibi*	합창	`Adagio`, E단조
5	*Propter magnam gloriam tuam*	합창	`Allegro`, E단조
6	*Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens*	소프라노 독창	`Largo`, C장조
7	*Domine Fili unigenite, Jesu Christe*	합창	`Allegro`, F장조
8	*Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris*	알토와 합창	`Adagio`, D단조
9	*Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram*	합창	`Adagio`, E단조
10	*Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis*	알토 독창	`Allegro`, B단조
11	*Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe*	합창	`Allegro`, D장조
12	*Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.*	합창	`Allegro`, D장조

LA Philharmonic과 Hyperion의 해설이 설명하듯, 작품의 진행은 공적인 찬양과 개인적인 기도를 번갈아 놓는다. 1부의 D장조 합창은 오보에와 트럼펫의 색채로 시작하고, 2부 Et in terra pax 는 B단조의 느린 음악으로 평화의 본문을 받친다. 이어지는 Laudamus te 는 두 소프라노의 이중창으로 바뀌며, 짧은 Gratias 와 Propter 가 다시 합창을 불러온다.

중앙의 Domine Deus 는 소프라노 독창과 오보에 또는 독주 바이올린의 관계를 앞세운다. Domine Fili unigenite 뒤에 놓인 Agnus Dei 는 알토와 합창의 응답으로 이어지고, Qui tollis 와 Qui sedes 는 자비를 구하는 본문을 각각 합창과 알토 독창으로 나눈다. 마지막 두 부는 D장조로 돌아오며, Cum Sancto Spiritu 는 Giovanni Maria Ruggieri의 1708년 D장조 Gloria에서 가져온 음악을 Vivaldi의 종결부로 사용한다.

피에타의 성악 환경과 연주 선택

SSA 독창은 피에타의 여성 성악진과 자연스럽게 연결된다. Bärenreiter 서문과 Carus 자료는 기관 기록에
남은 Paulina del Tenor, Anneta dal Basso, 그리고 Johann Friedrich Reichardt의 1791년 회고를 통해 여성 음악가들이 낮은 성부를 맡았을 가능성을 논의한다. 이 자료들은 피에타의 성악 환경을 보여 주지만, RV 589의 첫 공연에서 실제로 어떤 음역을 사용했는지 기록한 명단은 아니다.

Hervé Niquet은 2015년 Le Concert Spirituel 녹음에서 여성 성악진을 사용하고 트럼펫을 제외하는 선택을 했다. Niquet은 이를 피에타의 여성 성부와 예배 환경에 가까이 가려는 해석으로 설명한다. Martin Pearlman 의 Boston Baroque 녹음은 오보에와 트럼펫을 포함한 소편성 시대악기 편성을 택하며, 독립된 Gloria로서 작품을 다룬다. 두 연주는 같은 자료에서 출발해 성악 구성과 트럼펫 사용에서 서로 다른 역사적 해석을 제시한다.

Paul Agnew과 Les Arts Florissants가 만든 The Great Venetian Mass는 RV 589를 다른 Vivaldi 성악곡의 Kyrie와 Credo 등과 결합한 현대의 재구성이다 . 이 기획은 완전한 Vivaldi 미사 자필이 남아 있지 않은
상황에서 베네치아의 예배 맥락을 탐색하며, RV 589의 독립된 12부 구성과는 별도의 공연 구상을 제시한다.

20세기 부활

Alfredo Casella가 참여한 1939년 시에나 축제는 RV 589가 20세기에 다시 무대에 오른 과정과 연결된다. Gramophone은 이 시기와 1941년 Casella 판을 Vivaldi 성악음악 부활의 핵심 계기로 설명하며, Arrigo Pedrollo의 1949년 녹음을 최초 녹음으로 보인다고 기술한다. 이 연대는 전문지의 역사적 판단으로 제시되어 있다.

주요 레코딩

John Eliot Gardiner, Monteverdi Choir, English Baroque Soloists의 2001년 녹음에 대해 Gramophone은 빠르기 대비와 합창의 힘을 평가하면서 독창진에는 유보적인 견해를 보였다. Alessandrini의 녹음은 BBC Music과 MusicWeb에서 높은 에너지와 빠른 템포, 소편성의 친밀한 음향을 보여 주는 사례로 다뤄진다. 두 비평은 각 녹음의 속도와 음향 선택을 설명한다.

David Hurwitz Martin Pearlman Boston Baroque 2006 , , Niquet 2015 , .

- Carus, *Gloria in D major, RV 589* : 1713–17 , 12 , , Günter Graulich·Uwe Wolf .
- Carus 2019 : , 12 Ruggieri .
- Bärenreiter, BA 7674 : Malcolm Bruno·Caroline Ritchie Urtext, SSA ·SATB , 12 .
- Paul Everett, *Vivaldi at Work: the Autograph of the Gloria RV 589* : .
- Ricordi·Istituto Italiano Antonio Vivaldi, : Casella·Talbot RV 588·RV 589 .
- SLUB Dresden, RV 589 : 2002 Ricordi .
- Los Angeles Philharmonic, *Gloria in D major, RV 589* : , 30 , .
- Cini, 1939 Siena Vivaldi Week , Chigiana 1939 , Vivaldi Venice : Casella 1939 Gloria .
- Boston Baroque, Martin Pearlman : Gloria, , Ruggieri 1930 .
- Linn Records, Hervé Niquet Presto Music, Niquet : ·2015 .
- Presto Music, Boston Baroque : 2006 .
- Gramophone, Vivaldi *Gloria* Gardiner : 20 , Gardiner .
- BBC Music, Alessandrini MusicWeb International, Alessandrini : .
- Classics Today, David Hurwitz Pearlman : , , .
- Arts Florissants, *The Great Venetian Mass* : RV 589 Paul Agnew .

Stabat Mater, RV 621

정보

Antonio Vivaldi: *Stabat Mater*, RV 621

- 작곡가 : Antonio Vivaldi (1678–1741)
- 작품명 : *Stabat Mater*, RV 621
- 장르 : 알토 독창 ·현악 ·통주저음을 위한 라틴어 성악 종교음악
- 작곡 시기 : 1712년으로 널리 기록되며 , 일부 자료는 1711–1712년으로 넓혀 제시
- 초기 연주 : 1712년 Brescia의 Santa Maria della Pace에서 성모 칠고 축일과 연결된 예배로 추정
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Stabat_Mater,*RV_621*(Vivaldi,_Antonio)
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater_(Vivaldi)

Antonio Vivaldi의 *Stabat Mater*, RV 621은 십자가 곁에 선 성모의 고통을 알토 독창과 작은 현악 합주로 묵상하는 작품이다 . 중세 라틴어 시퀀스의 앞부분을 아홉 개의 짧은 악장으로 나누며 , 첫 세 악장의 음악을 다음 세 부분에서 다시 사용한 뒤 새로운 세 악장으로 마무리한다 . 빠른 협주곡의 화려함과 거리가 먼 F단조 ·C단조 중심의 느린 화성이 작품 전체를 감싸고 , 마지막 `Amen`에서만 F장조가 잠깐 열린다 .

개요

비발디는 1711년 Brescia에 머문 뒤 이듬해 Santa Maria della Pace의 예배와 연결된 작품을 쓴 것으로 전해진다 . American Bach Soloists는 1712년 3월 18일을 , 다른 악보 설명은 3월 8일을 공연일로 제시한다 . 교회와 연도는 여러 자료가 일치하지만 날짜는 다르므로 , 1712년 Brescia의 성모 칠고 축일과 성주간을 위한 음악으로 소개하는 편이 안전하다 .

Stabat Mater는 십자가 곁에서 아들의 수난을 바라보는 성모를 노래하는 13세기 시퀀스다 . RV 621은 시 전체를 사용하지 않고 앞 열 연을 중심으로 삼아 , Vespers와 같은 짧은 예배 안에서 부를 수 있는 길이로 만들었다 . 악보의 성악부는 `contralto`로 적혀 있으며 , 오늘날에는 콘트랄토 ·메조소프라노 ·카운터테너가 모두 이 곡을 부른다 .

출판 정보와 자료

Paul Everett이 편집한 Ricordi 비평판이 1998년 밀라노에서 출판되었다 . Swisscollections는 두 바이올린, 비올라, 베이스와 콘트랄토를 위한 총보로 이 판을 등록하며, IMSLP는 공개 악보의 기본 식별 정보와 통주저음 표기를 제공한다. 20세기 중반 이후 비발디의 성악 종교음악을 다시 연주하는 과정에서 여러 판본과 녹음이 생겼고, Casella가 1939년 Siena에서 현대적 부흥을 이끌었다는 기록도 남아 있다.

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 17분 30초에서 20분이다. Jeffrey Thomas의 American Bach Soloists 녹음은 17분 34초, Robin Blaze의 Hyperion 녹음은 18분 36초이며, 다른 음반은 19분 안팎까지 늘어난다. 템포와 반복, 통주저음의 처리에 따라 차이가 나지만 짧은 전례 작품이라는 기본 성격은 같다.

편성

독창: 알토 성부 1명
현악: 제 1·제 2 바이올린, 비올라, 베이스 또는 첼로
통주저음 : 오르간 또는 하프시코드와 저음 악기

소편성 현악은 독창자를 두껍게 덮지 않고 일정한 화성 공간을 만든다. 당시 실제로 카스트라토가 불렀는지 남성 카운터테너였는지는 직접 기록이 없지만, 현재의 성부 선택은 곡의 낮은 음역과 애가를 서로 다른 색으로 들려준다.

악장별 구성
현대 악보와 음반은 다음 아홉 부분으로 나눈다.

1. Largo: Stabat Mater dolorosa
2. Adagissimo: Cujus animam gementem
3. Andante: O quam tristis et afflicta
4. Largo: Quis est homo qui non fleret
5. Adagissimo: Quis non posset contristari
6. Andante: Pro peccatis suae gentis
7. Largo: Eja Mater, fons amoris
8. Lento: Fac ut ardeat cor meum
9. Allegro: Amen

1–3번: 첫 번째 애가
첫 악장 Stabat Mater dolorosa 는 낮은 현의 화음 위에 알토가 긴 선율을 놓으며 시작한다. Cujus animam gementem 과 O quam tristis et afflicta 에서도 템포는 매우 느리게 유지되고, 성악선은 좁은 음역 안에서 반음계적으로 움직인다. 현악의 반복음과 불협화음이 성모의 고통을 오래 붙잡는다.

4–6번: 되풀이되는 음악

4번부터 6번까지는 앞의 세 악장에서 사용한 음악을 새로운 시구에 맞춰 다시 배치한다. 같은 선율과 반주가 다른 라틴어 문장 위에 놓이면서, 시퀀스의 반복되는 기도 형식이 음악의 반복으로도 드러난다. 텍스트가
바뀌어도 F단조와 C단조의 어두운 색채, 느린 호흡, 알토의 낮은 음역은 그대로 이어진다.

7–9번: 새 재료와 종결
Eja Mater, fons amoris 에서는 현악이 짧게 끊기는 리듬을 사용해 이전 악장과 다른 움직임을 만든다. Fac ut ardeat cor meum 은 다시 느린 기도로 돌아가며, 알토와 통주저음 사이의 간격이 넓어진다. 마지막 Amen 은 유일하게 Allegro 로 속도를 높이고, 짧은 F장조 종지로 작품을 닫는다.

전례문과 음향
RV 621의 라틴어는 성모의 슬픔과 신자의 기도를 차례로 다룬다. 비발디는 시의 모든 연을 음악화하지 않고, 예배에서 사용할 앞부분을 골라 짧은 곡으로 압축했다. 성악선이 높은 음역으로 도약해 감정을
폭발시키기보다 , 낮은 음역의 지속과 반음계적 진행으로 고통을 오래 응시하는 것이 특징이다.

현악 반주는 독창을 따라가는 화음과 독립적인 리듬을 번갈아 사용한다. Eja Mater 의 끊기는 음형은
텍스트의 긴장을 직접적인 묘사로 만들고, Fac ut ardeat 에서는 오히려 현의 움직임이 줄어들어 기도하는 목소리가 앞에 선다. 마지막 F장조는 이전의 단조를 완전히 지우기보다 잠시 온기를 비추는 종결로 들린다.

20세기 재발견과 공연 관행
비발디의 협주곡이 빠른 악장과 독주 기교로 널리 알려진 것과 달리, Stabat Mater는 소편성과 느린 템포가 중심이다. 이 작품은 20세기 초까지 현대 공연에서 거의 들리지 않다가, 1939년 Casella의 Siena 연주와 이후의 악보 ·음반으로 다시 자리 잡았다. 오늘날에는 콘트랄토와 카운터테너가 모두 부르며, 시대악기 합주를 선택하는 음반이 많다.

같은 악보라도 독창자의 성부와 현악 인원에 따라 인상이 크게 달라진다. 카운터테너는 선율의 높은 부분을 가볍게 띄울 수 있고, 콘트랄토는 낮은 음역의 밀도와 색을 더 강하게 만들 수 있다. Ricordi 비평판과 현대 연주 자료는 이 선택을 원전의 단일한 정답이 아니라 공연 관행의 일부로 다룬다.

주요 레코딩

Andreas Scholl / Ensemble 415, Chiara Banchini (Harmonia Mundi, 1996):
카운터테너의 부드러운 성부와 소편성 현악을 결합한다. Fac ut ardeat 를 인간적인 기도로
들려주며, 첫 열 연과 반복 구조가 선명하다.

- **Robin Blaze / The King’s Consort, Robert King (Hyperion, 1999):** 18곡 36곡 곡 , F곡 ·C곡 곡 곡 `Eja Mater`곡 곡 곡 곡 곡 .
- **David Daniels / Europa Galante, Fabio Biondi (Virgin Veritas, 2002):** 곡 곡 곡 곡 곡 곡 . 곡 곡 곡 곡 곡 곡 곡 곡 곡 .
- **Sara Mingardo / Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (Opus 111):** 곡 곡 곡 곡 곡 F곡 곡 곡 곡 . 곡 곡 곡 곡 곡 곡 곡 곡 .
- **Daniel Taylor / Theatre of Early Music (BIS, 2010):** 곡 곡 곡 곡 곡 곡 곡 곡 1–3곡 4–6곡 곡 곡 곡 .
- **Marion Newman / Aradia Ensemble, Kevin Mallon (Naxos, 2006):** 곡 곡 곡 곡 곡 , 곡 곡 곡 곡 곡 곡 .

곡 곡

- Ricordi, Vivaldi Sacred Music Critical Edition: Paul Everett 곡 곡 1998곡 곡 곡 .
- Swisscollections, Ricordi 곡 곡 : 곡 ·곡 ·곡 곡 곡 곡 곡 곡 .
- IMSLP, *Stabat Mater*, RV 621: 곡 곡 , 곡 곡 , 곡 ·곡 곡 .
- Emmanuel Music 곡 : Brescia 곡 , 1712곡 곡 곡 , 곡 곡 곡 곡 .
- American Bach Soloists, Jeffrey Thomas: 1712곡 곡 17곡 34곡 곡 곡 .
- Hyperion, Robin Blaze: 곡 곡 곡 , 1–3곡 곡 4–6곡 곡 , 곡 18곡 36곡 곡 .
- Gramophone, Andreas Scholl: Scholl곡 Ensemble 415곡 곡 ·곡 곡 .
- MusicWeb International, Daniel Taylor: 곡 곡 곡 곡 곡 곡 .
- MusicWeb International, David Daniels: Daniels곡 Europa Galante곡 곡 ·곡 곡 .
- BBC Music Magazine, Sara Mingardo: Mingardo곡 Alessandrini곡 곡 곡 .