Aram Khachaturian (1903–1978)

- Symphony No. 1 in E minor
  - □□
- Symphony No. 2 "The Bell"
  - □□
- Piano Concerto in D♭ major
  - □□
- Violin Concerto in D minor
  - □□
- Cello Concerto in E minor
  - □□
- Gayane (ballet suite)
  - □□
- Spartacus (ballet suite)
  - □□
- Masquerade Suite
  - □□

Symphony No. 1 in E minor

정보

Aram Khachaturian:

Symphony No. 1 in E minor
작곡가: Aram Khachaturian (1903–1978)
작품명: Symphony No. 1 in E minor
장르: 3악장 관현악 교향곡
작곡 시기: 1934년, 1960년 개정
초연: 1935년 3월 20일, Moscow, Moscow Philharmonic Orchestra, Eugen Szenkar 지휘
소요 시간: 약 43분
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1_(Khachaturian,_Aram)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No.1(Khachaturian)

Aram Khachaturian의 Symphony No. 1 in E minor는 모스크바 음악원 졸업 작품으로 쓴 3악장 교향곡이다
. 장중한 도입과 빠른 춤 리듬, 하프 ·피아노 ·대규모 타악이 한데 모이며, 아르메니아적 선율의 굴곡이 러시아 · 서유럽 교향악의 큰 형식 안에서 울린다. 1935년 초연 뒤 Khachaturian은 작품을 다시 다듬었고, 1960년 개정판과 1962년 재출판이 현재의 전승을 이룬다.

개요
이 교향곡은 1934년 모스크바 음악원 졸업을 위해 작곡되었다 . 젊은 작곡가의 대규모 관현악 시험작이면서 , 아르메니아 음악에서 들은 선율 억양과 춤 리듬을 교향곡의 언어로 조직한 초기 선언이기도 하다. Khachaturian은 특정 민요를 그대로 옮기기보다 선법, 장식, 반복되는 리듬과 목관의 유연한 호흡으로 민속적 색채를 만든다.

1935년 3월 20일 Moscow Philharmonic Orchestra와 Eugen Szenkar의 초연은 작품을 공적인 무대에 올렸다. Khachaturian은 이후 세계 각지에서 작품을 직접 지휘하며 관현악을 손질했고, 1960년 개정판이 1962년에 다시 출판되었다 . 현재 연주는 초판과 개정판 가운데 하나를 따르므로, 세부 음향과 연주 시간이 조금씩 다를 수 있다.

출판 정보와 자료

초판은 Muzgiz에서 나왔고, 개정판은 1962년 재출판되었다 . Boosey & Hawkes의 현재 자료는 E단조 교향곡으로 표기하면서 G장조 영역이 작품의 밝은 대비를 만든다고 설명한다. 3악장 순서와 대규모 관현악은 초판과 개정판을 잇는 작품의 뼈대이며, 개정판에서는 관현악의 세부가 다듬어졌다 .

소요 시간

전곡은 약 43분이다. 악장별 템포와 반복, 1934년 초판과 1960년 개정판의 선택에 따라 실제 연주 시간은 달라진다.

편성

목관: 피콜로, 플루트 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니, 트라이앵글 , 우드블록, 탬버린, 작은북, 큰북, 심벌즈, 탐탐, 튜블러 벨, 글로켄슈필 , 실로폰
건반 ·현악: 피아노, 하프, 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

피아노와 하프는 선율을 대신하기보다 관현악의 표면을 반짝이게 하고, 글로켄슈필 ·실로폰 ·튜블러 벨을 포함한 타악기는 춤 리듬과 의식적인 울림을 더한다. 클라리넷과 다른 목관은 아르메니아 노래를 떠올리게 하는 굴곡과 장식을 길게 이어 가며, 금관과 저음 현은 교향곡의 공적 규모를 세운다.

3악장 구조

I. Andante maestoso con passione – Allegro

장중하고 열정적인 도입이 먼저 울린 뒤 빠른 주부로 넘어간다. 도입부의 넓은 호흡은 작품의 공적 규모를 세우고, Allegro 에서는 반복 리듬과 날카로운 대비가 음악을 앞으로 밀어낸다. 클라리넷과 목관의 굴곡, 첼레스타와 높은 현의 이례적인 결합이 빠른 흐름 속에 몽환적인 순간을 만든다.

II. Adagio sostenuto

하프와 플루트의 가벼운 동기로 시작하는 느린 악장이다. 투명한 음향 뒤에 노래하는 선율과 민속 춤의 리듬이 교대로 나타나, 완전히 멈춘 애가가 아니라 안쪽에서 계속 움직이는 장면을 만든다. 긴 선율의 장식과 목관의 응답은 아르메니아 노래의 말투를 연상시키지만 , 특정 민요의 직접 인용으로 고정되지는 않는다.

III. Allegro risoluto

결연하고 빠른 피날레가 짧은 리듬 세포와 강한 악센트로 시작한다. 격정적인 현악이 빠른 반복을 이끌고, 금관과 여러 타악기가 춤의 발걸음과 축제의 색을 넓힌다. 1악장의 열정과 2악장의 유연한 리듬이 이곳에서 공적인 에너지로 확장되며, 후대 Khachaturian의 발레와 협주곡을 예고하는 관현악 감각도 드러난다.

아르메니아적 선율과 교향악의 형식

Khachaturian의 민속성은 한두 개의 민요를 인용하는 방식보다 선율이 움직이는 방식에서 들린다. 목관의 아라베스크와 즉흥적인 장식, 불규칙하게 튀어나오는 악센트, 춤을 연상시키는 반복 리듬이 서유럽 교향곡의 긴 호흡 속에 들어간다. 러시아 교향악의 대형 관현악과 아르메니아적 억양은 서로 충돌하기보다 , 같은 주제를 다른 음색과 속도로 확장하는 두 문법이 된다.

세 악장은 서로 다른 표정을 보이지만 리듬과 음형의 말투를 공유한다. 1악장의 도입과 빠른 주부는 공적 긴장과 민첩한 움직임을 대비하고, 2악장은 그 리듬을 느린 노래와 춤의 흔들림으로 바꾼다. 피날레는 다시 속도를 높여 현악 ·금관 ·타악을 한꺼번에 밀어 올린다. 이 순환 덕분에 43분의 대편성 작품이 여러 개의
장면으로 흩어지지 않고 한 방향으로 나아간다.

졸업 작품에서 개정판으로

1934년 작품은 이미 피아노 ·하프와 다채로운 타악을 포함한 큰 관현악을 전제로 했다. Khachaturian은 초연 뒤 작품을 직접 지휘하면서 연주 현장에서 들리는 균형을 다시 살폈고, 1960년 개정판에서는 관현악의 세부를 다듬었다. 개정은 세 악장 구조와 핵심 선율을 폐기한 것이 아니라, 젊은 시절의 거친 색채를 더 잘 통제된 음향으로 정리한 과정이다.

초기 수용에서 이 교향곡은 젊은 작곡가가 대형 형식과 민속적 색채를 함께 다룰 수 있음을 보여 준 작품으로 받아들여졌다 . 후대의 회고에는 쇼스타코비치가 1936년 레닌그라드 공연을 앞두고 풍부한 멜로디와 밝은 관현악을 인상 깊게 들었다는 기록도 남아 있다. 이 평가는 작품이 지닌 선율과 음색의 직접성을 잘 보여 주지만, 모든 동시대 비평을 대표하는 말은 아니다.

주요 레코딩

Alexander Gauk / USSR State Radio and Television Symphony Orchestra: 초연
세대의 소비에트 관현악 전통 안에서 작품을 들려주는 역사적 녹음으로, 대편성의 공적 울림과 3
악장의 추진력을 확인할 수 있다.
Aram Khachaturian / USSR State Symphony Orchestra: 작곡가가 직접 지휘한 녹음으로
, 1960년 개정판의 관현악 균형과 선율의 억양을 살피는 기준점이 된다.

주요 자료

Khachaturian Virtual Museum, Symphonies: 제 1교향곡의 역사적 의미, 3악장 구조와 춤 리듬,
작품의 관현악 특징.

Boosey & Hawkes, Symphony No. 1 in E minor: 1934년 졸업 작품, 약 43분의 편성 ·악장
설명과 개정 정보.

Khachaturian International Competition, biography: 모스크바 음악원 졸업과 1935년 Szenkar
초연 연표.

Aram Khachaturian House-Museum, biography: 1934년 작곡, Moscow Philharmonic Orchestra와의 초연 기록.
Khachaturian House-Museum, works: 작품 연표와 개정 ·출판 자료.
Wikipedia, Symphony No. 1: 초연 날짜, 1960년 개정과 1962년 재출판의 보조 확인.

Symphony No. 2 "The Bell"

정보

Aram Khachaturian: *Symphony No. 2 “The Bell”*

개요

- 작곡가 : Aram Khachaturian (1903–1978)
- 작품명 : *Symphony No. 2 “The Bell”*
- 장르와 범위 : 관현악을 위한 4악장 교향곡 전곡
- 작곡 · 개정 : 1943년 원판 , 1944년 개정판 , 1969년 추가 개정
- 원판 초연 : 1943년 12월 30일 , 모스크바 음악원 대강당 , USSR State Symphony Orchestra, Boris Khaikin 지휘
- 개정판 초연 : 1944년 3월 6일 , 모스크바 음악원 대강당 , USSR State Symphony Orchestra, Alexander Gauk 지휘
- **Wikipedia:** Symphony No. 2

아람 하차투리안의 *Symphony No. 2 “The Bell”*은 관현악을 위한 4악장 교향곡이다 . 원판은 1943년 12월 30일 모스크바 음악원 대강당에서 Boris Khaikin이 USSR State Symphony Orchestra를 지휘해 초연했고 , 개정판은 1944년 3월 6일 같은 장소와 오케스트라에서 Alexander Gauk의 지휘로 처음 연주되었다 . 1944년판은 *Andante maestoso*, *Allegro risoluto*, *Andante sostenuto*를 차례로 두고 , 마지막 악장은 *Andante mosso*에서 *Allegro sostenuto*와 *Maestoso*로 이어진다 .

출판 정보와 자료

1944년 개정은 악장 순서를 바꾸었다 . 1943년 원판에서는 *Andante sostenuto*가 2악장이고 *Allegro risoluto*가 3악장이었지만 , 개정판은 스케르초인 *Allegro risoluto*를 줄여 2악장에 놓았다 . Boosey & Hawkes/Sikorski의 작품 목록은 1969년에도 하차투리안이 3악장에서 6마디를 , 종악장에서 37마디를 덜어냈다고 기록한다 . 이 목록은 자신이 제시한 악장 설명이 1969년 최종판을 가리킨다고 밝힌다 . 1943년판에서 느린 악장 뒤에 놓였던 스케르초는 개정판에서 첫 악장 바로 뒤로 이동했고 , 1969년에는 일부 악구가 다시 짧아졌다 .

Zen-On 2003 , , 1984 Muzyka , 2 2 . Naxos 2006 , Muzyka, Moscow, 1969 , . UNESCO 1943 , 1~2 , .

50 , Wise Music Classical 50 , Chandos 51 , Naxos Dmitry Yablonsky 48 . Boosey & Hawkes/Sikorski 43 50 , , . Chandos 16 , 9 , 13 , 13 . .

Boosey & Hawkes/Sikorski 3(piccolo)·3(cor anglais)·4(E-flat clarinet, bass clarinet)·2 . · · · 4 horns·3 trumpets·3 trombones·1 tuba . timpani, wood block, side drum, bass drum, cymbals, tam-tam, bells, glockenspiel, xylophone , 2 harps, piano, strings . Naxos , 2 .

“The Bell” G. Khubov . Khachaturian Virtual Museum “The Bell Symphony” . , , . UNESCO , , .

. Virtual Museum , , . , . . , .

UNESCO G. Shneerson 1959 *Vorskan Akhper* . . . .

I. Andante maestoso

짧은 전주가 종과 피아노, 관악기의 하강 동기를 제시한 뒤 첫 악장의 긴 흐름을 연다. 음악학자 Matthew J. Kushner는 이 하강형을 교향곡 전체에 되풀이되는 핵심 동기로 설명한다. Virtual Museum도 전주의 애가적 억양이 작품 곳곳에서 반복된다고 본다. 첫 악장은 이후 되돌아올 경보의 동기와 애가의 억양을 처음 들려준다.

II. Allegro risoluto

빠른 스케르초가 첫 악장의 장중한 속도와 대비를 이룬다. Kushner는 이 악장을 스케르초와 트리오의
형식으로 설명한다. 개정 전에는 이 악장이 3악장에 있었지만, 1944년판은 이를 첫 악장 바로 뒤에 옮겼다. 이렇게 바뀐 배열은 첫 악장 직후에 빠른 악장을 배치해 초반부의 속도 대비를 앞당긴다.

III. Andante sostenuto

개정판의 느린 3악장은 원판에서 2악장이었다 . Khachaturian Virtual Museum은 작곡가가 이 악장을 쓰면서 독일군의 잔혹 행위를 떠올렸다고 전한다. 같은 설명에서 그는 청중에게 음악을 특정 사건의 삽화로 해석하지 말라고 당부했다. 앞선 발언은 작곡 과정의 기억을, 뒤의 당부는 완성된 음악을 하나의 사건에 대응시키지
말라는 뜻을 전한다.

Kushner는 이 악장을 장례 행진으로 설명하고, Dies irae도 언급한다. 그는 이 악장에서 첫 악장의 동기가
다시 들린다고 분석해, 느린 악장의 애도를 교향곡의 시작과 연결한다.

IV. Andante mosso–Allegro sostenuto–Maestoso

종악장은 Andante mosso로 시작해 Allegro sostenuto와 Maestoso로 나아간다. Khachaturian Virtual Museum은 앞서 들은 애가의 억양이 여기서 승리 찬가와 결합한다고 설명한다. Kushner는 종악장의
팡파르가 앞선 악장들의 재료를 다시 불러온다고 분석한다. 마지막의 승리 찬가는 앞서 들은 애도를 걷어내지 않고, 그 억양을 품은 채 종결로 나아간다. 시작에 놓인 종과 애가가 종악장에서 달라진 의미로 돌아오면서 네 악장은 하나의 순환을 이룬다.

초연 이후의 수용과 연주 해석

UNESCO 등재 신청서는 Leonard Bernstein이 1945년 4월 13일 뉴욕에서 미국 초연을 지휘했다고 기록한다 . 작품은 이듬해 소련 국가상 1급을 받았다. 이러한 국제 연주와 국가상 수상 기록은 전쟁기의 공적 기억
속에서 작품이 자리 잡았음을 보여 준다. 작곡가의 발언과 선율에 관한 자료에는 애도와 개인적 기억도 함께 나타난다.

2016년 MusicWeb International에 실린 두 비평은 Dmitry Yablonsky와 Russian Philharmonic Orchestra의 Naxos 녹음을 서로 다르게 평가했다. Dan Morgan은 가운데 악장들의 절제된 연주가 추진력을 약하게 만든다고 보았고, Khachaturian 자신의 Decca 녹음과 Neeme Järvi의 Chandos 연주를 더 강한
대안으로 들었다. Michael Wilkinson은 Yablonsky 연주의 섬세함과 각 성부의 선율선이 분명하게 들리는
점을 높게 평가하면서도 Loris Tjeknavorian과 Armenian Philharmonic Orchestra의 긴박감을 더 선호했다. 같은 음반을 둘러싼 이 엇갈린 판단은 선율을 분명하게 드러내는 균형과 거친 추진력을 앞세우는 해석이 서로 다른 매력을 지닐 수 있음을 보여 준다.

주요 자료

Khachaturian Virtual Museum, “Symphony”: 작곡가의 프로그램 발언, 종 전주와 애가적 억양의 반복, G. Khubov의 별칭, 종악장의 결합에 관한 설명.
UNESCO Memory of the World, Khachaturian dossier: 1943년 악보 원고 이미지와 초연, 전쟁 프로그램의 범위를 기록하며, Shneerson의 1959년 저서에서 Vorskan Akhper와 Georgescu의
종악장 해석을 인용하고 1945년 미국 초연도 언급한다.
Boosey & Hawkes/Sikorski, Khachaturian work catalogue: 1943년 ·1944년판의 초연과 악장 순서, 1969년 삭제, 관현악 편성 및 카탈로그의 소요 시간 표기.
Wise Music Classical, Symphony No. 2: 개정판 초연, 현재 악장 순서, 편성과 대략적인 연주 시간

.

Zen-On Online, Symphony No. 2 pocket score: 2003년 포켓 스코어의 발매 정보, 1984년 Muzyka 전집 제 2권 제 2판을 바탕으로 한 악보와 편집자 해설.
Matthew J. Kushner, “Aram Khachaturian (1903–1978): A Retrospective”: 종 ·피아노 · 관악기가 제시하는 하강 동기, 스케르초의 구성, 느린 악장의 Dies irae, 종악장의 팡파르에 대한 음악적 해설.
Chandos, Symphony No. 2 original version: Neeme Järvi와 Royal Scottish National Orchestra의 원판 녹음, 전곡 및 악장별 시간.
Naxos, Symphony No. 2 booklet: Dmitry Yablonsky의 녹음 정보와 관형 종에 관한 음반 해설. Dan Morgan, MusicWeb International, Naxos 8.570436 review: Yablonsky 연주의 추진력과 Khachaturian·Järvi 녹음에 관한 비평.
Michael Wilkinson, MusicWeb International, Naxos 8.570436 review: 같은 녹음의 명료성과 긴박감에 관한 별도의 비평.

Piano Concerto in D♭ major

Aram Khachaturian: *Piano Concerto in D♭ major*

- **:** Aram Khachaturian (1903–1978)
- **:** *Piano Concerto in D♭ major*
- **:** Op. 38
- **:**
- **:** 1936
- **:** 1937 7 12 , Moscow Sokolniki Park . Lev Oborin , Moscow Philharmonic Orchestra, Lev Steinberg
- **:** Lev Oborin
- **:** 1938 Moscow State Music Publisher
- **:** 32
- **IMSLP:** *Piano Concerto in D♭ major*, Op. 38
- **Wikipedia:** Piano Concerto (Khachaturian)

Aram Khachaturian *Piano Concerto in D♭ major*, Op. 38 1936 3 . *Allegro ma non troppo e maestoso*, *Andante con anima*, *Allegro brillante* . 1937 7 12 Moscow Sokolniki Park Lev Oborin, Moscow Philharmonic Orchestra, Lev Steinberg . 32 , , .

Khachaturian 1936 11 House-Museum Lev Oborin , 1936 1

. Khachaturian .

1938 Moscow State Music Publisher . *Piano Concerto in D-flat major* *D flat major* , Op. 38 . 1937 , UNESCO 1936 .

Boosey & Hawkes 32 . , , 30 36 , 32 .

- :
- : 2(2), 2, 2, , 2
- : 4, 2, 3,
- : , , , ,
- :

2 . , , . , , , . Boosey & Hawkes , Tiflis, Tbilisi .

1937 Sokolniki Park . Oborin . Steinberg , .

, 1940 London , 1942 Boston Pops Bernhard Weiser Arthur Fiedler . Boston Symphony Orchestra 1943 Serge Koussevitzky William Kapell . Oborin .

세 악장의 설계

I. *Allegro ma non troppo e maestoso*

첫 악장은 팀파니의 강한 박동과 피아노의 옥타브 · 화음으로 문을 연다. 넓은 음역과 반복 리듬이 독주자를 즉시 전면에 세우지만, 오케스트라는 반주에 머물지 않고 같은 재료를 받아 행진의 힘과 화성의 긴장을 키운다. UGA 연구와 Research Catalogue의 분석은 이 악장을 협주곡에 맞춘 소나타형 처리로 보며, 전개부에서 피아노와 오케스트라의 리듬 · 화성이 충돌하고 긴 카덴차가 독주자의 발언을 확장한다고 설명한다.

제 1주제의 강한 악센트와 타악적인 피아노 음형 뒤에는 오보에가 노래하는 제 2주제가 나타난다. 피아노는 이 선율을 장식과 자유로운 시간 감각으로 다시 말하며, 행진과 노래가 서로 다른 성격을 만든다. Research Catalogue는 이러한 장식과 카덴차의 유연성을 민속 연주자의 즉흥적 시간 감각과 연결하지만, 새로운 음을 임의로 덧붙이는 즉흥과 기보된 선율 안에서 루바토를 조절하는 표현은 구분한다.

II. *Andante con anima*

가운데 악장은 바깥 악장의 운동을 멈추고 주제와 변주에 가까운 느린 흐름을 펼친다. 피아노가 길게 노래하는 동안 현악과 목관은 얇은 음향으로 주위를 감싼다. 중심 주제는 Tbilisi에서 들은 노래와 연결된다는 작곡가의 설명이 전하며, Research Catalogue는 이를 어린 시절 어머니에게 들은 *Vorskan Aghper*와 관련지어 해석한다. 자료마다 노래 제목의 철자와 원형 선율의 범위가 달라, 작품이 민요를 그대로 인용했다고 단정하기보다 기억된 선율을 크게 변형한 사례로 이해하는 편이 정확하다.

플렉사톤은 이 악장의 제한된 구간에서 제 1바이올린과 유니슨으로 겹치며 음높이가 미세하게 흔들리는 소리를 만든다. 음악톱을 대체 악기로 선택하면 같은 위치가 더 유기적인 울림으로 바뀔 수 있다는 연주자의 의견도 있지만, 그 선호를 작곡가의 확정된 의도로 확대할 근거는 없다. Research Catalogue의 연주 분석은 이 악장에서 부드러운 피아노 터치와 절제된 페달이 현악의 잔향과 특수 음색을 가리지 않는다고 설명한다.

III. *Allegro brillante*

피날레는 느린 악장의 노래를 빠른 리듬과 건반의 기교로 바꾼다. 2/4와 3/8이 교대하는 구간에서는 피아노의 짧은 음형과 오케스트라의 박동이 맞물리고, 카덴차는 코카서스의 현악기와 북을 연상시키는 몸짓을 건반 안에 모은다. 이 민속 악기들은 실제 편성에 포함되지 않으며, 피아노의 음역과 관절이 불러오는 청취 연상으로 다뤄진다.

후반부의 긴 선율은 토카타 같은 운동을 잠시 늦추고 피아노와 오케스트라 사이에 다른 정서를 만든다. 이후 첫 악장의 재료가 새 속도로 돌아오고, 금관과 전체 합주가 외향적인 종지를 완성한다. 피날레는 독주자의 마지막 질주만으로 끝나는 것이 아니라 오케스트라가 그 재료를 함께 밀어 올리면서 세 악장을 하나의 협주곡으로 묶는다.

음색과 연주 전통
Oborin은 Virtual Museum에 실린 회고에서 이 작품의 힘을 독주자의 강한 개성과 눈부신 기교, 그리고 오케스트라와의 경쟁에서 찾았다. 이 관점은 피아노가 화려하게 들려야 한다는 단순한 요구보다, 독주부와 관현악이 같은 주제를 서로 다른 몸짓으로 주고받는 관계를 강조한다. 빠른 악장에서는 피아노의 건조한
관절과 팀파니ㆍ금관의 박동이 맞물리고, 제 2악장에서는 길게 이어지는 선율과 특수 음색이 같은 협주곡 안에서 다른 발음법을 만든다.

플렉사톤은 작품의 이국성을 장식하는 효과음이 아니라 제 2악장의 노래를 흔들어 놓는 제한된 음색이다. 출판사 자료는 원래 악기를 플렉사톤으로 적지만 오늘날에는 음악톱이 자주 사용된다고 설명한다. 따라서
연주 기록을 읽을 때에는 악보에 적힌 악기, 실제 공연에서 사용한 대체 악기, 그 선택에 대한 연주자의 선호를 세 갈래로 나누어 볼 필요가 있다.

수용과 녹음
1937년 야외 초연의 열악한 조건에도 작품은 Lympany의 London 공연, Boston Pops 공연, Koussevitzky와 Kapell의 협연을 거치며 국제 레퍼토리로 자리 잡았다. UNESCO의 Memory of the World 자료는 Oborin, William Kapell, Artur Rubinstein, Moura Lympany, Alicia de Larrocha 등을 작품을 연주한 피아니스트로 열거한다. Boston Symphony Orchestra의 기록이 전하는 Koussevitzkyㆍ Kapell의 상업 녹음은 작품의
초기 미국 수용과 연결되는 역사적 기록이다.

후대의 평가는 한 방향으로만 흐르지 않았다. 출판사와 기관 자료는 한때 차이콥스키 협주곡에 비견될 만큼 대중적인 성공을 거두었다고 소개하지만 , 1950년대 이후 국제 프로그램에서 한동안 덜 연주되었다는 해설도 있다. 2014년 London 공연을 다룬 비평은 독주자의 기교를 인정하면서 음악의 공허함을 지적했다. 초기의 대중적 확산과 후대의 비평적 양극화를 함께 보면, 이 협주곡이 화려한 외관만으로 지속된 작품은 아니라는 점이 드러난다.

주요 자료

Khachaturian Virtual Museum, Concertos: 1936년 작곡, 1937년 Sokolniki Park 초연, Oborin
헌정과 독주자ㆍ오케스트라 관계.

Boosey & Hawkes, Piano Concerto in D-flat major: 작곡 연도, 약 32분, 편성, 플렉사톤, Tiflis 민속음악과 리스트적 기교.

Boston Symphony Orchestra, Piano Concerto: 작곡 과정, Sokolniki 초연, Boston Pops와 Koussevitzkyㆍ Kapell의 미국 수용.

Aram Khachaturian House-Museum, Biography: 1936년 두 대 피아노 사전 공연과 1937년 초연 연표.

UNESCO Memory of the World, Khachaturian dossier: 1938년 초판 출판, 국제 연주자와 작품의 수용사.

Mariam Kharatyan, “Interpreting Khachaturian’s music”: 악장별 연주ㆍ음색 분석, 민속 선율의 변형, 플렉사톤과 음악톱, 카덴차와 터치.
Musical Concepts, Khachaturian booklet: 두 피아노 사전 공연, 3악장 구조, 주제와 변주, 플렉사톤의 작동 방식.
Classical Music, Khachaturian Piano Concerto guide: 초연 환경, London과 Proms의 초기 수용 , 악장별 청취와 후대 녹음.

Violin Concerto in D minor

정보

Violin Concerto in D minor, Op. 46
작곡가: Aram Khachaturian (1903–1978)
장르: 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
작곡: 1940년 여름
초연: 1940년 11월 16일, Moscow Tchaikovsky Hall, David Oistrakh 독주, USSR State Symphony Orchestra, Alexander Gauk 지휘
헌정: David Oistrakh
대상 범위: D단조 원곡 전곡 3악장

개요

IMSLP: Violin Concerto in D minor, Op. 46

Wikipedia: Violin Concerto (Khachaturian)

Aram Khachaturian의 Violin Concerto in D minor, Op. 46은 David Oistrakh를 위해 쓴 3악장 협주곡이다
. 전곡은 Allegro con fermezza, Andante sostenuto, Allegro vivace 순서로 연주되며, 1940년 여름
모스크바 인근 Ruza 지역의 창작 공간에서 Oistrakh와 독주 파트를 협의하며 완성되었다 . 1940년 11월 16일 Moscow Tchaikovsky Hall에서 Oistrakh, USSR State Symphony Orchestra, Alexander Gauk이 초연했다. 여기서는 바이올린과 관현악을 위한 원곡을 다루고, Jean-Pierre Rampal의 플루트 편곡은
포함하지 않는다.

출판 정보와 자료

Muzgiz가 1944년에 총보를 출판했다. UNESCO의 Memory of the World 자료는 작곡가의 원고, Oistrakh 와의 협력, 초연 및 출판 경로를 함께 기록한다. Boosey & Hawkes는 오늘날의 공연 자료와 약 37분의 작품 정보를 제공한다.

Virtual Museum에는 1940년 9월 16일 Moscow Days of Soviet Music 공연이라는 날짜도 남아 있지만, LA Philharmonic, UNESCO, Mariinsky, Khachaturian House-Museum은 11월 16일 Tchaikovsky Hall 공연을 초연으로 기록한다. 9월 표기는 별도 초기 공연 또는 편집상의 차이로 남으며, 공식 초연 연표는 11월 기록을 따른다.

소요 시간

Boosey는 약 37분, LA Philharmonic과 Philharmonia Orchestra는 약 35분, Chandos의 Lydia Mordkovitch·Neeme Järvi·Royal Scottish National Orchestra 녹음은 37분 03초로 제시한다. 카덴차 선택과 템포에 따라 실제 연주 시간이 달라지므로 전곡은 약 35–38분으로 볼 수 있다. Chandos 녹음의 악장별 시간은 `Allegro con fermezza` 14분 24초, `Andante sostenuto` 13분 09초, `Allegro vivace` 9분 22초다.

편성

독주 바이올린과 다음 관현악을 사용한다.

- 목관: piccolo, 2 flutes, 2 oboes, English horn, 2 clarinets, 2 bassoons
- 금관: 4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba
- 타악기: timpani, bass drum, snare drum, cymbals, tambourine, triangle, tam-tam, glockenspiel, xylophone
- 하프와 현악기: harp, violin I·II, viola, cello, double bass

Boosey와 LA Philharmonic은 타악기의 공통 핵심을 제시하고, 정식 총보 기록에는 glockenspiel·xylophone·tam-tam까지 포함된다. 세부 타악기 수와 판본별 더블링은 출판사 목록에 나타난 범위에서만 적는다.

악장별 구성

I. `Allegro con fermezza`

오케스트라의 대담한 리듬 유니즌과 심벌즈가 시작을 열고, 독주 바이올린이 낮은 음역의 선율과 아르페지오, 빠른 음형으로 응답한다. Philharmonia Orchestra의 2024년 프로그램은 도입부에서 독주자가 낮은 현의 거친 선율과 빠른 16분음표를 연속해 제시한다고 설명한다. 짧게 튀는 약박과 반복 리듬은 Boosey가 말한 아르메니아 민속 음악의 선율·노래 경험과 연결되며, 빠른 몸짓 뒤에는 길게 노래하는 선율이 놓인다.

이 악장에는 Khachaturian이 쓴 긴 원래 카덴차와 Oistrakh가 만든 대체 카덴차가 함께 전승된다. Boosey와 Philharmonia는 Oistrakh가 원래 카덴차가 지나치게 길다고 판단해 작품의 주제에 바탕을 둔 자신의 버전을 만들었다고 기록한다. 두 카덴차는 서로 다른 판본·연주 선택으로 남아 있으며 어느 하나만을 정본으로 고정하지 않는다.

II. Andante sostenuto

느린 둘째 악장은 흐릿한 현악과 낮은 목관 위에 독주 바이올린의 긴 레가토 선율을 놓는다. Boosey는 이 악장의 한 주제가 Khachaturian이 1938년 영화 Zangezur를 위해 작곡한 장례 노래에서 나왔다고 설명한다. 영화 선율이 협주곡에서 어떤 마디로 변형되었는지는 출판사 설명의 범위를 넘으므로, 주제의 출처와
협주곡의 선율을 동일한 인용으로 취급하지 않는다.

Philharmonia의 프로그램은 처음의 현악 반주와 독주 선율을 Erik Satie의 Gymnopédie 를 떠올리게 하는
색으로 비유한다. 이는 Satie의 선율을 인용했다는 주장이 아니라, 느린 맥박과 여백이 만드는 청취 인상이다. 하프와 호른, 낮은 목관은 독주자의 칸틸레나를 받치며 1악장의 외향적인 리듬과 3악장의 질주 사이에 긴 호흡을 마련한다.

III. Allegro vivace

피날레는 금관 팡파르 뒤에 독주 바이올린이 돌아오며 시작하는 빠른 악장이다. 반복되는 춤 리듬 위에서
리코셰 보잉, 트릴, 빠른 음계와 이중음이 이어지고, 타악기와 금관은 축제의 추진력을 만든다. Philharmonia 는 독주 선율이 춤추고 달리며 리코셰와 트릴로 결말을 향한다고 해설한다. 특정 민속 춤의 이름을 붙이기보다 아르메니아 ·코카서스 음악에서 들은 약박과 장식의 탄력으로 설명하는 편이 자료에 맞다.

작곡과 초연의 맥락

Khachaturian은 1940년 여름 Ruza 또는 Staraya Ruza의 작곡가 창작의 집에서 두 달 남짓, 자료에 따라 2.5개월 동안 협주곡을 썼다. 그는 피아노로 악보의 초기 형태를 들려주고 Oistrakh가 독주 파트를 실제 바이올린으로 시험하도록 하면서 음역, 체력, 음색과 카덴차를 조정했다. Oistrakh가 그 악보를 받은 뒤 며칠 만에 능숙하게 연주했다는 작곡가의 회고는 비공식 시험 연주를 가리키며 11월의 공식 초연과 구분된다.

초연은 Soviet music festival의 일부로 Moscow Tchaikovsky Hall에서 열렸다. LA Philharmonic, UNESCO, Mariinsky, Khachaturian House-Museum은 11월 16일 Oistrakh·Gauk·USSR State Symphony Orchestra의 공연을 공통으로 기록한다. 1940년 12월 24일 Leningrad 공연 뒤 Yerevan, Tbilisi, Kiev, Odessa로 연주가 이어졌고, 1941년에는 이 협주곡으로 USSR State Prize 2급을 받았다. UNESCO는 Max Rostal, Thomas Matthews, Henry Holst, George Enescu, Henryk Szeryng 등 해외 연주자들이 작품을 연주했다고 기록한다.

민속 선율과 협주곡 형식

Virtual Museum은 형식 자체의 혁신보다 풍부하고 표현적인 선율이 작품의 힘을 만든다고 평가한다. 전통적인 3악장 협주곡의 틀 안에서 첫 악장의 약박과 반복, 둘째 악장의 영화 장례 노래에서 온 주제, 셋째 악장의 춤 리듬이 서로 다른 속도로 아르메니아적 억양을 드러낸다. Boosey는 1939년에 직접 들은 Armenian folk music and singing의 경험이 이듬해 선율에 스며들었다고 설명한다. 이 자료들은 특정
민요를 그대로 인용했다는 뜻보다 선율 굴곡, 리듬, 목관 ·타악 색채가 양식으로 작동한다는 범위를 지지한다.

□□□ □□□ □□

David Oistrakh□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ . LA Philharmonic□ Philharmonia Orchestra□ □□ Khachaturian□ □□ □□ □□ □□□□ , □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ . □□□ □□□ Oistrakh□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ , □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ .

Chandos□ 1990□ □□□ Lydia Mordkovitch, Neeme Järvi, Royal Scottish National Orchestra□ □□□□□ 2002□□ □□□□□ . Chandos□ MusicWeb□ □ □□□ 37□ 03□□ □□□ □□□ □□□□ , □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ . Philharmonia□ 2024□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ , □□ □□□□□ □□□ ·□□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□ . □□□□ Gil Shaham, Julia Fischer, Sergei Khachatryan □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ .

□□ □□

- Boosey & Hawkes, *Violin Concerto in D minor*: https://www.boosey.com/cr/music/Aram-Khachaturian-Violin-Concerto-in-D-minor/3465
- Aram Khachaturian Virtual Museum, *Concertos*: https://www.khachaturian.am/eng/works/koncert.htm
- Los Angeles Philharmonic, *Violin Concerto in D minor*: https://www.laphil.com/works/violin-concerto-in-d-minor
- Mariinsky, Armenian National Philharmonic □□□□ : https://www.mariinsky.ru/en/playbill/playbill/2016/7/12/3_1900/
- Aram Khachaturian House-Museum □□ : https://akhachaturianmuseum.am/en/khachaturian/biography/
- UNESCO, *Memory of the World: Khachaturian dossier*: https://media.unesco.org/sites/default/files/webform/mow001/armenia_khachaturian_en.pdf
- Chandos, Mordkovitch·Järvi·RSNO □□ : https://www.chandos.net/products/catalogue/CHAN%209866
- Philharmonia Orchestra, 2024□ □□□□ ·□□□ □□ : https://philharmonia-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/2024/10/22121321/31.10.24_RFH_online.pdf
- MusicWeb International, Khachaturian □□ □□ : https://www.musicweb-international.com/classrev/2007/oct07/Khachaturian_5550352.htm
- MIT □□ □□□□ , □□□ ·□□ □□ □□ : https://web.media.mit.edu/~tod/media/pdfs/performance_fall2015.ed3c-2.pdf

Cello Concerto in E minor

Aram Khachaturian: *Cello Concerto in E minor*

- **:** Aram Khachaturian (1903–1978)
- **:** *Cello Concerto in E minor*
- **:**
- **:** 1946
- **:** 1946 10 30 , Moscow Conservatory Great Hall, Sviatoslav Knushevitsky ,
  Alexander Gauk
- **:** Sviatoslav Knushevitsky
- **:** 32–35
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_(Khachaturian)

Aram Khachaturian *Cello Concerto in E minor* 1946 Sviatoslav Knushevitsky . 1946 10 30 Knushevitsky Alexander Gauk , 32–35 , · .

, *Gayane* *Spartacus* . .

. 1 Allegro moderato , . 2 Andante sostenuto . 3 Allegro a battuta , .

작곡 배경과 초연
Khachaturian Virtual Museum은 작곡가가 음악학교에서 첼로를 공부하던 시절부터 첼로 협주곡을
생각했다고 설명한다. 실제 작품은 그로부터 약 20년 뒤인 1946년에 완성되었다 . 학생 시절의 구상이 현재 악보의 특정 주제로 남았는지는 알 수 없지만, 첼로의 노래와 오케스트라의 큰 움직임을 오래 탐색해 온 작곡가가 전후의 작품으로 꿈을 실현했다는 시간의 흐름은 분명하다.

초연은 1946년 10월 30일 모스크바 음악원 대강당에서 열렸다. 헌정자인 Knushevitsky가 독주를 맡았고, Alexander Gauk가 오케스트라를 지휘했다. Knushevitsky는 David Oistrakh, Lev Oborin과 함께 활동한 유명한 소련 피아노 삼중주의 첼리스트였으며 , 하차투리안은 세 연주자에게 각각 피아노 ·바이올린 ·첼로 협주곡을 헌정했다.

박물관의 기록은 초연이 작품의 가치를 충분히 드러내지 못했다고 평하는 한편, 표현적인 주제와 교향곡적 전개, 화성적 색채를 장점으로 든다. 후대에는 첼로 협주곡이 피아노 ·바이올린 협주곡보다 덜 연주된다는
평가가 많았지만, 최근의 녹음과 첼로 대회 레퍼토리는 이 곡을 다시 무대에 올리고 있다.

편성
독주 첼로와 관현악의 편성은 다음과 같다.

목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2 또는 베이스 클라리넷을 포함한 클라리넷군 , 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫, 트롬본, 튜바
타악 ·기타: 팀파니, 큰북 ·심벌즈 ·스네어드럼 등의 타악기, 하프, 피아노
현악: 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

출판사와 대여 악보는 목관과 금관의 정확한 수를 조금 다르게 적지만, 독주 첼로를 감싸는 큰 오케스트라라는 성격은 같다. 높은 현과 목관이 가느다란 빛을 만들 때 낮은 현과 금관이 무거운 바닥을 마련하고, 하프와 피아노는 어두운 질감 사이에 날카로운 울림을 보탠다.

세 악장

1. Allegro moderato
첫 악장은 오케스트라가 낮고 거친 화음으로 밀어붙이며 시작한다. Boosey & Hawkes의 Daniel Jaffé는 이 도입을 거의 울부짖는 소리에 비유하고, 높은 현이 간청하는 두 번째 생각을 제시한 뒤 독주 첼로가 더 서정적인 주제로 들어온다고 설명한다. 독주자는 처음부터 오케스트라를 압도하기보다 , 그 압력 안에서
자신의 선율을 길게 끌어낸다.

민속적 억양과 교향곡적 규모
Khachaturian Virtual Museum은 이 협주곡의 양식이 피아노 ·바이올린 협주곡보다 Gayane과 Symphony with a Bell에 가깝다고 설명한다. 공통점은 발레의 특정 장면을 가져온다는 데 있지 않고, 민속적 선율과 춤 리듬, 관현악 색채가 작품 전체를 조직한다는 데 있다. 첼로 협주곡에서도 오케스트라는 독주를 위한 배경이 아니라, 독자적인 주제와 리듬을 가진 상대역이다 .

MusicWeb은 이 곡을 “첼로가 들어간 교향곡 ”에 가깝다고 표현하며, 독주와 오케스트라가 매우 조밀한
전개를 함께 만든다고 평한다. 그렇다고 협주곡의 장르가 사라지는 것은 아니다. 1악장의 긴 카덴차, 2악장의 독주 선율, 3악장의 기교적 리듬은 첼로가 작품의 서사를 직접 이끈다는 사실을 분명히 한다. 교향곡적이라는
말은 오케스트라의 비중과 규모를 설명하는 비평적 비유다.

전후의 어둠과 정치적 수용
1946년은 제 2차 세계대전이 끝난 직후였다. 작품의 E단조, 낮은 첼로 음역, 긴 애가가 전후의 불안과 상실을 떠올리게 하는 이유다. 이 배경이 곧 자전적인 표제나 전쟁 장면을 뜻하는 것은 아니다. 하차투리안은 특정 사건의 순서를 설명하는 대신, 무거운 화음과 민속적 리듬이 공존하는 음악을 만들었다.

1948년 소련의 Zhdanov Decree와 형식주의 비판은 이 협주곡의 수용에도 영향을 주었다는 후대 해설이 있다. The Strad는 피아노 ·바이올린 협주곡보다 어둡고 낙관적이지 않은 작품이어서 “가장 덜 알려진 ” 곡이 되었다고 설명한다. 반면 Knushevitsky Cello Competition은 초연 이후 이 작품이 첼리스트의 중요한 레퍼토리로 자리 잡았다고 소개한다. 공연 빈도와 음악적 가치는 같은 기준으로 판단할 수 없으며, 두 평가는 서로 다른 수용의 모습을 보여 준다.

하차투리안의 세 협주곡 가운데
피아노 협주곡은 화려한 독주와 리듬적 충격, 바이올린 협주곡은 밝은 선율과 민속적 색채가 강하다. 첼로 협주곡은 같은 작곡가의 언어를 낮은 음역과 긴 호흡으로 바꾼다. 독주 첼로가 관현악을 뚫고 나올 때도 소리는 밝은 영웅의 선언보다, 상실을 견디며 계속 말하는 목소리에 가깝다.

세 협주곡은 1940년대 소련 음악의 공개 무대와 연결되지만 , 하차투리안이 처음부터 완성된 삼부작을
계획했다는 문서는 없다. 공통 연주자와 헌정의 관계, 아르메니아 선율과 춤 리듬의 연속성은 음악사적 맥락을 제공한다. 각 작품의 차이는 그 연속성보다 더 분명하다. 첼로 협주곡은 애가와 대위적 오케스트라 , 긴 카덴차를 통해 자기만의 어두운 중심을 세운다.

전승과 주요 레코딩

Muzgiz를 비롯한 소련 출판 전통을 거쳐 작품이 전해졌고, 오늘날에는 여러 첼리스트가 서로 다른 카덴차와 음향으로 녹음한다. 대표적인 녹음의 시간은 32분대부터 35분대까지다 . 카덴차의 길이와 템포, 관현악의 투명도에 따라 같은 어두움이 더 사색적으로 또는 더 격렬하게 들린다.

Sviatoslav Knushevitsky / Alexander Gauk: 헌정자이자 초연 독주자가 남긴 역사적
녹음으로, 작품의 첫 수용을 살필 수 있는 기록이다. Supraphon 계열 복각은 첼로의 명상적인
카덴차와 당시 관현악의 색채를 들려준다.
Dmitry Yablonsky / Moscow City Symphony Orchestra·Maxim Fedotov (Naxos 8.570463): 2007년 녹음으로 약 32분 37초다. The Strad는 Yablonsky의 어둡고 사색적인
음색과 힘 있는 구간의 절제를 높이 평가했다. 1악장의 카덴차와 2악장의 긴 선율이 균형을 이룬다. Astrig Siranossian / Sinfonia Varsovia·Adam Klocek (Claves 50-1802): MusicWeb은 약 33분 43초의 연주에서 긴 카덴차를 특히 강하고 개성 있게 다룬다고 평했다. 독주 첼로와 조밀한 오케스트라의 대화를 선명한 녹음으로 들을 수 있다.
Torleif Thedéen / Staatsorchester Rheinische Philharmonie·Daniel Raiskin (CPO 555007-2): CPO 북클릿은 약 32분 24초로 안내한다. Naxos보다 조금 짧은 시간 안에서 1악장의
긴장과 3악장의 춤 리듬을 또렷하게 정리한다.
BIS 녹음: 약 34분 58초의 연주로, 넓은 교향곡적 규모와 2악장의 꿈결 같은 선율을 충분히 펼친다.
느린 악장의 공간과 관현악의 어두운 바닥을 비교하기에 알맞다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Cello Concerto in E minor: 1946년 작품, 초연 ·헌정, 편성 ·악장 해설.

Wise Music Classical, Concerto for Cello and Orchestra: 출판사 편성 ·악장 ·소요 시간 정보.

Khachaturian Virtual Museum, Concertos: 작곡 기원, 1946년 초연, 민속적 억양과 작품 수용.

Knushevitsky Cello Competition: 초연자와 후대 첼로 레퍼토리 맥락.

MusicWeb International, Khachaturian Cello Concerto: 교향곡적 규모, 카덴차, Dies Irae와
민속성에 관한 비평.

The Strad, Khachaturian Cello Concerto: Yablonsky 음반과 작품의 전후 수용.

Naxos booklet, Khachaturian cello works: 2007년 녹음 ·악장별 시간 ·배경.

CPO booklet, Khachaturian: Thedéen 녹음과 약 32분대 시간.

Gayane (ballet suite)

정보

Aram Khachaturian: *Gayane (ballet suite)*

개요

- 작곡가 : Aram Khachaturian (1903–1978)
- 작품명 : *Gayane* (출판사 표기 *Gayaneh*), ballet suite
- 장르 : 발레 음악에서 발췌한 관현악 모음곡군
- 작품 형성 : 1939년 발레 *Happiness*에서 출발해 1941–1942년에 *Gayane*로 재구성
- 원작 초연 : 1942년 12월 9일, 몰로토프 (현재의 페름), Kirov Ballet, Nina Aleksandrovna Anisimova 안무, Pavel Feldt 지휘
- 모음곡 : 1943년 작곡가가 만든 공식 관현악 모음곡 1번·2번·3번
- 원작 구조 : 자료에 따라 네 막 또는 프롤로그와 세 막으로 분류되는 전막 발레
- 수상 : 1943년 Stalin Prize 1급
- 연주 시간 : 제 1모음곡 약 30분, 제 2모음곡 약 30분, 제 3모음곡 약 28–29분

출판 정보

*Gayane*의 전막 음악은 1942년 초연판과 1950년대에 크게 개정된 판본으로 전승된다. Khachaturian은 1943년에 전막에서 번호를 골라 세 관현악 모음곡을 만들었고, 이 세 모음곡은 작곡가가 정한 공식 배열로 출판·대여되었다. 이후 지휘자가 전막의 번호를 다시 배열한 연주용 편곡도 생겨, 음반과 총보에는 작곡가의 공식 배열 외에 다른 순서가 포함될 수 있다. 제 3모음곡은 1947년 Muzgiz 출판 기록이 있으며, 현재의 국제 대여 목록에는 Schirmer, Le Chant du Monde, Boosey & Hawkes 등의 판권이 나뉘어 있다.

- IMSLP: Aram Khachaturian 작품 분류
- Wikipedia: *Gayane*

Aram Khachaturian의 *Gayane*는 네 막으로 전승되거나 출판사에 따라 프롤로그와 세 막으로 분류되는 발레에서 나온 관현악 모음곡군이다. 이 모음곡군은 1943년에 작곡가가 편곡한 제 1·제 2·제 3모음곡으로 구성되며, 세 작품은 서로 독립된 번호 배열을 가진다. 전막의 인물과 장면은 모음곡의 번호가 어디에서 왔는지

설명하는 배경으로 제시하고, 각 모음곡의 번호는 출판사 목록에 제시된 배열로 이어진다.

소요 시간

Wise Music은 제 1모음곡과 제 2모음곡을 각각 약 30분, 제 3모음곡을 약 28분으로 제시한다. Boosey & Hawkes의 제 3모음곡 카탈로그는 같은 배열을 29분으로 표기하므로 , 이 작품군에서 제 3모음곡의 실용적인
범위는 약 28–29분이다. Boosey가 전막 Gayaneh의 1942년 버전을 약 180분으로 안내하는 것처럼 전막과 모음곡은 서로 다른 공연 단위이며, 후대 편곡이나 발췌 음반은 공식 모음곡과 별도의 시간 단위를 가진다.

편성

세 모음곡 모두 대형 관현악을 사용하지만 번호에 따라 특수 악기와 겸임이 달라진다. Wise Music과 Boosey & Hawkes의 출판사 표기를 풀어 쓰면 다음과 같다.

제 1모음곡: 플루트 2(피콜로 겸함), 오보에 2(잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2(베이스클라리넷 겸함
), 바순 2, 호른 4, 트럼펫 또는 코넷 3, 트롬본 3, 베이스 튜바, 팀파니와 타악기, 글로켄슈필 , 튜바폰
, 실로폰, 벨, 첼레스타, 하프, 현악기.
제 2모음곡: 플루트 2(피콜로 겸함), 오보에 2(잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2(베이스클라리넷 겸함
), 바순 2, 호른 4, 코넷을 포함한 트럼펫 3, 트롬본 3, 베이스 튜바, 팀파니와 타악기, 튜바폰, 다이라
, 피아노, 하프, 현악기.
제 3모음곡: 플루트 2(피콜로 겸함), 오보에 2(잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2(베이스클라리넷 겸함
), 알토 색소폰, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 베이스 튜바, 팀파니와 타악기, 글로켄슈필 ,
다이라, 실로폰, 피아노, 하프, 현악기.

다이라 (daira)는 Boosey & Hawkes가 캅카스 기원의 한 면을 막은 북으로 풀이하는 타악기다. 알토 색소폰이 들어가는 제 3모음곡, 튜바폰과 피아노가 두드러지는 제 2모음곡처럼 특수 악기의 조합이 번호별 색채를 바꾼다 . 전막 편성과 모음곡별 편성은 서로 다르며, 각 모음곡의 총보에는 해당 번호에 필요한 악기와 겸임이 따로 적힌다.

발레 원작의 생성과 판본
Gayane의 출발점은 1939년에 발표된 Happiness였다. Khachaturian은 Konstantin Derzhavin의 새 리브레토와 Nina Aleksandrovna Anisimova의 안무를 바탕으로 이 재료를 다시 조직해 1941–1942년에 Gayane를 완성했다. 전쟁으로 Leningrad의 Kirov 극장이 몰로토프로 피난한 가운데 초연이 이루어졌으며 , 1942년 12월 9일 공연의 무대는 Natan Altman, 의상은 Tatyana Bruni가 맡았다. Natalia Dudinskaya, Konstantin Sergeyev, Tatiana Vecheslova 등이 초연 주역으로 기록되고 Pavel Feldt가 지휘했다.

초연판의 서사는 집단농장의 노동과 축제를 배경으로 Gayane가 남편 Giko의 배신과 범죄를 알게 되는 사건을 중심에 둔다. Gayane, Giko, Armen, Nune, Karen, Aisha 같은 인물의 관계가 개인적 감정과 공동체의
책임을 연결하며, 1942년 전시 공연의 결말에는 집단농장 사람들이 전선으로 향하는 장면도 포함되었다 . 이 줄거리와 장면 배열은 후대 판본에서 그대로 유지되지 않았다.

1952년 Leningrad Kirov Theatre에서의 1957년 Bolshoi Theatre 등 여러 차례 재공연 되었다. 1950년대 중반 Bolshoi 극장의 Boris Pletnev는 이 작품을 다시 무대에 올렸다. 1942년 초연된 이 작품은 1952년 개정, 1957년 다시 개정되었다.

줄거리

Khachaturian은 1943년 이 곡을 3개의 모음곡으로 편곡하였다. Wise Music와 Boosey & Hawkes에서 출판되었다.

모음곡 1번 (1943, 작품 30번)

모음곡 1번은 다음 여덟 곡으로 구성되어 있다.

1. *Introduction*은 짧은 서주이다.
2. *Dance of the Maidens*는 하프 독주로 시작한다.
3. *Awakening and Dance of Aisha*는 Aisha의 춤이다.
4. *Mountain Dance*는 빠른 템포의 춤곡이다.
5. *Lullaby*은 두 개의 플루트 독주로 시작한다.
6. *Scene of Gayaneh and Giko*는 느린 템포의 곡이다.
7. *Gayaneh's Adagio*는 Gayane의 독무이다.
8. *Lezginka*는 빠른 템포의 춤곡이다.

모음곡 2번 (1943, 작품 30번)

모음곡 2번은 다음 일곱 곡으로 구성되어 있다.

1. *Dance of Welcome*은 빠른 템포의 곡이다.
2. *Lyrical Dance*은 느린 템포의 곡이다.
3. *Russian Dance*은 빠른 템포의 곡이다.
4. *Nune's Variation*은 Nune의 독무이다.
5. *Dance of the Old Man and Carpet Weavers*는 느린 템포의 곡이다.
6. *Armen's Variation*은 Armen의 독무이다.
7. *Fire*은 Giko의 독무이다. 1957년 개정 때 *Storm*으로 바뀌었다.

모음곡 3번 (1943, 작품 28–29번)

모음곡 3번은 다음 네 곡으로 구성되어 있다.

1. Gathering of the Cotton은 Boosey & Hawkes가 Gathering the Cotton으로도 적는 목화 수확 장면이다.
2. Dance of the Young Kurds는 젊은 쿠르드인의 춤을 독립 번호로 둔다.
3. Introduction and Dance of the Old Men은 Boosey의 Introduction and Dance of the Elder에 해당한다.
4. Embroidery of the Carpets는 Boosey가 Embroidering Carpets으로 표기하는 카펫 자수
장면이다.
5. Sabre Dance는 빠른 칼춤의 대표 번호다.
6. Hopak은 우크라이나 춤인 호파크로 모음곡을 끝맺는다. Boosey 카탈로그의 Gopak은 같은 춤
이름의 다른 표기다.

민속 춤과 관현악 언어
Khachaturian의 음악적 배경은 아르메니아 한 지역의 양식으로만 설명되지 않는다. 그는 조지아에서 태어나 성장했고, 조지아ㆍ아르메니아ㆍ아제르바이잔의 민요와 도시 노래, 춤을 함께 경험했다. Boosey & Hawkes 의 Daniel Jaffé 해설은 이 초캅카스적 배경에서 ‘아르메니아 발레 ’를 쓰려는 목표가 형성되었으며 , Khachaturian이 1939년에 아르메니아에서 작업했다고 설명한다. Gayane의 춤 제목에는 Lezginka, Young Kurds, Russian Dance, Hopak이 함께 있어 작품이 여러 지역의 춤을 한 무대에 배치한다는 사실을 보여 준다.

모음곡의 타악기는 춤의 신체적 움직임을 조직하는 실제 편성 요소다. 다이라, 실로폰, 글로켄슈필 , 작은북, 심벌즈, 큰북 등이 번호별로 달리 쓰이고, 하프ㆍ피아노ㆍ첼레스타는 목관과 현악의 선율을 다른 색으로 받친다. 현재 확인되는 자료는 특정 민요의 원곡명보다 춤 유형과 악기 조합을 분명하게 제시한다.

Boosey & Hawkes는 제 3모음곡의 Embroidery of the Carpets에서 즉흥적인 클라리넷 선과 날카로운 목관 아라베스크가 두드러진다고 해설한다. 이 관찰은 카펫 자수라는 장면 제목이 관현악 색채와 연결되는 방식을 구체화한다 . 뒤에 놓인 Sabre Dance와 Hopak은 각각 칼춤과 우크라이나 춤의 명칭을 전면에 내세워, 제 3 모음곡이 노동ㆍ공동체ㆍ지역 춤을 연속해서 보여 주도록 만든다.

대표 발췌곡과 수용

Sabre Dance의 독립적 명성
Sabre Dance는 발레 리허설이 진행된 뒤 극장 측이 마지막 막에 빠르고 전투적인 춤을 추가해 달라고 요청하면서 늦게 쓰인 번호다. Khachaturian의 회고에 따르면 그는 오후부터 다음 날 새벽까지 이 곡을 완성해 리허설에 넘겼다. 작곡가 박물관과 Boosey & Hawkes의 해설은 이 늦은 추가곡이 이후 제 3모음곡의 핵심이자 독립 연주곡으로 자리 잡았고, 다른 Gayane 음악을 가릴 만큼 유명해졌다고 기록한다. 이 제작 일화는 곡이 늦게 추가된 시점을 보여 주며, 발레 전체는 나머지 번호와 장면을 함께 포함한다.

Gayaneh’s Adagio

Wise Music 1 *Gayaneh’s Adagio* 7 . Indianapolis Symphony Giko Gayane , *Gayaneh* .

Stanley Kubrick 1968 *2001: A Space Odyssey* . AFI Catalog Leningrad Philharmonic Orchestra Gennadi Rozhdestvensky *Gayaneh* , WaterTower Music *Gayaneh’s Adagio (Gayane Ballet Suite)* . , .

,

1943 10 3 Column Hall Alexander Golovanov All-Union Radio Orchestra 1 *Gayane* Stalin Prize 1 .

Naxos 1994 A. Anichanov *Introduction*, *Gayane and Giko*, *Armen’s Solo*, *Harvest Holiday*, *Sabre Dance*, *Gayane’s Adagio* 56 . Khachaturian Anichanov .

- Wise Music Classical, Gayaneh Suite No. 1
- Wise Music Classical, Gayaneh Suite No. 2
- Wise Music Classical, Gayaneh Suite No. 3
- Boosey & Hawkes, Gayaneh Third Suite
- Boosey & Hawkes, original 1942 version
- Khachaturian Virtual Museum, Gayane
- Khachaturian Museum, biography and chronology
- St Petersburg Philharmonia, Gayane excerpts
- Perm Opera, Kirov evacuation chronicle
- Mariinsky Theatre, wartime 1942 archive
- Indianapolis Symphony, Gayane’s Adagio
- AFI Catalog, *2001: A Space Odyssey*

- WaterTower Music, *2001: A Space Odyssey* soundtrack
- Naxos, *Gayane Suites Nos. 1–3*
- Philharmonia Orchestra, *Three Pieces from Gayaneh* programme

Spartacus (ballet suite)

Spartacus (ballet suite)

정보

개요
곡명: Spartacus (ballet suite)
작곡가: Aram Khachaturian (1903–1978)
장르: 4막 발레와 그에서 파생된 관현악 모음곡군
작곡 시기: 전막 발레는 1950–1954년에 작곡되었고 , 1960년과 1968년에 개정되었다 .
초연: 전막 발레는 1956년 12월 27일 Leningrad의 Kirov Theatre에서 Leonid Yakobson 안무와 Pavel Feldt 지휘로 초연되었다 .
대상 범위: 이 항목의 ballet suite 는 하나의 고정된 곡목이 아니라, 전막에서 별도로 정리된 Suite No. 1–4 와 널리 연주되는 발췌곡을 가리킨다.

Wikipedia: Spartacus (ballet)

Aram Khachaturian의 Spartacus (ballet suite) 는 Nikolai Volkov의 리브레토에 따라 고대 로마의 노예 반란을 그린 발레에서 여러 관현악 모음곡을 만든 작품군이다 . 전막은 4막 9장으로 Spartacus와 아내 Phrygia, 로마 장군 Crassus와 Aegina의 관계를 반란의 서사와 엮으며, 콘서트에서는 그 장면들을 네 개의
서로 다른 배열로 들을 수 있다. Adagio of Spartacus and Phrygia 가 들어 있는 제 2모음곡은 이 작품군
가운데 하나이며, 선택한 모음곡 번호와 판본에 따라 콘서트의 범위가 달라진다.

출판 정보

Boosey & Hawkes와 Wise Music은 전막 Spartacus 를 1950–1954년 작곡, 1960년 및 1968년 개정의 4막 발레로 관리한다. 작곡가는 1955년 이후 전막에서 제 1·2·3모음곡을 정리했고, 제 4모음곡은 자료에 따라 1958년 또는 1967년으로 표기된다. 이 연도 차이는 서로 다른 출판 ·편곡 기록에서 생기므로, 제 4모음곡을
단일한 초판 연도로 고정하지 않는다.

전막의 정식 초연은 1956년 Kirov Theatre에서 이루어졌다 . 그보다 앞서 1954년 Leningrad House of Composers에서 두 대의 피아노로 음악이 소개되었다는 공연 기록도 있어, 피아노 시연 ·모음곡 공개 ·전막
무대 초연은 서로 다른 사건으로 구분된다. 후대의 출판사는 Spartakus 라는 표기를 병기하기도 하지만, 이 글의 표제와 본문은 원자료와 현재 카탈로그의 표제인 Spartacus 를 따른다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 전막을 약 210분으로 제시하고, Wise Music 자료는 공연에 따라 약 3시간에서 3시간 30분까지 안내한다. 4막 9장의 축약판이나 2막 제작은 더 짧을 수 있다. 모음곡은 각각 독립된 배열이므로
시간도 일정하지 않다. 출판사 대표값은 제 1모음곡 18–25분, 제 2모음곡 18–21분, 제 3모음곡 약 18분, 제 4 모음곡 약 19분이며, Chandos의 제 2모음곡 녹음은 20분 44초로 기록된다.

편성

전막 발레의 기준 편성에는 SATB 합창과 다음 관현악이 포함된다.

플루트 3(제 3은 피콜로 겸함), 오보에 2와 코랑글레, 클라리넷 3(제 3은 베이스클라리넷 겸함), 알토
색소폰, 바순 2
호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바, 팀파니
타악기: 작은북 ·큰북 ·심벌즈 ·탐탐 ·탬버린 ·트라이앵글 ·우드블록 ·튜블러벨 ·교회 종 ·튜바폰 ·글로켄슈필 ·
실로폰 등
하프 2, 피아노, 첼레스타, 현악

모음곡은 이 전막 편성에서 번호별로 악기를 덜어 내거나 색채 악기를 달리한다. 예를 들어 제 2모음곡은 세 번째 플루트가 피콜로를 겸하고 베이스클라리넷과 호른 4가 포함되는 편성으로 적히지만, 제 1모음곡과 제 3 모음곡에는 튜바폰 ·글로켄슈필 같은 별도 색채 악기가 기록된다. 실제 공연 편성은 선택한 모음곡의 대여 총보에 따라 달라지며, 전막의 합창과 모든 타악기가 각 모음곡에 그대로 포함된다고 가정할 수 없다.

전막의 줄거리와 장면 기능

Volkov의 리브레토는 기원전 73–71년의 스파르타쿠스 반란을 발레를 위한 영웅적 비극으로 각색한다. Khachaturian은 고대 로마 음악을 복원하기보다 , 이탈리아 답사에서 얻은 콜로세움과 조각의 시각적
이미지를 자신의 선율 ·교향곡적 전개와 결합했다.

제 1막: 승리 행렬, 노예시장, 검투사 경기

로마 장군 Crassus는 트라키아 전투의 승리를 거두고 노예들을 황금 전차에 싣고 돌아온다. 노예시장에서는 Spartacus와 친구 Harmodius가 검투사 학교로 팔리고, Spartacus와 아내 Phrygia가 갈라진다. 원형극장 경기에서 Spartacus가 동료들과 승리하면서 반란의 가능성이 열리며, 제 3모음곡의 In the Market Place 와 성격 춤들은 이 막의 폭력적 시장 장면을 콘서트용으로 압축한다.

제 2막: Saturnalia와 봉기

Saturnalia 축제 동안 Spartacus는 검투사들과 비밀리에 자유를 위한 봉기를 맹세한다. 사슬을 끊고 감옥을 탈출하는 장면은 군중과 전투의 움직임으로 확대된다. 제 2모음곡의 Entrance of the Merchants, Dance of the Roman Courtesan, General Dance 는 이 축제의 화려함을, 뒤의 Entrance of Spartacus 는 향락의 공간에 반란의 결의를 끌어들이는 순간을 대표한다.

제 3막: 반란군의 분열과 배신

Spartacus의 군대가 승리를 거듭하는 동안 Aegina가 진영에 들어와 Harmodius를 유혹한다. Spartacus가 유흥을 몰아내자 다툼이 일어나고, Harmodius는 반란군을 떠나 Crassus에게 정보를 넘긴다. 제 2모음곡의
The Quarrel 과 Treachery of Harmodius, 제 3모음곡의 Phrygia's Prophecy and Farewell to Spartacus 는 이 분열과 이별을 서로 다른 콘서트 배열로 보여 준다.

제 4막: 포위, 죽음, Phrygia의 애도

Crassus의 군대가 반란군을 포위하고 Spartacus는 최후의 전투를 맞는다. Spartacus가 죽은 뒤 밤에 Phrygia가 남편의 시신을 찾아 애도하는 장면이 비극을 닫는다. 제 4모음곡의 Death of the Gladiator 와 Call to Arms – Spartacus' Uprising 은 이 공적 운명의 일부를, 제 2모음곡의 Adagio of Spartacus and Phrygia 는 두 사람이 재회한 사적인 순간을 각각 떼어 낸다.

모음곡별 공식 배열

Suite No. 1

제 1모음곡은 1955년 배열로 소개되며, 출판사 대표 시간은 18–25분이다.

1. Introduction and Dance of the Nymphs
2. Introduction and Adagio of Aegina and Harmodius
3. Aegina's Variation and Bacchanale
4. Scene and Dance with Crotales
5. Dance of the Gaditanian Maidens and Victory of Spartacus

이 배열은 Aegina와 Harmodius의 관능적 관계, Crassus 진영의 향락, 마지막 Spartacus의 승리를 한 흐름으로 묶는다. 빠른 춤과 화려한 타악은 인물의 자유를 표현하기보다 로마 권력이 소비하는 축제와 그에 맞서는 반란의 대비를 장면화한다 .

Suite No. 2

제 2모음곡은 네 곡, 약 18–21분으로 안내된다.

1. Adagio of Spartacus and Phrygia
2. Entrance of the Merchants / Dance of the Roman Courtesan / General Dance
3. Entrance of Spartacus / The Quarrel / Treachery of Harmodius
4. Dance of the Pirates

첫 곡의 재회와 사랑은 이어지는 상인 ·궁정무희 ·일반 춤의 화려함과 맞선다. 세 번째 곡은 Spartacus의 등장과 반란군 내부의 다툼, Harmodius의 배신을 한 대목 안에 배치하며, 마지막 해적 춤은 이 모음곡을 어둡고 거친 리듬으로 닫는다.

Suite No. 3

제 3모음곡은 약 18분이며, 전막 초반의 노예시장과 Phrygia의 작별, 검무를 한 콘서트 배열로 연결한다.

1. In the Market Place
2. Dance of the Ethiopian Boy 와 Dance of the Grecian Slave
3. Dance of the Egyptian Maidens
4. Phrygia's Prophecy and Farewell to Spartacus 와 Parting of Spartacus and Phrygia
5. Sword Dance

이 곡은 이 작품 중 가장 유명한 곡으로 널리 연주되며 종종 독립적으로 연주되기도 한다. 이 곡은 Sword Dance 또는 검무 라고 불리기도 하며, 이 곡은 아르메니아 민속 음악에 기초하고 있다.

Suite No. 4

이 4번째 모음곡은 1958년 부터 1967년 까지 작곡되었으며, 이 곡은 19세기 발레 음악의 전통을 따르고 있다.

1. Bacchante's Melancholy Dance
2. Spartacus Procession
3. Death of the Gladiator
4. Call to Arms – Spartacus' Uprising

이 곡은 이 곡은 Bacchante의 춤 을 , 이 곡은 이 곡은 , 이 곡은 이 곡은 을 , 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 . 이 2번째 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 , 이 4번째 곡은 Spartacus의 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 .

Adagio of Spartacus and Phrygia의 역사

Adagio of Spartacus and Phrygia 는 이 2번째 곡은 이 곡은 , 이 곡은 Crassus의 이 곡은 이 곡은 . Chandos의 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 . 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 , 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 .

Boosey & Hawkes와 Wise Music 이 곡은 이 Adagio를 BBC 이 곡은 이 곡은 The Onedin Line의 이 곡은 이 곡은 이 곡은 . Wise Music의 이 곡은 1966년 Geneva Victoria Hall에서 Khachaturian이 Vienna Philharmonic을 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 , 이 곡은 E. Khachaturian의 이 곡은 이 곡은 Jean-Yves Thibaudet의 이 곡은 이 곡은 .

안무의 역사 및 특징

1956년 Yakobson의 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 . Mariinsky의 이 곡은 Yakobson의 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 . 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 ·이 곡은 이 곡은 ·이 곡은 ·이 곡은 . 1968년 Grigorovich 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 .

1958년 Igor Moiseev의 Bolshoi 이 곡은 1968년 Yuri Grigorovich의 Bolshoi 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은 . 이 곡은 Chandos 이 곡은 1968년 이 곡은 1969년 이 곡은 이 곡은 이 곡은 이 곡은

얻고 오늘날 대표적인 무대 전통으로 자리 잡았다고 설명한다. 1959년 Lenin Prize 수상은 국가 제도권에서의 위상을 보여 주며, 안무 제작의 성공과는 별개의 수용 사건으로 기록된다.

레코딩과 모음곡의 경계

Naxos의 1995년 음반은 André Anichanov 지휘와 St Petersburg State Symphony Orchestra의 제 1·2·3 모음곡을 14개 트랙으로 수록하고, 1996년 음반은 같은 지휘자의 제 4모음곡을 네 트랙으로 제시한다. Chandos의 자료는 제 2모음곡을 약 20분 44초로 기록하며, 전막의 장면과 모음곡 배열이 어떻게 대응하는지 비교할 수 있게 한다. 이러한 음반 목록은 모음곡군의 실제 유통 범위를 보여 주지만, 특정 녹음의 순서를
작곡가가 정한 유일한 정본으로 만들지는 않는다.

Chandos booklet에 실린 Dmitri Shostakovich의 1955년 평가는 영웅의 주제화, 교향곡적 전개, 안무
요구와 결합한 관현악 색채를 높이 평가한다. 이 평가는 작품이 대중에게 직접 전달되는 선율과 원초적 힘을 갖는다는 당시의 비평적 반응으로 읽을 수 있다. 공연 프로그램에 선택한 배열과 장면군을 밝히면, 전막의 합창 ·무대 행위가 없는 상태에서 관현악 대비가 어떻게 재구성되는지가 드러난다.

주요 자료

Spartacus, ballet in 4 acts, Boosey & Hawkes
Spartacus Suite No. 1, Wise Music
Spartacus Suite No. 2, Wise Music
Spartacus Suite No. 3, Boosey & Hawkes
Spartacus Suite No. 4 score, Boosey & Hawkes Spartacus, Khachaturian Virtual Museum Spartacus, Mariinsky Theatre
Spartacus, Royal Opera House Collections Spartacus programme, Hungarian State Opera Spartacus Suites Nos. 1–3, Naxos
Spartacus Suite No. 4, Naxos
Spartacus Suite No. 2, Los Angeles Philharmonic Chandos booklet, Khachaturian orchestral works

Masquerade Suite

정보

개요

항목	내용
작곡가	Aram Khachaturian (1903–1978)
작품명	*Masquerade Suite*
장르	Lermontov 희곡의 부수음악에서 나온 관현악 모음곡
원작	Mikhail Lermontov의 희곡 *Masquerade*
창작 단계	1941년 부수음악 , 1944년 다섯 곡 모음곡
연극 초연	1941년 6월 21일 Moscow Vakhtangov Theatre, Andrei Tutyshkin 연출
모음곡 첫 방송	1944년 8월 6일 Moscow, 축소 관현악과 Sergei Gorchakov 지휘
구성	`Waltz`, `Nocturne`, `Mazurka`, `Romance`, `Galop`의 5곡

IMSLP: Masquerade Suite (Khachaturian)

Wikipedia: Masquerade Suite

Khachaturian의 *Masquerade Suite*는 Lermontov의 희곡을 위해 1941년에 쓴 부수음악에서 다섯 곡을 골라 1944년에 독립된 관현악 모음곡으로 정리한 작품이다. 순서는 `Waltz`, `Nocturne`, `Mazurka`, `Romance`, `Galop`이며, 상트페테르부르크 사교계의 가면무도회와 그 안에서 커지는 질투와 파멸을 춤곡·야상곡·로망스의 대비로 압축한다. 1941년 극장판의 대사와 장면 전환은 모음곡에 들어 있지 않으며, 두 단계의 공연 범위와 초연 기록은 서로 다른 사건으로 구분된다.

희곡 의뢰와 1941년 공연

Moscow Vakhtangov Theatre는 Lermontov의 1830년대 희곡을 새로 제작하면서 Khachaturian에게 부수음악을 의뢰했다. 희곡의 중심에는 도박과 가면무도회, Arbenin의 질투, Nina와 Zvezdich를 둘러싼 오해가 있다. Moscow Armenian Museum과 극장 자료는 Khachaturian이 이 시대의 러시아 사교계 분위기를 음악으로 옮기려 했다고 전한다.

Andrei Tutyshkin이 연출한 공연은 1941년 6월 21일 초연되었다. Nina 역의 Alla Kazanskaya와 Arbenin 역의 Iosif Tolchanov가 참여했으며, Vakhtangov Theatre의 공식 기록은 Khachaturian이 `Waltz`를

Kazanskaya에게 헌정했다고 적는다. 전쟁과 극장 건물의 피해 때문에 이 제작은 오래 이어지지 못했지만, 그 짧은 무대에서 출발한 왈츠는 이후 모음곡의 가장 널리 알려진 곡이 되었다.

1944년 모음곡과 출판
Khachaturian은 1944년에 부수음악의 번호 가운데 다섯 곡을 골라 연주회용 모음곡으로 묶었다. Wise Music과 Boosey의 연대기 목록은 1944년 8월 6일 축소 관현악에 의한 첫 방송과 11월 8일 두 배 편성에
의한 두 번째 방송을 각각 기록하며, 두 공연 모두 Sergei Gorchakov가 All-Union Radio and Television Orchestra를 지휘했다고 제시한다. 1941년의 연극 초연과 이 두 방송은 서로 다른 공연 사건이다.

Boosey 목록에는 pocket score SIK 6117과 Muzyka 전집 총보가 실려 있고, 관현악 모음곡 외에 피아노, 바이올린 ·피아노, 플루트 ·피아노 편곡도 열거된다. 편곡의 확산은 특히 Waltz 의 독립적인 명성을 키웠지만, 아래에서 다루는 다섯 곡의 순서와 관현악 편성은 원래 모음곡의 범위에 속한다.

소요 시간

공식 카탈로그는 모음곡 전체를 약 17분으로 제시한다. Apple Music은 약 16분, 개별 녹음은 약 13~19 분까지 제시하므로 , 실제 시간은 지휘자와 판본, 편성 규모에 따라 달라진다. 다섯 곡의 공연 시간과 1941년 전막 부수음악의 시간을 같은 범위로 합산하지 않는다.

편성

관현악판은 플루트 2(제 2는 피콜로 겸함), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 타악기, 현악기로 편성된다. 타악기에는 목블록, 작은북, 큰북, 심벌즈, 글로켄슈필과 실로폰이 포함된다. Wise Music은 이 편성을 2(pic).2.2.2/4.2.3.1/timp.perc/str 로 요약한다.

첫 방송이 축소 관현악, 두 번째 방송이 두 배 오케스트라였다는 기록은 같은 작품이 편성 규모를 달리해
울렸음을 보여 준다. 따라서 1944년 방송의 음향을 오늘날의 모든 대편성 연주와 동일하게 취급할 수 없으며, 각 판본의 파트 수가 실제 연주 인원을 결정한다.

다섯 곡의 순서와 기능

I. Waltz — Tempo di valse

가면무도회의 사교적 표면을 여는 곡이다. Vakhtangov Theatre는 이 왈츠를 Nina 역의 Kazanskaya에게 헌정된 음악으로 설명하며, 1941년 무대에서 인물과 무도회장의 분위기를 연결한 출발점을 강조한다. Apple Music의 작품 해설은 넓은 선율 아래 단조 화성과 울리는 타악이 질투와 파멸의 저류를 암시한다고 풀이한다. 이 설명은 왈츠의 화려함과 희곡의 어두운 배경을 함께 이해하게 한다.

II. Nocturne — Andantino con moto

Nocturne 은 무도회의 공개적인 몸짓에서 벗어나 유려한 바이올린 독주풍 선율을 앞세운다. 출판사와 음반 해설은 이 곡을 밤의 그늘과 사적인 감정이 만나는 장면으로 묘사하지만 , 희곡의 특정 인물 독백으로
고정하지는 않는다. 왈츠의 회전 뒤에 놓인 느린 호흡이 모음곡의 정서적 방향을 안쪽으로 돌린다.

III. Mazurka — Allegro

각진 리듬과 뚜렷한 악센트가 무도회의 격식과 허영을 외향적으로 드러낸다. 이름이 폴란드 춤을 가리키지만 , 자료는 특정 민요를 인용한 곡으로 설명하지 않는다. Mazurka 는 Nocturne 의 내면적 흐름 뒤에 사회적 몸짓과 빠른 대화를 다시 세우는 번호다.

IV. Romance — Andante

Romance 는 노래하는 선율로 인물의 취약한 감정을 비춘다. Apple Music의 해설은 이 선율을 갈망과 불안이
함께 남는 서정으로 설명하며, 사교계의 가면 뒤에 있는 인간적 관계를 환기한다. Nocturne 이 독주풍의 밤을 만들었다면 , Romance 는 더 직접적인 호흡으로 다섯 곡의 중심을 붙든다.

V. Galop — Allegro vivo

빠른 질주가 모음곡을 닫는다. Boosey 목록은 중간에 ad libitum Andante 와 Tempo I 의 회귀를 표시해 속도의 이완과 재가속을 함께 둔다. 밝은 춤의 에너지는 앞선 왈츠와 로망스의 어두운 기억을 지우지 않고, 무도회가 끝날 때까지 남아 있는 과잉된 흥분으로 결말을 만든다.

러시아 낭만주의와 작곡가의 시대 연구

Khachaturian Virtual Museum은 작곡가가 Lermontov의 시대와 환경을 이해하기 위해 러시아 고전극의
음악 자료를 연구했고, Nikolai Myaskovsky가 Glinka 이전 음악의 희귀한 자료를 제공했다고 전한다. 이 회고는 모음곡의 러시아 낭만주의적 표면이 19세기 희곡의 사회적 말투를 재현하려는 작곡상의 선택에서 나왔음을 설명한다.

같은 자료는 극음악도 하나의 생각으로 통합되어 교향악 무대에서 울릴 수 있어야 한다는 Khachaturian의 원칙을 소개한다. 1944년 모음곡은 대사와 연극적 연결부를 덜어 내면서도, 다섯 곡의 순서와 반복되는 춤의 성격으로 독립적인 연주회 흐름을 만든다. 러시아 사교계의 가면, 희곡의 질투, 현대적 타악과 리듬이 한 편성 안에서 교차하는 이유가 여기에 있다.

모음곡과 연극의 범위

다섯 곡은 희곡의 모든 인물과 사건에 개별 주제를 부여하는 오페라식 방식 대신, 무도회와 내면의 시간을 다섯 성격곡으로 압축한다. Waltz, Mazurka, Galop 은 가면무도회와 사교적 몸짓을, Nocturne 과 Romance 는 그 표면 아래의 내면적 시간을 압축한다. 이 기능적 배열은 출판사와 공연기관의 해설에 근거한 해석이며, 각 곡을 특정 대사나 장면 번호와 일대일로 대응시키는 목록은 아니다.

왈츠가 독립곡으로 자주 연주되는 수용사는 모음곡의 나머지 네 곡을 주변부로 만들지 않는다. 다섯 곡이 함께 놓일 때만 1941년 부수음악의 무대적 출발, 1944년 교향악 무대로의 재구성, Lermontov 희곡의 화려함과

□□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ .

□□ □□

- Wise Music Classical, *Masquerade Suite for orchestra*
- Boosey & Hawkes, Khachaturian □□ □□□
- Boosey & Hawkes, *Masquerade Suite* □□□□
- Vakhtangov Theatre, 1941□ *Masquerade*
- Moscow Armenian Museum, *Masquerade* □□ □□ □□
- Khachaturian Virtual Museum, □□□ □□
- Apple Music Classical, *Masquerade Suite* □□
- Maly Theatre, Lermontov□ *Masquerade*
- Broadway Play Publishing, *Masquerade* □□□