정보

개요

곡명 : Variations for Orchestra, Op. 31
작곡가 : Arnold Schoenberg (1874–1951)
작곡 시기 : 1926–1928년
초연 : 1928년 12월 2일, 베를린, Berlin Philharmonic, Wilhelm Furtwängler 지휘
장르 : 대편성 관현악을 위한 12음기법 변주곡

IMSLP: Variations for Orchestra, Op. 31

Wikipedia: Variations for Orchestra

Arnold Schoenberg의 `Variations for Orchestra, Op. 31`은 1926–1928년에 작곡한 관현악 변주곡으로, `Introduktion`, `Thema`, 아홉 개의 변주, `Finale`라는 열두 부분을 차례로 연주한다. 이 글은 1929년 Universal Edition 초판과 그 뒤의 연구판을 바탕으로, 변주곡이라는 전통 형식 안에서 12음렬의 전위·역행·역행전위가 리듬과 관현악 색채를 조직하는 방식, 그리고 1928년 초연 이후의 수용 변화를 설명한다.

출판 정보

Universal Edition은 1929년 6월 4일 관현악 총보 UE 9614와 파트보 UE 9615를 처음 인쇄했다. 1954년 연구용 총보 UE 12196과 1992–1993년 `Arnold Schönberg Sämtliche Werke`의 비평판은 초판과 구별되는 후대 자료다. Arnold Schönberg Center와 Belmont Music Publishers는 초안이 1926년 5월에 시작되어 1928년 8월 21일 프랑스 Roquebrune-Cap-Martin에서 완성되었다고 기록한다. Schoenberg가 처음에는 파사칼리아를 구상했고, 1926년의 중단 뒤 Furtwängler의 문의가 완성을 재촉했다는 작곡 과정도 이 판본의 시간 범위를 이해하는 데 도움이 된다.

소요 시간

전곡은 자료에 따라 약 20–23분이다. Arnold Schönberg Center와 Belmont Music Publishers는 약 20분, IMSLP는 평균 21분, IRCAM은 23분으로 제시한다. 열두 부분은 하나의 연속된 연주 안에서 이어지며, 판본과 연주 속도에 따라 개별 부분의 길이가 달라진다.

편성

목관: 4 flutes(2 piccolos 겸주 표기가 있음), 4 oboes(제 4는 English horn 겸주), E-flat clarinet,
3 clarinets와 bass clarinet, 4 bassoons(제 4는 contrabassoon 겸주)
금관: 4 horns, 3 trumpets, 4 trombones, bass tuba
타악기: 5명. timpani, cymbals, bass drum, snare drum, tam-tam, triangle, tambourine, glockenspiel, xylophone, flexatone 등을 사용한다.
기타: harps(자료에 따라 1–2대 표기), celesta, mandolin, strings

IRCAM은 두 명의 piccolo 겸주와 두 대의 harp를 포함해 묶고, 공개 악보와 Schönberg Center는 제 3·제 4 플루트의 겸주와 한 대의 harp로 표기한다. 이는 작품의 핵심 악기군이 달라진다기보다 판본이 주자 겸임과 수량을 적는 방식의 차이다. 만돌린, flexatone, celesta, harp와 다섯 명의 타악기 주자는 각 변주의 음렬 재료를 서로 다른 표면과 음역으로 바꾸는 색채 성부로 기능한다.

열두 부분의 순서

1. Introduktion — Mäßig, ruhig

첫 부분은 변주곡의 음향 환경과 12음렬의 긴장을 준비한다. 짧은 동기 조각과 악기군의 분산이 뒤의 주제에 필요한 윤곽을 만들며, 독립된 표제음악적 장면을 제시하기보다 주제가 나타날 관현악 조건을 설정한다.

2. Thema — Molto moderato

Thema 는 변주의 기준이 되는 재료를 제시한다. Schoenberg는 주제가 간결하고 명료해야 이후 변주에서 복잡성이 확장될 수 있다고 설명했으며 , 이 부분은 선율의 길이보다 음렬과 리듬의 관계를 들을 수 있는 기준점을 제공한다.

3. 1. Variation — Moderato

첫 변주는 주제의 음고 관계를 중간 빠르기와 새로운 성부 배치로 옮긴다. 음렬의 각 음은 한 악기에 고정되지 않고 여러 악기로 분산되며, 주제의 윤곽이 다른 관현악 표면으로 바뀐다.

4. 2. Variation — Langsam

느린 변주는 음표 사이의 간격과 잔향을 넓혀 앞선 재료의 청취 조건을 바꾼다. 느린 시간이 변주 사이의
단순한 휴식이 아니라, 같은 음렬이 긴 호흡과 낮은 밀도로 조직되는 별도 구간이 된다.

5. 3. Variation — Mäßig

세 번째 변주는 중간 빠르기로 돌아오면서 주제의 리듬과 음색을 다시 압축한다. 실내악처럼 들리는 부분과 더 밀도 높은 합주가 교차해, 변주가 음렬의 변환과 편성 규모를 함께 바꾼다는 사실을 드러낸다.

6. 4. Variation — Walzertempo

Walzertempo 는 왈츠의 박자와 몸짓을 12음렬의 문법 안에 배치한다. 제목이 전통 춤곡을 그대로 복원한다는
뜻은 아니며, 익숙한 리듬의 기억이 변주 형식 안에서 새로운 음고 관계와 결합한다는 점이 중요하다.

7. 5. Variation — Bewegt

Bewegt 는 움직임을 넓히며 앞선 왈츠의 표면을 다른 속도와 악기 조합으로 전환한다. 관현악의 짧은 제스처와
음렬 음고의 분산이 서로 다른 방향을 만들면서 다음의 느린 변주를 준비한다.

8. 6. Variation — Andante

여섯 번째 변주는 Andante 의 보행 속도 안에서 음색과 선율의 밀도를 조절한다. 목관과 현악, 색채 악기의
배치가 주제의 음형을 드러내는 정도를 달리해 변주 사이의 대비를 중간 지점에서 정돈한다.

9. 7. Variation — Langsam

두 번째 느린 변주는 음렬 재료를 낮은 밀도와 긴장으로 다시 펼친다. 앞선 빠른 움직임 뒤에 놓인 이 부분은
다음의 급격한 속도 변화를 위한 음향적 대비를 만들며, 느린 변주가 형식 안에서 두 번 서로 다른 위치를 갖게
한다.

10. 8. Variation — Sehr rasch

Sehr rasch 는 열두 부분 가운데 가장 빠른 리듬 표면을 만든다. 악기군이 짧은 음형을 재빨리 주고받고
타악기와 색채 악기가 표면을 단단하게 묶으면서, 변주곡은 Finale 로 향하는 운동량을 얻는다.

11. 9. Variation — L’istesso tempo, aber etwas langsamer

마지막 변주는 앞선 빠르기를 유지하되 조금 늦춘다. 이 미세한 감속은 새로운 주제를 시작하기보다 앞선 아홉
변주의 재료를 종결부로 넘기는 연결 구실을 하며, Finale 의 종합을 위한 여백을 남긴다.

12. Finale — Mäßig schnell

Finale 는 앞선 변주들의 음형과 색채를 한데 모으고, B-A-C-H라는 음악사적 표지를 드러낸다. 여기서 B-A-C-
H는 독일식 음명으로 B-flat–A–C–B-natural을 가리키며, Schoenberg가 Bach와 독일 음악 전통을 향해
배치한 인용 ·암시로 설명된다. 12음기법의 새로운 질서와 전통적인 변주곡 피날레가 한 종결부 안에서 만난다.

12음렬과 관현악 변주

Schoenberg의 12음기법은 열두 음을 한 번씩 배열한 음렬을 주제와 변주의 관계를 조직하는 출발점으로
삼는다. Op. 31에서는 음렬의 원형과 전위, 역행, 역행전위, 이조가 사용되며, 음고를 여러 악기에 분산해 리듬
·동기 ·음색을 함께 바꾼다. 따라서 같은 음렬은 한 변주에서 실내악적인 선명도로, 다른 변주에서 금관과
타악기를 포함한 총주의 밀도로 나타난다.

만돌린, celesta, harp, flexatone 같은 악기는 장식적인 색채를 더하는 데 머물지 않고 변주별 표면을
구별한다. 각 변주가 새로운 음렬을 따로 제시하는 것이 아니라, 동일한 재료가 서로 다른 빠르기와 편성,
음역과 리듬으로 전환되면서 형식의 연속성을 유지한다.

초연과 수용의 변화

1928년 베를린 초연은 Wilhelm Furtwängler와 Berlin Philharmonic이 맡았다. Schönberg Center와 Berliner Philharmoniker의 기록은 개인 파트의 높은 난도와 짧은 리허설이 초연의 혼란과 차가운 반응에 영향을 주었다고 전한다. 이는 작품의 음악적 가치와 별도로 초연이 놓인 준비 조건을 보여 주는 공연사적 사실이다.

1931년 프랑크푸르트에서 Hans Rosbaud가 지휘한 공연은 수용의 방향을 바꾸는 계기로 기록된다. Schoenberg는 이 공연을 위해 라디오 강연을 써서 변주곡을 여러 풍경을 담은 앨범에, 교향곡을 연결된 파노라마에 비유했다. 그의 설명은 각 변주를 고립된 조각으로 듣기보다 주제의 재료가 다른 관현악 장면으로 이어지는 과정으로 파악하게 한다.

주요 자료

Variations for Orchestra, Op. 31, Arnold Schönberg Center

Variationen für Orchester op. 31, IRCAM

Opus 31 출판 ·작품 정보, Belmont Music Publishers

Arnold Schoenberg의 Op. 31 초연 기록, Berliner Philharmoniker

Revision #1
Created 2026-10-04 10:07:57 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:07:57 UTC by 안준영