정보

Arnold Schoenberg: *Verklärte Nacht*, Op. 4

개요

- 작곡가 : Arnold Schoenberg (1874–1951)
- 작품명 : *Verklärte Nacht*, Op. 4
- 대상 판본 : 1917년 현악 오케스트라판 , 1943년 현악 오케스트라 개정판과 구별
- 원곡 : 1899년 현악 6중주
- 장르 : Richard Dehmel의 시에 바탕을 둔 단악장 현악 합주 작품
- 현악 6중주 초연 : 1902년 3월 18일 , 빈 Kleiner Musikvereins-Saal
- 1917년판 첫 공연 기록 : 1916년 11월 29일 , 프라하 Neues Deutsches Theater, Alexander von Zemlinsky 지휘
- 초판 : 1917년 , Universal Edition
- 관현악판 연주 시간 : 약 30–32분

출판 정보와 자료

원곡 현악 6중주판의 초판 연도는 Arnold Schönberg Center와 Henle, IMSLP가 1905년으로 제시하지만 , Belmont Music Publishers는 1904년으로 표시한다 . 이 글에서는 1905년을 우선적인 서지 연도로 삼되 , 1904년 표기가 존재한다는 사실을 함께 남긴다 . Schoenberg가 만든 1917년 현악 오케스트라판은 Universal Edition에서 총보와 파트가 각각 1917년 7월 18일과 8월 29일에 발행되었다 . 1943년판은 미국 출판을 위해 템포 , 메트로놈 , 역학 , 아티큘레이션과 성부 분할을 다시 정리한 별도 개정판이다 .

- IMSLP: *Verklärte Nacht*, Op. 4
- Wikipedia: *Verklärte Nacht*

아르놀트 쇤베르크의 *Verklärte Nacht*는 Richard Dehmel의 1896년 시를 바탕으로 한 단악장 작품이다 . 1899년의 현악 6중주 원곡을 1917년에 현악 오케스트라로 확장했고 , 1943년에는 미국 공연과 출판을 위한 별도 개정판이 나왔다 . 음악은 숲을 걷는 두 사람 , 여인의 고백 , 남자의 수용 , 밤의 변용이라는 시의 다섯

단위를 연속해서 통과한다. 따라서 이 작품은 네 악장이나 다섯 악장으로 나뉘지 않으며, 다섯 시적 구획이 하나의 음악적 흐름 안에서 되돌아오고 변형되는 방식으로 이해해야 한다.

소요 시간

원곡 현악 6중주는 기관과 출판사 자료에서 약 28분으로 안내된다. Universal Edition 카탈로그는 약 30분, Wiener Symphoniker는 1917년 현악 오케스트라판을 32분으로 제시한다. 실제 녹음은 약 25분에서 33 분까지 차이가 나며, 판본과 지휘 템포, 반복과 합주 인원에 따라 달라진다. 따라서 1917년판의 일반적인
규모는 약 30–32분으로 보는 편이 안전하다.

편성

1899년 원곡은 바이올린 2, 비올라 2, 첼로 2로 이루어진 현악 6중주다. 1917년 현악 오케스트라판의 악보 메타데이터에는 다음 일곱 기보 성부가 나타난다.

제 1바이올린, 제 2바이올린
제 1비올라, 제 2비올라
제 1첼로, 제 2첼로
더블베이스

이 일곱 성부는 오케스트라의 실제 연주 인원과 같지 않다. 1943년판은 현악기 성부를 더 세분하고 대규모
합주를 전제로 하며, Henle는 최소 64명의 현악 연주자를 예로 든다. Alfred 재인쇄 카탈로그의 8-8-3.3-3.3-5 표기는 별도의 공연 ·상품 정보이므로 , 1917년 악보의 공식 성부 수와 같은 것으로 합치지 않는다.

시와 단악장 구조
Dehmel의 시는 1896년 시집 Weib und Welt에 실렸다. 밤의 숲을 걷던 여인은 다른 남자의 아이를
임신했다고 고백하고, 남자는 사랑과 수용으로 응답한다. 마지막에는 두 사람이 다시 숲을 걸으며 처음과 다른 밤을 맞는다. 쇤베르크 센터의 분석은 이 시의 다섯 단위와 음악의 다섯 구획을 연결하면서 , 직접화법의
에피소드와 되돌아오는 숲의 장면이 론도에 가까운 재귀를 만든다고 설명한다. 일부 해설이 이중 소나타
형식을 제안하기도 하지만, 그 명칭은 해석의 선택지이고 작품이 단악장이라는 사실을 바꾸지 않는다.

첫 구획: 달빛 아래의 숲

낮은 현악과 어두운 화성이 두 인물의 걸음을 세운다. 이 부분은 특정 인물의 독창을 배정하기보다 , 숲과 밤이라는 외부 장면을 먼저 제시한다. 원곡 6중주에서는 여섯 연주자의 독립된 선이 서로 가까이 교환되고, 합주판에서는 같은 재료가 더 넓은 음향 공간으로 퍼진다. 이러한 차이는 편곡의 음향 효과에 관한 해석이며, 두 판본의 음악적 본문이 완전히 다른 작품이라는 뜻은 아니다.

둘째 구획: 여인의 고백

여인은 다른 남자의 아이를 임신했다는 사실과 그에 따른 죄책감을 말한다. 쇤베르크 센터가 제시하는
분석에는 B-flat 단조의 주제와 반음계적 긴장이 포함되지만 , 특정 조성을 죄책감과 일대일로 대응시키는 것은 해석으로 남겨야 한다. 현악기는 짧게 끊기는 동기와 길게 이어지는 선율을 교차시키며 , 고백이 한 번에 끝나지 않고 망설임 속에서 진행되는 느낌을 만든다.

셋째 구획: 다시 나타나는 밤

음악은 고백의 직접적인 말에서 잠시 물러나 숲과 밤의 장면을 되돌린다. 이 재귀는 단순한 반복이 아니라 앞선 고백의 긴장을 감싼다. 1917년 오케스트라판에서는 여러 연주자가 같은 재료를 겹쳐 연주하므로 , 6
중주판보다 현의 밀도가 높게 들릴 수 있다. 그러나 Poppen과 MusicWeb이 말하는 넓고 공적인 울림은
음향적 평가이며, 모든 공연의 측정값으로 사용할 수는 없다.

넷째 구획: 남자의 응답

남자는 여인을 비난하는 대신 사랑으로 응답하고, 아이까지 받아들일 수 있다고 말한다. 쇤베르크 센터는 이 담화와 연결된 D장조 영역을 분석의 한 지점으로 제시한다. 남자의 말이 갑자기 모든 갈등을 지운다고
단정하기보다 , 음악의 화성 ·음역 ·질감이 고백의 불안에서 더 넓은 수용의 방향으로 이동한다고 설명하는 편이 정확하다. 6중주판의 독주적 교환과 합주판의 지휘된 호흡은 이 전환을 서로 다른 방식으로 드러낸다.

다섯째 구획: 변용된 밤

처음의 숲 장면이 돌아오지만 , 두 사람은 같은 상태에 머물지 않는다. 분석 자료는 마지막 코다에서 첫 동기가 장조로 바뀌고, 남자의 담화와 관련된 재료가 다시 나타난다고 설명한다. 작품이 D단조에서 출발해 D장조로 끝난다는 사실은 초기 쇤베르크가 아직 조성의 언어 안에서 작업했음을 보여 준다. 이를 1908–09년 이후의
무조성 전환과 연결할 수는 있지만, 이 곡 자체를 무조 작품으로 부르지는 않는다.

세 버전과 출판의 관계

1899년 현악 6중주

쇤베르크는 1899년 9월부터 12월 1일까지 원곡을 썼다. Payerbach에서 약 3주 만에 완성했다는 회고와 6–7 주가 걸렸다는 1934년 강의 기록이 함께 남아 있으므로, 착수 기간을 하나의 숫자로 고정하지 않는다. 자필 공정본에 적힌 12월 1일 완료 날짜는 비교적 안정적인 기준이다.

1902년 3월 18일 빈 Kleiner Musikvereins-Saal에서 Rosé Quartet이 원곡을 초연했다. 제 2비올라 Franz Jelinek과 제 2첼로 Franz Schmidt가 증원했고, 쇤베르크는 베를린에 있어 현장에 참석하지 않았다. 초연을 앞두고 Tonkünstlerverein에서 연주 불가능하다는 반응이 있었고, 당일에는 박수와 반대가 함께 나왔다. 당시 언론은 시의 도덕적 소재보다 형식과 화성에 주목했으며 , 일부 비평은 음향 효과를 장황하거나 혼란스럽다고
보면서도 연주자들의 실행은 인정했다.

1917년 현악 오케스트라판

1916년 가을부터 편곡 준비가 시작되었고 , 쇤베르크 센터의 상세 아카이브와 Wiener Symphoniker는 1916 년 11월 29일 프라하 Neues Deutsches Theater에서 Alexander von Zemlinsky가 지휘한 공연을 기록한다
. 이 자료가 제시하는 공연을 1917년판의 첫 공연 기록으로 소개할 수 있지만, 센터의 다른 영어 소개는 1918 년 3월 14일 Leipzig Gewandhaus의 Arthur Nikisch 공연을 첫 알려진 공연으로 적는다. 두 기록은 서로
다른 기준을 사용했을 가능성이 있으므로, 프라하 기록과 라이프치히 기록을 모두 보존한다.

1917년판은 원곡의 주요 음을 크게 다시 쓰지 않고, 더블베이스를 추가하고 역학과 아티큘레이션을 조정했다. 6중주 연주자 각자의 독주적 자유가 합주판에서는 지휘와 성부 균형에 관한 더 구체적인 지시로 바뀐다는 점이 쇤베르크의 1916년 편지에 나타난다. 준비에 사용된 자료 G*는 현재 분실되어 편곡 과정을 하나의 현존 자필 총보로 재구성할 수 없다.

1943년 현악 오케스트라 개정판

1943년 AMP판은 미국 공연을 위한 별도 개정이다. 템포와 메트로놈 표기, 역학, 아티큘레이션 , 이탈리아어
지시, 성부 분할이 다시 정리되었고 , Henle는 최소 64명의 현악 연주자와 솔로 ·투티 교대를 언급한다. Hyperion은 이 판을 1941년 개정으로 표시하므로 , 준비 연도와 출판 ·개정 연도의 관계는 충돌로 남긴다. 1943년판의 정확한 최초 공연과 첫 지휘자는 이번 자료에서 확정하지 않았다.

초연 이후의 수용
초연 당일의 논쟁은 작품이 시의 내용보다 새로운 화성과 형식 때문에 먼저 평가되었다는 사실을 보여 준다. Max Graf가 전하는 Mahler의 청취와 일부 청중의 야유는 후대 회고에 속하므로, 당일 전체 반응의 통계로 확대하지 않는다. 1911년까지 악보와 파트의 판매량이 낮았다는 Henle 서문 뒤에는 1912년 빈 공연의
호전된 반응과 Dehmel의 함부르크 공연 후 편지가 이어진다. 1933년 이후에는 나치 정권 아래 공연 금지가 있었고, 쇤베르크가 1929년 베를린에서 시작한 녹음은 완성 ·발매되지 못했다.

이 작품은 쇤베르크의 무조성 시기를 앞선 조성적 작품이지만 , 이미 문학적 장면과 형식적 재귀를 긴밀하게 결합한다. Wagner, Brahms, Liszt, Richard Strauss와의 관계를 후기 낭만주의 맥락으로 읽는 설명은 학술서와 비평 자료의 해석이다. 특정 작곡가의 선율을 직접 인용했다고 단정할 근거는 이번 조사에서
확인하지 못했다.

녹음과 최근 공연
CRQ Editions는 Spencer Dyke가 이끈 현악 6중주의 런던 녹음을 1924년 10월 10일과 12월 30일로 기록한다. MusicWeb International은 Eugene Ormandy의 1934년 녹음을 최초의 오케스트라 녹음으로 소개하지만 , 이는 독립 비평가의 조사 주장으로 표시한다. 1950년 Hollywood String Quartet, 1958년 Mitropoulos, 1973년 Boulez와 Karajan, 1989년 Orpheus, 1998년 Yuasa 등은 6중주판과 합주판의 서로 다른 연주 조건을 비교하게 하는 음반들이다 .

MusicWeb의 Naxos 리뷰는 Takuo Yuasa와 Ulster Orchestra가 1943년 개정판을 사용하고 온기와
친밀감을 만든다고 평가한다. 2021년 Poznań Chamber String Orchestra와 Jakub Chrenowicz의 DUX 녹음에 대한 평가는 더 각진 음향과 특정 구간의 녹음 결함을 지적한다. 두 평가는 각각의 음반에 관한 청취 판단이므로 , 어느 판본이나 해석을 유일한 기준으로 삼지 않는다.

Pacific Music Festival은 2024년 7월 22일 Sapporo Concert Hall에서 Daniel Matsukawa와 PMF Chamber Orchestra가 1943년판을 연주한 영상 자료를 제공한다. Deutsche Grammophon은 Fabio Luisi 와 Danish National Symphony Orchestra의 1943년판 디지털 발매를 2024년 9월 13일로 기록한다. 이런 최신 자료는 현악 오케스트라판이 현재도 공연되는 레퍼토리임을 보여 주지만, 1917년판의 초연 연대를
대신하지 않는다.

주요 자료

Arnold Schönberg Center, Verklärte Nacht, Op. 4
Arnold Schönberg Center archive, 1899 string sextet
Arnold Schönberg Center archive, 1917 string orchestra version
Arnold Schönberg Center archive, 1943 version
Wiener Symphoniker, string orchestra version
Henle, Verklärte Nacht 서문
Henle Blog, Urtext edition discussion
Belmont Music Publishers, Op. 4
Los Angeles Philharmonic, Verklärte Nacht Das Orchester, Verklärte Nacht
Hyperion Records, Verklärte Nacht MusicWeb International, recording survey CRQ Editions, 1924 string sextet recordings Pacific Music Festival, 2024 program Deutsche Grammophon, Luisi recording

Revision #1
Created 2026-10-04 10:07:57 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:07:58 UTC by 안준영