Dance Suite, Sz. 77

- □□

정보

Béla Bartók: Dance Suite, Sz. 77, BB 86a

개요
곡명: Dance Suite, Sz. 77, BB 86a
작곡가: Béla Bartók (1881-1945)
작곡 시기: 1923년
초연: 1923년 11월 19일, 부다페스트 , Ernst von Dohnányi 지휘
장르: 관현악을 위한 여섯 부분의 춤 모음곡
구성: 다섯 춤과 Finale가 리토르넬로 및 무중단 연결로 이어진다
IMSLP: Tanz-Suite, Sz. 77

Wikipedia: Dance Suite (Bartók)

Béla Bartók의 Dance Suite, Sz. 77, BB 86a는 1923년 부다페스트의 도시 통합 50주년을 기념해 쓴 관현악 모음곡이다 . 작품은 Moderato, Allegro molto, Allegro vivace, Molto tranquillo, Comodo 의 다섯 춤과 Finale. Allegro 로 이루어지며 , 짧은 리토르넬로가 여러 부분을 묶는다. 실제 민요를 차례로 편곡한
모음곡이 아니라 Bartók가 헝가리, 루마니아, 슬로바키아 , 아랍 음악의 양식을 참고해 새로 만든 민속풍
주제를 관현악으로 엮은 작품이라는 점이 핵심이다.

출판 정보와 자료

관현악 원작은 Sz. 77, BB 86a로 식별하며, 1924년 Universal Edition이 총보와 파트를 출판했다. IMSLP에 실린 초판 정보는 Vienna: Universal Edition, plate U.E. 8324/W.Ph.V. 200이고, 파트에는 U.E. 7546 이라는 별도 번호가 나타난다. 1925년에 나온 피아노 축약판은 BB 86b로 분류되는 별도 편곡이므로 관현악 원작의 다른 판본으로 취급하지 않는다.

HUN-REN BTK ZTI의 원고 목록은 자필 총보, 피아노 축약 초고, 인쇄용 사본을 구분하고 제 2부분과 제 3부분 사이에 버려진 악장의 스케치가 있었다고 기록한다. 이 스케치는 현행 여섯 부분에 포함되지 않는다. Universal Edition의 현재 작품 페이지는 실내 관현악용 편집판을 별도로 소개하므로 , 그 페이지의 축약된 악기 수를 원작의 대규모 초판 편성과 그대로 합치지 않아야 한다.

소요 시간

연주 시간은 약 15-18분이다. IMSLP는 평균 15분, Los Angeles Philharmonic은 약 17분, Universal Edition 은 특정 편집판을 18분으로 안내한다. Salonen과 Philharmonia Orchestra의 Hyperion 녹음은 17분 28 초로 기록되어, 이 범위가 실제 녹음에도 적용됨을 보여 준다.

편성

원작은 2 flutes(각각 piccolo 겸용), 2 oboes(제 2는 cor anglais 겸용), 2 clarinets(제 2는 bass clarinet 겸용), 2 bassoons(제 2는 contrabassoon 겸용), 4 horns, 2 trumpets, 2 trombones, tuba, timpani, tenor drum, tam-tam, bass drum, cymbals, triangle, glockenspiel, celesta, piano, harp, 현악으로 편성된다. Universal Edition의 실내 관현악용 페이지는 일부 목관과 금관 수를 축약해 적으므로, 연주자는 사용하는 판본의 파트 목록을 기준으로 준비해야 한다.

위촉과 작곡 배경
1923년 부다, 외부다, 페스트가 하나의 도시로 통합된 지 50년이 되자 부다페스트는 기념 음악회를 열고 Bartók, Zoltán Kodály, Ernst von Dohnányi에게 각각 신작을 의뢰했다. 세 작품은 1923년 11월 19일 Dohnányi의 지휘로 함께 초연되었다 . Bartók는 그해 여름에 Dance Suite를 쓰면서 도시의 축전이라는 공적 형식 안에 여러 지역의 춤 양식을 병치했다.

Bartók Virtual Exhibition에 실린 작곡가의 설명은 다섯 춤의 주제가 실제 채집 민요가 아니라 각기 다른 민속 음악의 말투를 본떠 만든 독창적인 재료라고 밝힌다. 첫 부분의 선율은 아랍 음악을 떠올리지만 리듬은
동유럽적일 수 있고, 리토르넬로는 헝가리풍이며 , 세 번째 춤은 헝가리 백파이프와 루마니아 바이올린 양식을 섞는다. 따라서 특정 민족의 선율을 대표하는 모음곡으로 단순화하기보다 , 민속 연구에서 얻은 음정, 리듬, 장식, 음색의 모델을 Bartók가 새로 합성한 결과로 이해해야 한다.

작곡가는 한때 슬로바키아풍 악장을 구상했지만 최종판에서 삭제했다. HUN-REN이 보존한 스케치는 이
미채택 부분의 존재를 확인하며, Hungarian National Philharmonic의 해설은 이후 아랍 음악 연구에서 얻은 재료가 현행판의 일부를 이루었다고 설명한다. 작품에 “아랍 악장 ”이나 “슬로바키아 악장 ”이 별도로 남아 있다는 뜻은 아니다.

다섯 춤과 리토르넬로

다섯 춤은 대부분 사이에 공통 리토르넬로를 두고 쉬지 않고 이어진다. Hyperion의 음반 해설은 제 3부분과 제 4부분 사이에서만 이 연결 주제가 사라지며 뚜렷한 단절이 생긴다고 설명한다. 이 반복되는 연결부는 서로
다른 양식의 춤을 하나의 관현악 흐름으로 묶는 기능을 한다.

I. Moderato

첫 춤은 좁은 음정으로 시작하는 바순 선율을 앞세워 조심스럽게 움직인다. Bartók가 설명한 아랍풍 선율과 동유럽적 리듬의 결합은 특정 민요의 인용이 아니라, 서로 다른 양식의 특징을 한 주제 안에 배치한 창작 방식으로 나타난다. 리토르넬로가 뒤따르면서 첫 춤의 재료는 다음 부분으로 이어질 준비를 한다.

II. Allegro molto

두 번째 춤은 더 빠른 맥박과 날카로운 강세로 분위기를 바꾼다. LA Phil은 미끄러지는 트롬본과 강한 트럼펫을 이 부분의 두드러진 음색으로 들으며, Hyperion 해설은 트롬본과 높은 현악기의 거친 글리산도를 반복되는 특징으로 설명한다. 리토르넬로가 춤의 끝을 표시하지만 , 전체 흐름은 멈추지 않고 다음 부분으로 넘어간다.

III. Allegro vivace

세 번째 춤은 2/4의 동유럽 백파이프풍 제스처에서 출발한 뒤 더 빠른 활기로 확장된다. LA Phil은 플루트의
트릴 위에 celesta와 harp의 글리산도가 포개지고, 루마니아풍 음향이 이 장면의 색채를 만든다고 설명한다. 이 두 부분 사이에서는 연결 주제가 뚜렷하게 사라져, 네 번째 춤의 정적인 음향을 맞이하는 경계가 다른 부분 사이보다 선명하다.

IV. Molto tranquillo

네 번째 춤은 모음곡의 중심에서 속도를 낮춘다. cor anglais와 bass clarinet이 거의 움직이지 않는 듯한 선율을 내놓고, 다른 목관이 차례로 그 음향에 합류한다. Hyperion은 이 조용한 관현악이 Bartók가 1926년 이후 발전시킨 night music의 초기 징후라고 본다. 춤의 리듬이 사라진 것은 아니지만, 넓은 여백과 낮은 음량이 앞뒤 부분과 대비되는 정적을 만든다.

V. Comodo

다섯 번째 춤은 짧고 맥박이 분명한 부분으로, 느린 네 번째 춤에서 다시 움직임을 회복한다. Hungarian National Philharmonic은 이 부분의 양식을 특정 국가의 음악으로 분류하기 어렵다고 설명한다. 독립된 민속 장르를 재현하기보다 , Bartók가 관찰한 농민 음악의 억양을 압축해 마지막 종합으로 넘기는 역할을 한다.

VI. Finale. Allegro

피날레에서는 앞선 춤의 주제와 리토르넬로가 다시 나타나며, 여러 양식이 한꺼번에 겹치는 종합이
이루어진다 . 관악과 타악의 강도가 높아지고 현악과 건반 악기가 주제를 빠르게 주고받으면서 , 기념 음악회의 공적 에너지가 한꺼번에 분출된다. LA Phil은 이 결말의 관현악 기법이 훗날 Concerto for Orchestra에서 더 크게 발전한다고 설명하지만 , 이를 직접적인 자기 인용으로 단정하지 않는다.

초연과 후대 공연
1923년 초연은 Dohnányi가 지휘한 Budapest Philharmonic Society 오케스트라가 맡았다. LA Phil과 Hungarian National Philharmonic의 해설은 Kodály의 Psalmus Hungaricus가 가장 큰 박수를 받았고 Bartók의 Dance Suite는 반응이 엇갈렸다고 전한다. Bartók는 훗날 리허설 시간이 부족해 연주가 충분히 준비되지 않았다고 회고했는데 , 이 자기 평가는 당시 관객의 반응과 구분해 읽어야 한다.

1925년 프라하 국제현대음악협회 축제에서 Václav Talich 지휘 체코 필하모닉의 연주가 호응을 얻은 뒤 작품은 유럽 여러 도시로 퍼졌다. 같은 시기에 출판사는 작품이 유럽과 북아메리카 여러 도시에서 연주될 예정이라고 홍보했다. 이 과정에서 모음곡은 특정 도시의 기념식을 위한 한 번의 행사 음악을 넘어 Bartók의 관현악 작품으로 자리 잡았다.

피아노 축약판 BB 86b는 1925년에 별도로 출판되었다 . 원작의 관현악 색채를 한 명의 연주자가 재현하는 편곡이므로 , 피아노판의 연주와 관현악판의 초연 ·공연 전승을 같은 기록으로 합치지 않아야 한다.

녹음에서 드러나는 연주 선택
Esa-Pekka Salonen과 Philharmonia Orchestra의 2011년 녹음은 17분 28초로, Hyperion은 이를 Royal Festival Hall 실황을 바탕으로 한 음반으로 소개한다. Gramophone은 Salonen이 작품을 계속 움직이게 하면서도 정서적 선명도를 유지한다고 평했고, The Guardian은 라이브 공연의 긴장과 냉정한 집중력이 함께 드러난다고 보았다. 두 평가는 빠른 춤의 공격성만 강조하기보다 리토르넬로와 느린 네 번째 부분까지 하나의 호흡으로 묶는 연주를 지지한다.

Marin Alsop과 Bournemouth Symphony Orchestra의 2004년 녹음에 대한 MusicWeb International의 평은 바순, 튜바, 클라리넷의 음색과 정교한 연주를 확인하면서도 , 지나치게 안정된 템포와 부분 사이의
불필요한 멈춤이 곡의 열기를 낮출 수 있다고 지적했다. 이 관찰은 여섯 부분 사이의 연결이 단순한 악보 지시가 아니라 실제 연주에서 조정해야 할 요소임을 보여 준다.

주요 자료

HUN-REN BTK ZTI, Bartók 작곡 원고 ·자료 목록

Bartók Virtual Exhibition, 작곡가의 Dance Suite 설명

Universal Edition, Tanz-Suite 작품 페이지

Los Angeles Philharmonic, Dance Suite 작품 해설

Hungarian National Philharmonic, Dance Suite 해설

Hyperion Records, Salonen/Philharmonia 녹음 안내와 해설

The Guardian, Kate Molleson의 Salonen/Philharmonia 음반 평

MusicWeb International, Marin Alsop 녹음 평