Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106

- □□

정보

개요
곡명: Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106 / BB 114
작곡가: Béla Bartók (1881–1945)
장르: 4악장 기악곡
작곡: 1936년 9월 7일 자필 총보 완성
초연: 1937년 1월 21일 Basel, Basler Kammerorchester, Paul Sacher 지휘
위촉 ·헌정: Paul Sacher와 Basler Kammerorchester의 창단 10주년 위촉 및 헌정
범위: 두 현악군과 중앙 타악 ·건반군의 공간 배치, 네 악장의 형식과 연주 시간, 자필본 ·초판 ·주요 녹음을 설명한다.
IMSLP:

https://imslp.org/wiki/Music_for_Strings%2C_Percussion_and_Celesta%2C_Sz.106_(Bart%C3%B3k% 2C_B%C3%A9la)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Music_for_Strings,_Percussion_and_Celesta

Béla Bartók의 Music for Strings, Percussion and Celesta는 성악과 관악기 없이 두 현악군, 타악기, 피아노
, 하프, 첼레스타를 결합한 4악장 작품이다. I. Andante tranquillo, II. Allegro, III. Adagio, IV. Allegro molto 가 느림 –빠름 –느림 –빠름의 순서로 이어지며, 두 현악군은 무대 양쪽에서 서로 마주 보고 중앙의 타악 ·건반군과 상호작용한다 . 1936년 Basler Kammerorchester의 위촉으로 완성되어 1937년 1월 21일 Basel에서 Paul Sacher의 지휘로 초연되었다 .

출판 정보와 자료

Paul Sacher의 1936년 6월 위촉 편지에 Bartók는 현악에 피아노 ·첼레스타 ·하프 ·실로폰 ·타악기를 더한
구상을 답장으로 제시했다. 작품의 특수한 편성은 작곡 후 덧붙인 효과가 아니라 위촉 단계부터 계획된 매체였다. Bartók는 약 열 주 동안 총보를 직접 작성해 1936년 9월 7일 완성했고, 9~10월에 자필을 여러 차례 다듬었다. 12월 22일 출판사에 보낸 통보에서 독일어 제목과 4악장이라는 범위를 확정했다.

첫 출판은 1937년 Vienna의 Universal Edition(UE 10815)에서 나왔다. HUN-REN Bartók manuscripts 데이터베이스는 자필이 이 초판의 인쇄용 원고였고, 뒤이은 교정본에 오탈자 수정과 현악군 좌석 배치 지시가 남아 있다고 설명한다. Paul Sacher Stiftung의 2000년 팩시밀리는 자필 총보와 스케치, 붙임 ·삭제 흔적을 함께 보존한다. 따라서 자필의 작곡 과정, 1937년 초판, 후대 대여 ·연구판은 자료 목적을 나누어 읽는다.

소요 시간

출판사와 공연기관이 제시하는 전곡 시간은 약 25–28분이다. Universal Edition은 25분, LA Philharmonic은 27분, Boosey & Hawkes는 28분을 안내하며, Georg Solti와 Chicago Symphony Orchestra의 녹음은 약 27분 25초다. 템포, 잔향, 판본과 녹음 편집에 따라 이 범위 안팎의 시간이 나타난다.

악장	참고 시간
I. *Andante tranquillo*	약 6–8분
II. *Allegro*	약 7분
III. *Adagio*	약 7분
IV. *Allegro molto*	약 6–7분

편성

현악은 제 1현악군과 제 2현악군으로 나뉘며, 각 군에 바이올린 I·II, 비올라, 첼로, 더블베이스가 놓인다. 중앙에는 팀파니, 스네어드럼, 심벌즈, 탐탐, 큰북, 실로폰, 하프, 첼레스타, 피아노가 배치된다. 일부 피아노 구절은 네 손으로 표기되어 첼레스타 주자 또는 별도 피아니스트와 협업한다.

관악기·금관·성악은 편성에 들어가지 않는다. 피아노는 협주곡의 독주자가 아니라 중앙 타악기군의 일부로 리듬과 타격음을 만들며, 하프와 첼레스타는 두 현악군 사이에 공명과 고음역을 더한다. 두 현악군의 좌우 분리는 악기 목록과 별도로 악보가 요구하는 공간 조건이다.

공간 배치

두 현악군은 무대 양쪽에서 서로 마주 보도록 놓이고, 타악·피아노·첼레스타·하프는 그 사이에 배치된다. 이 도식은 좌우의 모방과 응답을 실제 거리로 들려준다. 중앙 악기군은 타악기의 박동과 건반의 공명을 통해 양쪽 현악군을 연결한다. 공연장 폭과 녹음 마이크 위치, 두 현악군의 인원 균형에 따라 좌우 대화의 선명도와 중앙 음색의 비중이 달라진다.

악장 구성과 형식 모델

악장	tempo·형식	주요 편성·음향
I. *Andante tranquillo*	부채꼴로 확장·수축하는 푸가	주제가 5도 위·아래로 번갈아 이동해 E-flat까지 넓어졌다가 전위로 중심 A에 돌아온다. 약음기 현악, 팀파니, 첼레스타가 절정을 만든다.
II. *Allegro*	변형된 소나타 형식	두 현악군의 빠른 교대와 피아노·하프·팀파니의 리듬이 전개를 추진한다.
III. *Adagio*	축대칭 아치 또는 브리지 형식의 ‘night music’	실로폰 단일음, 팀파니 글리산도, 약음기 현악, 첼레스타와 하프의 미세한 공명이 중심이다.

악장	tempo·형식	주요 편성 ·음향
IV. *Allegro molto*	민속 춤과 론도 원리를 결합한 빠른 종결	현악의 개방적 순차 , 피아노 ·타악의 타격 , 대위적 리듬이 전곡을 마무리한다 .

I. *Andante tranquillo*는 낮은 현악에서 시작한 반음계적 주제가 성부마다 들어오며 밀도를 높인다 . Bartók가 1937년 출판사에 설명한 진행에서는 주제 진입이 5도 위 ·아래로 교대해 가장 먼 E-flat에 도달한 뒤 주제의 전위로 중심 A에 돌아온다 . 스트레토와 단편 진입이 절정을 만들고 , 끝부분의 첼레스타와 현악은 소리를 다시 수축한다 . ‘부채꼴 푸가 ’라는 명칭은 이 확장과 귀환을 설명하는 형식 모델이다 .

II. *Allegro*는 두 현악군의 응답을 빠른 소나타적 전개로 조직한다 . 피아노 ·하프 ·팀파니가 리듬의 윤곽을 세우고 , 피치카토와 강한 악센트가 현악의 좌우 이동을 또렷하게 한다 . 중앙 악기군과 현악군의 교대가 주제와 에피소드 사이의 경계를 만든다 .

III. *Adagio*는 Bartók의 ‘night music’을 대표하는 느린 악장이다 . 실로폰의 단일음과 팀파니 글리산도가 희미한 현악 음향 사이에 놓이고 , 첼레스타와 하프가 고음역의 공명을 보탠다 . 앞부분의 음향이 중심을 향해 모인 뒤 다시 바깥으로 퍼지는 아치형 또는 브리지 형식으로 분석되며 , 황금분할과 축 체계는 후대 분석 전통에서 제시된 해석으로 구분한다 .

IV. *Allegro molto*는 민속 춤의 리듬과 18세기 프랑스 론도 원리를 결합한다 . 현악의 순차 진행과 대위가 피아노 ·타악의 타격과 겹치고 , 개방적인 리듬이 I악장의 긴장을 밝은 운동으로 전환한다 . 특정 민속 선율을 그대로 인용한 악장보다 춤 리듬 , 대위 , 중앙 음향군을 하나의 종결 방식으로 결합한 악장으로 설명할 수 있다 .

초연과 초기 확산

1937년 1월 21일 Basel에서 열린 Basler Kammerorchester 창단 10주년 음악회의 마지막 곡으로 Paul Sacher가 초연했다 . Bartók는 1월 19일 Basel에 도착해 마지막 리허설에서 글리산도 , 스냅 피치카토 , 양방향 아르페지오 같은 기법이 구현되는지 확인했고 , 초연 뒤 아내에게 연주가 거의 완벽했다고 알렸다 . 초연에서는 IV악장이 반복되었다 .

Universal Edition은 초연 뒤 첫해 약 50회 공연이 이어졌다고 소개하며 , Geneva·Lausanne·Berlin·Paris·Budapest·New York·Philadelphia의 초기 연주 사례를 열거한다 . 이 기록은 작품이 빠르게 국제 무대에 퍼진 사실을 보여 주며 , 각 도시의 최초 연주일이나 모든 공연의 동일한 좌석 배치를 확정하는 자료로 쓰이지 않는다 .

녹음과 배치의 관계

- Georg Solti와 Chicago Symphony Orchestra(Decca)는 총 27분 25초의 녹음에서 좌우 현악군과 중앙 타악 ·건반군의 명료한 대비를 들려주는 비교 사례다 . Apple Music Classical의 악장별 표기는 I 6분 34초 , II 7분 23초 , III 6분 51초 , IV 6분 35초다 .
- Herbert von Karajan과 Philharmonia Orchestra의 Warner Classics 카탈로그는 2019년 재발매 정보를 제공한다 . 재발매 시점과 최초 녹음 시점은 별도 항목으로 관리하며 , 실제 좌석 배치는 음반 북클릿의 지시를 따른다 .

- Antal Doráti Philharmonia Hungarica Mercury Masters (1975) *Dance Suite* .

- Universal Edition: Music for String Instruments, Percussion and Celesta
- Paul Sacher Stiftung: Paul Sacher Bartók
- Paul Sacher Stiftung: Bartók
- HUN-REN Bartók manuscripts
- Breitkopf: Urtext preface
- LA Philharmonic: Music for Strings, Percussion and Celesta
- Wiener Urtext: Essential 20th-Century Repertoire for Orchestra
- Boosey & Hawkes: Bartók work page
- Deutsche Grammophon: Solti·Chicago
- Apple Music Classical: Solti·Chicago
- Warner Classics: Karajan·Philharmonia
- Eloquence Classics: Doráti·Philharmonia Hungarica