Cello Symphony, Op. 68

- □□

정보

개요
곡명: Symphony for Cello and Orchestra, Op. 68 (통용명 Cello Symphony)
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
작곡 시기: 1962년 가을 착수, 1963년 총보 완성, 1964년 수정
초연: 1964년 3월 12일, Moscow Conservatory Great Hall. Mstislav Rostropovich 독주, Moscow Philharmonic 연주, Benjamin Britten 지휘
헌정: Mstislav Rostropovich

Wikipedia: Cello Symphony (Britten)

Benjamin Britten의 Symphony for Cello and Orchestra, Op. 68은 독주 첼로와 관현악을 위한 네 악장 작품이다. 이 글은 1964년에 수정된 전곡을 다루며, 작품은 Allegro maestoso, Presto inquieto, Adagio–cadenza ad lib, Passacaglia: Andante allegro 순서로 진행된다. 1964년 모스크바 초연에서는 Rostropovich가 독주하고 Moscow Philharmonic이 연주했으며 Britten이 지휘했다.

출판 정보와 기준 판본

Boosey & Hawkes는 출판 제목을 Symphony for Cello and Orchestra로, 통용되는 이름을 Cello Symphony로 병기하며 작품번호를 Op. 68로 제시한다. 이 문서의 기준 판본은 해당 출판사가 관리하는 출판 악보이며, 제목과 편성 표기도 그 자료를 따른다. Boosey의 카탈로그는 작품을 1963년 작곡으로 기록하고, IRCAM은 작곡 기간을 1962–1963년으로 정리한다. 두 표기는 서로 다른 시점을 가리키므로 , 작곡 착수 ·총보 완성 ·1964년 수정의 순서를 나누어 적었다.

작품은 Boosey & Hawkes가 출판 ·대여를 담당한다. IRCAM은 헌정 대상을 “For Mstislav Rostropovitch”로 표기하고, 독주 첼로와 관현악을 위한 concertante music으로 분류한다. 악보의 세부 파트 표기에서 바순을 두 파트로 묶는 요약도 있으나, Boosey의 편성 약호는 바순과 콘트라바순을 구분한다. 아래 편성은 이 상세 표기를 따른다.

성립과 초연

Britten과 Rostropovich의 협업은 1960년 런던에서 Rostropovich가 Shostakovich의 첼로 협주곡 1번을 연주한 자리에서 본격화되었다 . Britten은 그 뒤 Cello Sonata, Cello Symphony, 세 개의 무반주 첼로 모음곡을 Rostropovich와 연결해 썼다. Hyperion의 작품 해설에 따르면 두 사람은 1962년 3월부터 새 첼로 작품을 논의했고, Britten은 1962년 가을에 작곡을 시작해 그해 11월 첫 악장을 보냈다. 그는 네 개의 큰 악장으로 이루어진 교향곡 같은 작품을 구상했으며 , 한때 Sinfonia Concertante라는 제목도 검토했다.

Britten은 1963년 4월 총보를 완성했지만 , 소련 방문과 Aldeburgh Festival에서 계획한 공연은 작곡가와
독주자의 건강 문제로 이루어지지 않았다. 초연은 1964년 3월 12일 Moscow Conservatory Great Hall에서 열렸다. Rostropovich가 독주하고 Moscow Philharmonic이 연주했으며 Britten이 지휘했다. Hyperion은 나흘 뒤 Leningrad에서 공연이 반복되었고 , 모스크바의 학생 관객이 피날레를 앙코르로 요청했다고 기록한다. 첫 영국 공연은 1964년 6월 18일 Aldeburgh Festival에서 이루어졌다 .

소요 시간

전체 소요 시간은 공연 관행에 따라 달라지지만 , Boosey & Hawkes와 IRCAM은 약 34분으로 제시한다. 일반적인 구조 단위별 시간은 다음과 같다.

Allegro maestoso: 약 10–12분
Presto inquieto: 약 4분
Adagio–cadenza ad lib: 약 10–12분
Passacaglia: Andante allegro: 약 7–9분

제 3악장의 자유 카덴차와 악장 사이의 호흡은 연주 시간을 바꾼다. 특정 녹음의 시간은 작품 카탈로그의 표준 시간과 구분된다. 예를 들어 Hyperion이 소개하는 2012년 Alban Gerhardt·BBC Scottish Symphony Orchestra·Andrew Manze 녹음은 약 31분 30초로 기록되어 있다.

편성

독주: 첼로
목관: 플루트 2(제 2 플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2, 클라리넷 2(제 2 클라리넷은 베이스 클라리넷
겸함), 바순, 콘트라바순
금관: 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본, 튜바
타악기: 팀파니, 공, 비브라폰, 심벌즈, 탐탐, 채찍, 베이스드럼 , 스네어드럼 , 탬버린, 테너드럼.
타악기 연주자는 2명이다.
현악: 현악 5부

이 편성에서 독주 첼로는 협주곡의 독주자처럼 두드러지지만 , 관현악은 반주에 한정되지 않는다. 첼로와 관현악이 같은 선율 재료를 나누도록 설계되었기 때문에, 제목의 “교향곡 ”은 독주자의 비중을 줄인다는 뜻이 아니라 두 집단의 기능을 조직하는 방식을 가리킨다.

네 악장의 구성

I. Allegro maestoso

첫 악장은 수사적인 첼로 도입으로 시작한 뒤 명확한 소나타 형식으로 이어진다. Hyperion의 해설은
도입부에서 Purcell의 영향이 드러난다고 설명하며, 재현부에서는 독주자와 관현악의 역할이 서로 뒤집힌다고 지적한다. 이 역할 교환은 첼로가 주제를 제시하고 관현악이 응답하는 방식에서 두 집단이 형식을 함께 전개하는 관계로 바뀐다는 점을 구체적으로 보여 준다. 소요 시간은 약 10–12분이다.

II. Presto inquieto

두 번째 악장은 빠르고 불안한 스케르초로 , 약 4분 동안 압축된 긴장을 만든다. Hyperion은 선율과 화성의
여러 조각이 하나의 동기 세포군에서 파생된다고 설명한다. 짧은 재료가 반복되는 동안 독주 첼로와 관현악의
신호가 촘촘하게 맞물리며, 제 1악장의 장중한 소나타 형식과 제 3악장의 긴 선율 사이에 날카로운 대비를 둔다.

III. Adagio–cadenza ad lib

느린 악장과 자유 카덴차가 결합된 세 번째 악장은 약 10–12분이 걸린다. Hyperion은 두 겹점 리듬에서
바로크적 영향이 다시 나타난다고 설명하고, 카덴차 직전에 피날레 주제의 한 형태가 들린다고 해설한다. 이
연결 때문에 카덴차는 독주자가 관현악에서 완전히 분리되는 종결부가 아니라 다음 악장으로 넘어가는 통로가
된다. 카덴차의 자유로운 성격은 연주자와 판본에 따라 시간 차이를 만들 수 있다.

IV. Passacaglia: Andante allegro

피날레는 반복되는 화성 진행을 바탕으로 한 파사칼리아이며 , 약 7–9분이 걸린다. Hyperion의 해설에 따르면
시작부의 트럼펫 독주 아래에서 첼로가 기초 화음의 순서를 예고한다. 이 악장은 선율을 독주 악기에만 맡기지
않고, 첼로와 관현악이 반복되는 바탕 위에서 함께 에너지를 축적하도록 만든다. 제 3악장의 카덴차에서 이어진
파사칼리아는 독주 첼로와 관현악의 재료 공유를 마지막까지 유지하면서 작품을 닫는다.

협주적 독주와 교향곡적 균형

Boosey & Hawkes는 이 작품의 제목이 전통적인 협주곡에서 흔한 독주자와 반주의 대립보다 첼로와
관현악의 음악 재료를 민주적으로 나누는 관계를 가리킨다고 설명한다. Hyperion도 네 악장 전체에서 중요한
선율 재료를 두 집단이 함께 나눈다고 해설한다. 제 1악장 재현부의 역할 교환, 제 2악장의 동기 세포, 제 3
악장의 카덴차와 피날레의 연결은 이 설명을 작품의 구조 안에서 확인하게 하는 대목이다.

이러한 설계 때문에 첼로의 높은 기교와 긴 선율은 관현악과 분리된 전시가 아니라 전체 형식을 움직이는
재료가 된다. Britten이 제목으로 Sinfonia Concertante를 검토했다는 서신은 협주적 독주와 교향곡적
균형을 함께 의식했음을 보여 주지만, 최종 제목은 네 악장의 재료 분담을 더 직접적으로 드러낸다.

초기 공연과 녹음

1964년 모스크바 초연 뒤 Leningrad 공연과 Aldeburgh의 첫 영국 공연이 이어졌다. 1964년 7월 네덜란드
공연 후에는 Rostropovich, English Chamber Orchestra, Britten이 Decca 녹음을 제작했다. Boosey의
관현악 작품목록도 이 조합의 녹음을 작품 목록에 수록한다. 초연 독주자가 독주하고 작곡가가 지휘한 초기
녹음은 작품이 처음 공연되던 시기의 템포와 독주 ·관현악 관계를 살필 수 있는 자료로 기능한다. 이는 특정
녹음을 유일한 해석으로 확정한다는 뜻이 아니라, 작품의 초기 공연사와 연주 관행을 연결해 보여 준다는
뜻이다.

주요 자료

Symphony for Cello and Orchestra, Boosey & Hawkes. 작품 제목, 작품번호, 연대, 편성, 소요 시간, 작품 성격을 확인하는 출판사 카탈로그다 .
Symphony for Cello and Orchestra, IRCAM. 작곡 기간, 헌정, 초연의 날짜 ·장소 ·연주자, 편성을
교차 확인하는 기관 자료다.
Symphony for cello and orchestra, Op. 68, Hyperion Records. 작곡 서신, 초연과 초기 공연사, 악장별 구조, 2012년 녹음 정보를 제공하는 해설이다.
Britten: Cello Symphony — Music Preserved, Music Preserved. 첫 영국 공연과 영국 초연
녹음의 연주자 ·악장 표기를 확인하는 공연 기록이다.
Suite No. 1 for Cello Solo, Op. 72, Los Angeles Philharmonic. Britten과 Rostropovich의 협업 연보 및 1964년 초연 맥락을 보강하는 기관 자료다.
Britten orchestral works catalogue, Boosey & Hawkes. 작품 목록과 초기 Decca 녹음의 연주자 ·단체 표기를 확인하는 카탈로그 PDF다.