Serenade for Tenor, Horn and Strings, Op. 31

- □□

정보

Serenade for Tenor, Horn

and Strings, Op. 31

개요
곡명: Serenade for Tenor, Horn and Strings, Op. 31

작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)

텍스트: Charles Cotton, Alfred Tennyson, William Blake, 익명 15세기 영시, Ben Jonson, John Keats

작곡 시기: 1943년

헌정: Edward Sackville-West

초연: 1943년 10월 15일, London Wigmore Hall. Peter Pears 테너, Dennis Brain 호른, Walter Goehr가 지휘한 현악 오케스트라

장르와 범위: 테너 독창, 독주 호른과 현악 오케스트라를 위한 영어 시 연작. Prologue와 Epilogue가 여섯 성악곡을 감싸는 8부분 구성

소요 시간: 자료에 따라 약 23–26분. Boosey & Hawkes와 IRCAM은 약 24분을, LA Philharmonic은 약 26 분을 제시한다.

Wikipedia: Serenade for Tenor, Horn and Strings

Benjamin Britten의 Serenade for Tenor, Horn and Strings, Op. 31은 1943년에 쓴 테너, 독주 호른과
현악 오케스트라를 위한 영어 시 연작이다. 작품은 Prologue, Pastoral, Nocturne, Elegy, Dirge, Hymn, Sonnet, Epilogue 순서로 진행되며, 테너가 노래하는 여섯 곡을 호른 독주 두 부분이 앞뒤에 놓인다. 여섯
시는 저녁의 풍경에서 밤, 죽음, 사냥과 잠으로 이동하고, 호른은 Prologue와 Epilogue에서 자연배음으로
성악을 둘러싼 기악 프레임을 만든다.

출판 정보와 자료

Boosey & Hawkes는 이 작품을 Op. 31, 1943년 작곡의 테너 ·호른 ·현악 작품으로 출판한다 . 작품은 Edward Sackville-West에게 헌정되었고 , 그의 시 선택 조언이 작곡 배경으로 전해진다 . 1943년 초연 자료는 Peter Pears, Dennis Brain, Walter Goehr와 현악 오케스트라를 함께 기록한다 .

British Library의 Add MS 60599는 1943년 자필 단악보를 보존한다 . 이 자료는 15폴리오의 연필 원고이며 일부 곡 제목을 붉은 크레용으로 고친 흔적을 포함한다 . 카탈로그에는 Prologue와 Epilogue가 들어 있지 않고 , Pastoral·Nocturne·Elegy·Dirge·Hymn·Sonnet의 원고 범위가 따로 적혀 있다 . Nocturne에는 Peter Pears를 뜻하는 ‘PP’가 , Sonnet에는 ‘Snape / March 21st 1943 / BB’, Hymn에는 ‘April 2nd 1943’라는 표기가 남아 있다 . 이 기록은 여섯 성악곡의 작곡 시점과 초연 전 악보 전승을 보여 주며 , 호른 프레임을 포함한 전체 작품의 악보와는 범위가 다르다 .

소요 시간

Boosey & Hawkes와 IRCAM은 전곡을 약 24분으로 기록하고 , 작품 자료에는 약 23–25분의 안내 시간이 제시되어 있다 . LA Philharmonic의 최신 작품 페이지는 약 26분을 표시한다 . 호른 주자의 무대 밖 이동 , 곡 사이의 연결 , 템포와 녹음 편집에 따라 실제 시간은 달라질 수 있으므로 공연과 녹음의 시간은 약 23–26분 범위에 놓인다 .

편성

파트	편성 및 역할
테너	테너 독창 . Pastoral, Nocturne, Elegy, Dirge, Hymn, Sonnet에서 여섯 시를 노래한다 .
호른	독주 호른 . Prologue와 Epilogue에서는 자연배음만 사용하며 , 중간 곡에서는 성악과 대화하거나 특정 대목을 강조한다 .
현악	현악 오케스트라 . 테너와 호른에 대응하며 여덟 부분 사이의 반주와 대조를 담당한다 .

LA Philharmonic과 Boosey & Hawkes의 작품 설명은 Prologue와 Epilogue의 호른이 자연배음으로 연주된다고 밝힌다 . 밸브로 평균율 음정을 고르는 방식과 달리 , 연주자는 입술과 공기 압력으로 배음을 선택한다 . 그 결과 일부 음이 평균율의 음정에서 벗어나 들리며 , 이 음향은 호른 파트에 명시된 작곡 재료다 . Sonnet에는 호른이 쉬는 구간이 있어 , 마지막에 무대 밖에서 울리는 Epilogue를 준비할 시간도 마련된다 .

여덟 부분의 순서

순서	부분과 텍스트	작품 안의 역할

1	**Prologue**, 호른 독주	자연배음 호른이 말이 시작되기 전의 음향을 연다 . 짧은 독주가 여섯 편의 시를 둘러싼 기악 프레임을 제시한다 .
2	**Pastoral**, Charles Cotton의 *The Evening Quatrains*	LA Philharmonic은 저무는 태양이 사물의 그림자를 크게 보이게 하는 시적 장면과 테너의 하강 선율을 연결한다 . 호른은 목가적 성악 ·현악 위에 독주 신호를 더한다 .
3	**Nocturne**, Alfred Tennyson의 *The Splendour Falls on Castle Walls*로 시작하는 시	밤 풍경의 빛과 메아리가 성악과 호른의 결합으로 이어진다 . Michael Baker는 이 곡에서 Tennyson의 메아리와 반향이 성악선 , 호른 , 현의 동기 관계를 만든다고 분석한다 .
4	**Elegy**, William Blake의 *The Sick Rose*	LA Philharmonic은 Blake가 그린 아름다움과 순수성의 부패를 호른의 위협적인 단 2도와 연결한다 . 짧은 시의 부패 이미지는 성악과 현악의 긴장으로 제시된다 .
5	**Dirge**, 익명의 15세기 영시 *Lyke-Wake Dirge*	LA Philharmonic이 소개한 Christopher Palmer의 해설은 일정한 mezza voce의 목소리와 푸가적으로 진행하는 장송 행렬을 구별한다 . 호른은 장송 행렬의 긴장을 고조한다 .
6	**Hymn**, Ben Jonson의 *Hymn to Diana*	테너와 호른이 두 독주자처럼 빠르게 응답한다 . 사냥의 여신 Diana를 향한 시가 현악의 움직임과 결합하고 , 테너와 호른의 기교적 교환을 전면에 놓는다 .
7	**Sonnet**, John Keats의 *To Sleep*	호른이 빠지고 테너와 현악만 남는다 . Keats의 잠에 관한 시는 넓게 늘어나는 성악선으로 이어지며 , 호른 주자는 Epilogue를 위해 무대 밖으로 이동할 수 있다 .
8	**Epilogue**, 호른 독주	Prologue의 자연배음 호른이 다시 나타난다 . 마지막 성악이 끝난 뒤 호른을 무대 밖에 두면 마지막 음향이 무대 밖에서 들린다 .

MusicBrainz의 1944년 녹음 트랙도 이 여덟 부분을 같은 순서로 배열하며 , 곡별 첫 행을 식별명으로 병기한다 . 트랙 제목은 녹음에서 각 부분을 구분하는 식별명으로 쓰이며 , 작품의 공식 악장 번호와는 성격이 다르다 .

텍스트와 소리의 연결

Dartmouth의 프로그램은 이 작품을 성악 사이클과 협주곡적 결합으로 설명한다 . 테너는 서로 다른 시대의 영어 시를 전달하고 , 호른은 독주와 응답 , 프롤로그와 에필로그를 맡으며 , 현악은 두 독주자의 상호작용을 이어 간다 . 이 역할 배치는 단일 줄거리보다 시의 순서와 음향 프레임을 작품의 진행 원리로 드러낸다 .

LA Philharmonic의 곡별 해설은 Pastoral의 말그림, Nocturne의 야간 활동, Elegy의 단 2도, Dirge의 장송 행렬, Hymn의 테너 ·호른 대화를 각각 별도의 음악적 장치로 제시한다. 따라서 여섯 곡은 저녁 풍경, 메아리, 부패, 죽음, 사냥, 잠이라는 서로 다른 시적 상황을 이어 간다. Prologue와 Epilogue의 자연배음은 이
변화들을 하나의 음향적 테두리 안에 묶는다.

창작 배경과 초연

LA Philharmonic의 작품 해설은 Britten과 Peter Pears가 1942년 영국으로 돌아온 뒤 양심적 병역거부자로 등록하고 순회 연주를 했던 맥락에서 이 작품을 설명한다. Serenade는 1943년 초 Pears와 Dennis Brain을 위해 쓰였으며, Britten은 Brain의 호른 연주를 바탕으로 독주 파트의 어려운 구간을 함께 시험했다. 1957년 Brain 추도문에서 Britten은 Brain이 자신의 구상을 존중하면서도 연주가 어려운 구절을 여러 번 연습한
뒤에야 수정 의견을 냈다고 회고했다. 이 회고는 자연배음과 독주 호른의 난도가 작곡가와 초연자의 협업 과정에서 다듬어졌음을 보여 준다.

첫 공연은 1943년 10월 15일 London Wigmore Hall에서 열렸다. Peter Pears가 테너를, Dennis Brain이 호른을 맡았고 Walter Goehr가 현악 오케스트라를 지휘했다. British Library의 Add MS 60599도 같은
날짜를 초연 기록으로 적으며, 원고에 남은 1943년 3월과 4월의 날짜 표기와 초연 사이의 작업 시점을 연결한다.

직접 연주 자료와 녹음

Sonnet의 호른 휴지는 음향과 무대 처리를 동시에 바꾼다. LA Philharmonic은 호른이 이 곡에서 쉬기 때문에 연주자가 Epilogue를 위해 무대 밖으로 이동할 수 있다고 설명한다. 공연단체에 따라 거리와 방향은 달라질 수 있으며, 이 배치는 악보의 휴지와 무대 밖 이동이 연결되는 실연 조건을 보여 준다.

초연 독주자 조합은 1944년 Decca 녹음에도 이어졌다. MusicBrainz와 Decca의 음반 목록은 Peter Pears, Dennis Brain, Boyd Neel String Orchestra, Benjamin Britten 지휘의 녹음을 1944년 5월 25일 녹음 시작, 10월 8일 일부 재녹음, London West Hampstead Studios로 기록한다. 이 음반은 여덟 부분의 트랙과 초연 독주자 조합을 함께 남긴다.

MusicWeb International은 1944년 녹음에서 초연자들이 작품의 해석을 아직 다듬어 가는 흔적과 Brain의 호른 연주를 관찰하고, The Guardian의 Andrew Clements는 같은 음반과 1963년 Barry Tuckwell·London Symphony Orchestra·Britten 녹음을 비교한다. 두 평론은 Pears의 성악과 Britten의 균형 ·세부 처리, Brain 과 Tuckwell의 호른 음색을 각각의 비평적 관점에서 평가한다.

주요 자료

LA Philharmonic, Serenade for Tenor, Horn and Strings: 1943년 작곡 ·초연,
Pears·Brain·Goehr, 여섯 시와 Prologue·Epilogue, 곡별 음악적 설명과 Britten의 Brain 추도문을
확인했다.

Boosey & Hawkes, Benjamin Britten: Serenade: 작품번호, 작곡 연도, 편성, 자연배음 호른, 헌정과 출판사 카탈로그를 확인했다.

IRCAM, Serenade: 1943년, 약 24분, 초연진과 공식 8부분 목록을 대조했다.
British Library Archives and Manuscripts Catalogue, Add MS 60599: 1943년 자필 단악보의 범위, 곡 제목 수정, PP 표기, 작곡 날짜와 Prologue·Epilogue의 부재를 확인했다.
Michael Baker, Form and Transformation in the Nocturne: Nocturne의 메아리 ·반향과 성악 · 호른 ·현의 동기 관계를 초록 범위에서 확인했다.
Dartmouth Handel Society 프로그램: 성악 사이클과 협주곡적 결합, 여섯 시의 정서적 순서를
보조 확인했다.
MusicBrainz, Britten 전집 음반 수록: 1944년 녹음의 연주자, 장소, 트랙 순서와 곡별 식별명을 확인했다.
Decca Complete 음반 목록: 1944년 5월 녹음, 10월 재녹음, West Hampstead Studios와 발매 계보를 확인했다.
MusicWeb International, Britten Serenade 음반 비평: 1944년 초기 녹음과 후대 해석의 차이, Brain의 호른 연주에 대한 평론가의 평가를 확인했다.
The Guardian, Britten: Serenade for Tenor, Horn and Strings: 1944년 녹음과 1963년 Tuckwell 녹음의 비교 및 평론가의 수용을 확인했다.