Spring Symphony, Op. 44

- □□

정보

개요
곡명: Spring Symphony, Op. 44
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
장르: 소프라노 ·알토 ·테너 독창, 혼성 합창, 소년 합창과 관현악을 위한 성악 교향곡
작곡 과정: 1948–1949년. 1947년 라틴어 교향곡 구상에서 영어 봄 시 선집으로 방향을 바꾸었다.
의뢰 ·헌정: Koussevitzky Music Foundation 의뢰. Serge Koussevitzky와 Boston Symphony Orchestra 에 헌정.
세계 초연: 1949년 7월 14일, 암스테르담 Concertgebouw의 Holland Festival. Jo Vincent, Kathleen Ferrier, Peter Pears, 네덜란드 라디오 합창단, 위트레흐트 성 빌리브로르드 교회 소년 합창단, Concertgebouw Orchestra, Eduard van Beinum 지휘.
출판: Boosey & Hawkes
소요 시간: 약 45분

Spring Symphony는 봄 풍경을 묘사하는 관현악곡보다 , 여러 시대의 영시와 세 독창자 ·두 종류의 합창을 한 계절의 진행 안에 배치하는 성악 교향곡에 가깝다. 첫 부분의 차가운 겨울과 기다림은 새와 꽃, 젊음과 사랑, 어린이의 노래로 확장되고, 피날레에서 카우 혼과 Sumer is icumen in이 야외 축제의 에너지로 결말을 연다. “교향곡 ”이라는 제목은 전통적인 네 악장보다 네 부분의 큰 호흡과 텍스트 ·음향의 순환을 가리킨다.

구상 변경과 의뢰
Britten은 1947년 1월 Koussevitzky에게 라틴어를 사용할 진정한 교향곡을 쓰겠다고 알렸다. 1948년 East Suffolk의 봄과 영시를 다시 읽은 뒤 구상을 바꾸었고, 1948년 8월 새 계획을 세운 다음 10월 Peter Pears를 위한 테너 부분을 쓰기 시작했다. 1948년 말에는 심한 피로로 작업을 쉬었으며, 1949년 3월 초고가 끝났다고 알렸다. Boosey 관현악 카탈로그의 October 1948–June 1949 표기와 편지의 날짜는 서로 다른 작업 단계를 가리킨다.

작품은 Koussevitzky Music Foundation과 Boston Symphony Orchestra를 위해 의뢰되었지만 , 완성
시점과 Holland Festival 일정 때문에 세계 초연은 미국이 아니라 암스테르담에서 열렸다. 악보의 헌정 문구는 For Serge Koussevitzky and the Boston Symphony Orchestra다.

초연과 공연 전승

1949년 7월 14일 Concertgebouw 세계 초연은 van Beinum이 지휘했고 세 독창자, 네덜란드 라디오 합창단 , 위트레흐트 성 빌리브로르드 교회 소년 합창단, Concertgebouw Orchestra가 참여했다. Chandos와 IRCAM 자료에는 7월 7일 또는 9일이 기록되어 있고, Boston Symphony의 Tanglewood 전시는 같은 해 여름 미국 초연을 확인하지만 Chandos가 적은 8월 13일을 직접 뒷받침하지는 않는다. 날짜가 충돌하는
기록에서는 7월 14일을 기본으로 삼고, 다른 날짜는 자료 전승의 차이로 남긴다.

영국 초연은 1950년 3월 9일 Royal Albert Hall에서 van Beinum이 지휘했다. 초연 뒤에도 독창자 ·혼성 합창 ·소년 합창을 함께 요구하는 공연 전승이 이어졌고, 어린이 합창의 실제 음색은 Britten의 후대 Wandsworth School 공연에서도 확인되었다 .

편성의 층위
성악: 소프라노, 알토 또는 콘트랄토, 테너 독창, 혼성 SATB 합창, 소년 합창.

관현악: 플루트 3(제 3플루트는 피콜로 ·알토 플루트 겸함), 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 카우 혼, 팀파니, 타악기, 하프 2, 현악.

Boosey 관현악 카탈로그는 네 명의 타악기 파트와 스네어드럼 , 테너드럼, 탬버린, 심벌즈, 큰북, 공, 튜블러 벨 , 우드블록, 실로폰, 캐스터네츠 , 비브라폰을 제시한다. 다른 대학 자료는 다섯 명으로 세므로, 실제 인원보다
출판사 편성표와 악기 목록을 기준으로 삼는다.

이 편성은 처음부터 끝까지 대규모 전체 합주로 밀어붙이지 않는다. 겨울의 도입에서는 비브라폰과 얇은
현악이 차가운 표면을 만들고, Auden의 번호에서는 알토 플루트와 베이스 클라리넷이 낮고 어두운 색을 낸다. 반대로 피날레에서는 카우 혼, 하프, 금관, 전체 합창과 소년 합창이 음향을 야외로 넓힌다.

네 부분과 열두 번호
Hyperion은 작품을 열두 번호로 세며, Part I에 다섯 번호, Part II와 III에 세 번호씩, Part IV에 하나의 넓은 피날레를 둔다. Boosey 합창 자료가 피날레의 영어 텍스트를 더 작은 항목으로 나누는 것은 다른 집계 방식이다.

Part I: 겨울에서 첫 빛으로

1. Shine out, fair sun

익명 16세기 시를 무반주 합창과 관현악 간주가 주고받는다 . 짧은 하프와 타악의 후렴, 비브라폰과 가느다란 현악이 겨울의 차가운 공간을 만들고, 합창이 햇빛을 부르며 계절의 문을 연다.

2. The merry cuckoo

Edmund Spenser의 시를 테너 독창과 세 트럼펫이 맡는다. 새의 신호는 독창의 선율에 금관 팡파르를 결합해, Part I의 정적인 도입을 바깥의 움직임으로 바꾼다.

3. Spring, the sweet spring

Thomas Nashe의 시에서 세 독창자와 혼성 합창이 봄의 감각을 나눈다. 독창자들이 각 연 끝에서 새소리 같은 카덴차를 만들며, 사람과 자연의 목소리가 짧게 겹친다.

4. The Driving Boy

George Peele과 John Clare의 텍스트를 소프라노 독창과 소년 합창이 대비한다. 소년 합창의 휘파람과 목관, 튜바, 탬버린은 야외의 거친 활기를 만들고, 소프라노의 정돈된 선율과 다른 속도를 제시한다.

5. The Morning Star

John Milton의 아침 시가 혼성 합창과 관현악을 통해 Part I을 닫는다. 첫 부분의 차가운 빛이 더 넓은 합창의 발화로 바뀌지만, 아직 피날레의 축제에 도달하지는 않는다.

Part II: 제비꽃과 봄의 내면

6. Welcome, maids of honour

Robert Herrick의 시 To Violets에서 표제를 바꾼 번호를 알토 독창이 부른다. 단일 목관, 하프, 나뉜 낮은 현악이 주제와 세 변주를 엮으며, 이 짜임은 제비꽃을 부르는 시를 작은 행렬의 리듬으로 바꾼다.

7. Waters above!
Henry Vaughan의 시에 테너 독창과 두 대의 바이올린이 반주한다. 오케스트라 전체를 비워 낸 얇은 짜임은 물과 하늘을 바라보는 명상의 시간을 만들고, Part I의 바깥 풍경을 내면의 청취로 바꾼다.

8. Out on the lawn I lie in bed
W. H. Auden의 현대시에서 고른 네 연을 알토 독창과 무언 합창이 맡는다. 알토 플루트와 베이스 클라리넷이 봄의 관능과 불안을 어둡게 채색하며, 오래된 목가시와 20세기적 자기 의식이 한 번호 안에서 충돌한다.

Part III: 젊음과 합류

9. When will my May come?

Richard Barnfield의 시는 테너 독창으로 5월을 기다리는 불안정한 움직임을 만든다. 짧은 문구가 반복되면서 계절의 도착이 이미 주어진 사실이 아니라, 아직 오지 않은 약속처럼 들린다.

10. Fair and fair

George Peele의 시를 소프라노와 테너가 이중창으로 부른다. 두 목소리는 사랑과 도착의 이미지를 번갈아 제시하며, 독창자 사이의 간격을 좁혀 Part IV의 공동체적 합류를 준비한다.

11. Sound the flute!

William Blake의 시를 혼성 합창과 소년 합창이 나눈다. 테너 ·베이스, 소프라노 ·알토, 나뉜 소년 합창이
모방적인 이중창을 만든 뒤 전체 합창으로 합쳐진다. 어린 목소리는 장식이 아니라, 새와 동물을 부르는 Blake 의 말을 실제 음향으로 옮기는 집단이다.

Part IV: 도시와 들판의 피날레

12. London, to thee I do present

피날레는 Francis Beaumont와 John Fletcher의 The Knight of the Burning Pestle에서 가져온 5월 아침 연설을 중심으로 한다. Chandos는 연설 초반 다섯 행이 삭제되었다고 설명한다. 멀리서 들리는 왈츠풍
관현악과 카우 혼의 호출, 테너의 선언이 사람들을 부르고, 여성 독창자와 합창이 합류하면서 음악은 scherzando에서 Allegro pesante로 확장된다.

큰 절정 뒤에는 왈츠와 카우 혼이 돌아오고, 소년 합창이 13세기 라운드 Sumer is icumen in을 강한 음량으로 겹친다. 이 라운드는 Part I의 겨울과 Part II의 내면, Part III의 젊음을 하나의 오래된 공동체 노래로 묶으며 작품을 끝낸다.

텍스트 선집과 교향곡의 관계
Britten은 계절을 하나의 줄거리로 서술하지 않고, 시의 시대와 화자를 계속 바꾼다. 익명 16세기 시와 Spenser, Nashe, Peele, Clare, Milton, Herrick, Vaughan, Barnfield, Blake, Beaumont·Fletcher 사이에 Auden의 현대시가 들어오며, 마지막에는 13세기 라운드가 겹친다. 오래된 말과 현대의 목소리가 같은 봄을 서로 다른 시간에서 바라본다.

네 부분은 고전 교향곡의 도입 ·느린 악장 ·스케르초 ·피날레에 느슨하게 대응하지만 , 실제 연결은 텍스트와
음향의 교대에서 생긴다. Part I의 차가운 현악과 팡파르, Part II의 비워 낸 실내악적 짜임, Part III의 분할된 합창, Part IV의 카우 혼과 라운드가 계절의 진행을 서로 다른 소리로 번역한다.

어린이 합창의 기능
소년 합창은 The Driving Boy, Sound the flute, 피날레에서 중심 성부로 등장한다. 휘파람과 불완전하게 맞물리는 모방, 빠른 음절, 마지막 라운드의 집단적 투사가 작품의 실내적 합창을 바깥 풍경으로 전환한다. 어린이 합창은 단순히 음량을 더하는 성부가 아니라, 성인 합창과 다른 음색과 발화 속도로 구조를 바꾼다.

Britten Pears Arts의 아카이브는 1966년 Wandsworth School Boys’ Choir 공연과 1967년 Britten 지휘 Festival Hall 공연을 기록한다. 작곡가가 어린이 합창을 직접 듣고 지휘한 공연 기록은 이 성부가 장식적
효과가 아니라 창작 ·연주 맥락의 일부였음을 보여 준다.

녹음과 수용의 자료
Britten이 지휘한 1960년 Decca 녹음은 11월 22·23·26일 Kingsway Hall 세션에서 만들어졌다 . Jennifer Vyvyan, Norma Procter, Peter Pears와 Emanuel School Choir, Royal Opera House Chorus와 Orchestra가 참여해 작곡가의 직접 연주 계보를 남겼다.

1963년 5월 4일에는 Leonard Bernstein과 New York Philharmonic의 생방송 녹음이 있었고, 2018년 9 월에는 Simon Rattle과 London Symphony Orchestra가 Barbican Hall에서 새 녹음을 만들었다. 두 기록은 서로 다른 성악 ·어린이 합창 구성과 시대의 공연 관행을 보여 주지만, 어느 한 녹음을 유일한 기준으로 삼지는 않는다.

판본과 연주 시간
Boosey & Hawkes와 IRCAM은 작품을 1949년 작품이자 약 45분 길이로 요약한다. 대학 자료는 43–45분을 제시하고, 일부 프로그램은 초연일을 7월 7일 또는 9일로 적는다. 공연 시간과 초연 날짜는 서로 다른 기록 층위이고, 악보의 작곡 기간도 별도의 연대 정보이므로 각각의 근거를 따로 둔다.

Boosey의 관현악 카탈로그와 합창 카탈로그는 세부 악기와 번호를 다르게 나누어 보여 준다. 피날레의
Sumer is icumen in을 별도 악장으로 세지 않고 Part IV 안의 결합으로 처리하는 것이 Hyperion의 열두 번호 집계와 맞는다.

주요 자료

Britten Pears Arts, Spring Symphony
Boosey & Hawkes, Spring Symphony
Boosey & Hawkes, choral catalogue
Boosey & Hawkes, orchestral catalogue
Hyperion Records, Philip Reed 해설
Chandos, Spring Symphony booklet
Boston Symphony Orchestra, Koussevitzky at Tanglewood Concertgebouw, 1949년 세계 초연 기록
Britten Pears Arts, Wandsworth School Boys’ Choir 아카이브 Royal Holloway, Decca discography

- Leonard Bernstein Office, □□ □□
- LSO Live, Britten Spring Symphony
- IRCAM, Spring Symphony