Variations on a Theme of Frank Bridge, Op. 10

- □□

정보

개요
곡명: Variations on a Theme of Frank Bridge, Op. 10
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
주제 원작자: Frank Bridge
작곡 시기: 1937년 6월 5일 –7월 12일
초연: 1937년 8월 27일, Salzburg Festival, Boyd Neel Orchestra, Boyd Neel 지휘
장르: 현악 오케스트라를 위한 주제와 열 개의 성격 변주

Wikipedia: Variations on a Theme of Frank Bridge

Benjamin Britten의 Variations on a Theme of Frank Bridge, Op. 10 은 1937년에 작곡한 현악
오케스트라 변주곡이다 . Frank Bridge의 현악 사중주 Three Idylls, Op. 6 중 제 2곡에서 가져온 주제가 Introduction and Theme 뒤에 열 개의 변주로 바뀌며, 마지막 Fugue and Finale 에서 다시 종합된다. 이 글은 Boyd Neel Orchestra를 위한 전곡을 대상으로, 각 변주가 행진 ·로망스 ·아리아 ·춤 ·장송 ·푸가라는 서로 다른 양식으로 주제를 비추는 방식과 스승에게 바친 헌정의 맥락을 설명한다.

출판 정보

Boosey & Hawkes는 1938년 full score와 1951년 miniature score를 출판했다. 악보 첫머리에는 To F.B. A tribute with affection and admiration 이라는 짧은 헌정이 있으며, British Library가 보존한 Britten의 presentation score에는 Bridge의 성실성, 에너지, 매력, 재치, 전통, 활력, 공감, 경의, 기량과 두 사람의
애정을 더 긴 문장으로 적은 주석이 남아 있다. 이 두 헌정은 인쇄 총보의 공식 표제와 작곡가가 스승에게 건넨 원고의 성격 표지를 구분해 보여 준다.

1937년 8월 25일 네덜란드 Radio Hilversum에서 방송 초연이 먼저 이루어졌고 , 8월 27일 Salzburg Festival에서 Boyd Neel Orchestra가 첫 공개 콘서트 연주를 했다. Britten Pears Arts와 Boosey 자료는 Boyd Neel이 영국 작곡가의 새 작품을 필요로 한 상황에서 Britten에게 위촉했다는 배경을 전한다.

소요 시간

전곡은 약 25–27분이다. Boosey & Hawkes의 공식 카탈로그 값은 25분이며, Fort Collins Symphony의 프로그램 노트는 26분으로 제시한다. 변주마다 성격과 템포가 빠르게 바뀌기 때문에 실제 시간은 지휘와 판본에 따라 달라진다.

편성

현악 오케스트라만 사용한다. 기본 성부는 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스이며 , 곡 안에서는 독주 바이올린과 독주 현악 사중주, 분할 현, 약음기, 피치카토, 하모닉스가 번갈아 사용된다. 세부 주자 수는 출처마다 달라지므로 인쇄 카탈로그의 string orchestra 편성을 기준으로 삼고, 현악 내부의 성부 분할과 질감 변화를 주요 실연 조건으로 설명한다.

Introduction and Theme와 열 개의 변주

Introduction and Theme

서주와 주제부는 독주 바이올린에서 시작해 독주 현악 사중주로 주제의 윤곽을 넓힌다. 주제가 처음부터
완전한 합주 선율로 고정되기보다 부분적으로 모습을 드러내기 때문에, 뒤의 변주들이 같은 재료를 서로 다른 음역과 성부 밀도로 바꾸는 출발점이 마련된다.

Variation 1. Adagio

느린 변주는 낮은 현의 어두운 화음 위에 상성부의 긴 선을 놓는다. Britten이 Bridge의 깊이 또는 성실성과
연결한 주석이 남아 있지만, presentation score와 작업 스케치의 어휘가 서로 다르므로 하나의 인물
표정으로 고정하지 않는다.

Variation 2. March

행진곡은 앞선 느린 호흡을 짧고 빠른 리듬으로 바꾼다. 절단된 악구와 저음 현의 박동이 행진의 틀을 만들며, Bridge의 에너지와 관련된 원고 주석이 이 변주의 출발점을 설명한다.

Variation 3. Romance

Romance 는 얇은 현악 질감과 부드러운 선율로 사적인 대화의 공간을 만든다. 영국 목가 양식을 떠올리게 하는 표면이 주제의 윤곽을 가볍게 바꾸며, Bridge의 매력이나 우아함과 연결된 성격 주석이 이 변주에 붙어 있다.

Variation 4. Aria Italiana

이탈리아풍 아리아는 Rossini식 콜로라투라를 연상시키는 빠른 장식과 피치카토 반주를 현악 합주 안에 배치한다. 상성부의 극장적 과장과 제 2바이올린 ·비올라 ·첼로의 기타 같은 피치카토가 결합해, 주제가 오페라 아리아의 양식으로 변환되는 과정을 보여 준다.

Variation 5. Bourrée classique

고전 부레의 리듬은 열린 5도와 각진 악구를 통해 바로크 춤곡의 문법을 비튼다. 전통적인 춤의 몸짓과 20세기 현악 화성이 같은 주제를 공유하면서 , Bridge의 전통성과 Britten의 양식 모방이 한 변주 안에 겹친다.

Variation 6. Wiener Walzer

빈 왈츠는 느린 도입에서 회전하는 리듬으로 넘어간다. Hyperion 해설은 Mahler와 Berg를 떠올리게 하는 몸짓이 이 변주에 스며든다고 설명하며, 세련된 춤과 미묘한 비틀림이 주제의 박자를 바꾸는 방식으로 나타난다.

Variation 7. Moto perpetuo

무궁동은 고음에서 저음으로 질주하는 트레몰로와 짧은 반복 음형을 사용한다. 현악 성부가 끊임없이
맞물리는 운동이 앞선 왈츠의 회전과 다른 기계적 추진력을 만들며, Bridge의 활력과 연결된 성격 주석이 이 속도를 보완한다.

Variation 8. Funeral March

장송 행진곡은 주제의 하행 5도를 저음 현의 북소리 같은 리듬으로 바꾼다. 패러디적 춤곡들이 지나간 뒤 낮은 음역과 무거운 화성이 전면에 놓이며, Bridge에 대한 공감과 애도의 면모가 원고 주석에서 이 변주와 연결된다

.

Variation 9. Chant

Chant 는 분할 비올라와 하모닉스를 사용해 정지된 종교적 울림을 만든다. 선율의 진행을 크게 확장하기보다
음색과 잔향을 좁은 범위에 모으면서, 앞선 장송 행진의 무게를 의식적인 고요로 전환한다.

Variation 10. Fugue and Finale

푸가와 피날레는 독주 현악 사중주와 합주의 대위법을 결합하고, 마지막에 주제를 더 풍부하고 명료한
모습으로 돌려놓는다 . Hyperion의 해설은 이 종결부에 Bridge의 다른 작품에서 온 인용이 포함된다고
설명하지만 , 인용된 작품명과 마디 위치는 판본 대조가 필요하므로 여기서는 푸가와 주제 귀환의 관계만 다룬다. Bridge의 기량과 두 사람의 애정을 가리키는 성격 주석도 이 마지막 부분에 연결된다.

성격 변주와 양식의 전환

Britten이 Bridge에게 건넨 원고와 작업 스케치는 열 개의 변주를 한 인물의 여러 면모와 연결한다. Adagio 에는 integrity 또는 depth, March 에는 energy, Romance 에는 charm, Aria Italiana 에는 wit 또는 humour, Bourrée classique 에는 tradition, Wiener Walzer 에는 gaiety, Moto perpetuo 에는 vitality, Funeral March 에는 sympathy, Chant 에는 reverence, Fugue and Finale 에는 skill과 상호 애정이
대응하는 식이다. 다만 원고마다 integrity/depth, wit/humour, enthusiasm/gaiety, sympathy/understanding 처럼 단어가 달라지므로 이 목록은 인쇄된 악장명과 동일한 공식 표가 아니라 헌정 원고의 해석적 주석으로 읽어야 한다.

현악 오케스트라라는 제한된 매체는 이러한 전환을 성부 분할과 주법으로 실현한다. Aria Italiana 의 기타를 흉내 내는 피치카토, Moto perpetuo 의 트레몰로, Funeral March 의 저음 리듬, Chant 의 비올라 하모닉스가 각각 다른 표면을 만들면서도 Bridge의 주제라는 공통 재료를 유지한다. 마지막 푸가에서 독주 사중주와
합주가 다시 결합하면, 양식적 패러디와 스승에 대한 헌정이 하나의 변주곡 구조로 수렴한다.

초연과 초기 연주 자료

1937년 Salzburg 공개 초연은 Boyd Neel이 지휘했고, 이듬해 Boyd Neel Orchestra의 녹음 자료는 각 변주의 템포 표제와 짧은 성격 전환을 확인하는 역사적 기록으로 남아 있다. Boosey Pears Arts와 Fort Collins Symphony의 프로그램 해설은 이 곡을 Bridge의 성격 초상과 Britten의 국제적 데뷔가 만나는 작품으로 설명한다. 이러한 자료는 특정 템포나 프레이징을 유일한 정답으로 제시하기보다 , 현악 합주가 변주마다 음색 ·무게 ·속도를 빠르게 바꾸어야 하는 작품의 공연 조건을 보여 준다.

주요 자료

Variations on a Theme of Frank Bridge, Op. 10, Boosey & Hawkes
Benjamin Britten orchestral works catalogue, Boosey & Hawkes
Add MS 60597, British Library Archives and Manuscripts
Work of the Week 17: Variations on a Theme of Frank Bridge, Britten Pears Arts LSO0792 녹음 해설, Hyperion Records
Variations on a Theme of Frank Bridge 프로그램 노트, Fort Collins Symphony