Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103 "Egyptian"

- □□

정보

Camille Saint-Saëns: Piano

Concerto No. 5 in F major

개요
곡명: Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103, “Egyptian”
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
작곡 시기: 1896년 3–4월, Cairo에서 완성
장르: 피아노와 관현악을 위한 협주곡
구성: 세 악장
헌정: Louis Diémer
초연: 1896년 6월 2일, Paris의 Salle Pleyel, Saint-Saëns 피아노, Paul Taffanel 지휘
출판: Durand & Fils, 1896년

IMSLP: Piano Concerto No. 5, Op. 103 (Saint-Saëns)

Wikipedia: Piano Concerto No. 5 (Saint-Saëns)

Camille Saint-Saëns의 Piano Concerto No. 5 in F major는 이집트 여행 중 완성한 마지막 피아노
협주곡이다 . Allegro animato, 여러 구간으로 이어지는 Andante, Molto allegro의 세 악장이 빠른
협주곡 악장, 이국적 색채가 모인 느린 악장, 추진력 있는 피날레를 차례로 이룬다. 작품의 통칭인 “Egyptian” 은 특히 두 번째 악장의 여행 표상과 연결되지만 , 전체 음악은 F장조의 협주곡 틀 안에서 피아노의 기교와
관현악의 색채를 함께 조직한다.

작곡과 별칭

Saint-Saëns는 1896년 봄 Egypt를 여행하며 이 곡을 썼다. Henle의 편지 자료에 따르면 3월 6일 Luxor에서 새 협주곡을 구상하고 있다는 계획을 전했고, 3월 26일 Cairo에서 원고를 쓰고 있다고 알렸으며, 4월 16 일에는 전날 작품을 끝냈다고 전했다. 자필 총보의 끝에도 Cairo와 1896년 4월이 적혀 있다. Luxor에서 먼저 윤곽을 잡았다는 기관 해설과 1895년부터 구상이 있었다는 설명은 이 완성 시기와 구분해야 한다.

“Egyptian”은 자필의 정식 표제라기보다 출판과 후대 유통에서 굳어진 통칭으로 보인다. Saint-Saëns 자신은 2악장의 한 선율을 Nile에서 들은 Nubian 뱃사공의 노래와 연결해 설명했으며 , 후대 해설은 그 악장에 중동,

극동, Spain을 연상시키는 음향이 차례로 나타난다고 말한다. 이 선율의 실제 민속음악적 출처가 독립적으로 확인된 것은 아니므로, 작품의 이국성은 작곡가의 여행 경험과 그가 선택한 음악적 표상을 함께 가리킨다.

초연과 출판

1896년 6월 2일 Salle Pleyel 초연에서는 Saint-Saëns가 피아노를 맡고 Paul Taffanel이 Société des Concerts du Conservatoire를 지휘했다는 기록이 여러 기관과 출판사 자료에서 일치한다. Bibliothèque nationale de France의 authority record는 같은 공연을 6월 3일로 적고, National Arts Centre와 Saint-Saëns Society의 연표에는 5월 날짜가 남아 있다. 장소와 연주자의 역할은 공통으로 확인되므로 , 날짜는 6월 2일을 주된 기록으로 삼되 자료에 따른 차이를 함께 기억할 필요가 있다.

작품은 Louis Diémer에게 헌정되었다 . Diémer는 초연 독주자가 아니라 두 대의 피아노 배열을 준비한
인물로 기록되며, Saint-Saëns 자신도 별도의 간소화한 제 2피아노 판을 만들었다. Durand & Fils의 1896년 초판 총보는 D.&F.5149이고, Diémer의 두 피아노 판은 같은 해 D.&F.5135로 발행되었다 . 이 배열들은
관현악판과 구별되는 연주와 교육을 위한 별도 편곡 계통이다.

소요 시간

전곡은 녹음과 공연 자료에 따라 약 25–30분이다. 기관 안내는 29–30분을 제시하고, Alexandre Kantorow의 27분 40초, Stephen Hough의 27분 07초, Romain Descharmes의 28분 46초, Louis Lortie의 25분 39 초처럼 상업 녹음은 더 넓은 분포를 보인다. 템포와 반복, 편집 방식에 따라 실제 시간이 달라지므로 특정
녹음의 길이는 참고값으로 남는다.

편성

독주 피아노와 피콜로를 겸하는 플루트, 플루트 두 대, 오보에 두 대, 클라리넷 두 대, 바순 두 대, 호른 네 대, 트럼펫 두 대, 트롬본 세 대, 팀파니, 탐탐, 현악이 필요하다. 원전 편성 목록에는 별도의 심벌즈나 큰북이
포함되지 않는다. 피아노는 독주 악기이면서 관현악 색채 사이에 놓이고, Saint-Saëns는 여행 경험과 연결된 음향을 다양한 음역과 타악적 질감으로 협주곡의 문법 안에 배치한다.

세 악장의 구조

I. Allegro animato

첫 악장은 F장조의 협주 소나타 형식으로 분석된다. 관현악이 제시한 재료가 피아노의 장식과 빠른 패시지로 확장되고, 독주부는 명확한 주제 회귀와 기교적 전개를 함께 담당한다. 이 악장은 작품의 고전적인 협주곡 틀을 세우면서도 , 뒤의 Andante에서 나타날 색채적 전환을 위한 음향적 여지를 남긴다.

II. Andante

두 번째 악장은 Andante in D minor, Allegretto tranquillo quasi andantino, Andante로 이어지는 여러 구간을 가진다. 시작은 D단조의 낯선 음향으로 문을 열고, 중간에는 G장조의 선율이 Nubian 뱃노래라는 Saint-Saëns의 설명과 연결된다. 이어 F-sharp 장조의 구간이 극동을 연상시키는 방향으로 이동하며, 마지막에는 처음의 느린 흐름이 돌아온다.

이 악장의 “Egyptian” 성격은 하나의 민요를 그대로 인용한 데서 생기지 않는다. Palazzetto Bru Zane의 해설은 아랍으로 들리는 시작이 당시 유럽인이 상상한 Arabia에 가깝고, Nubian 선율은 서양식 화성과 관현악으로 다시 만들어졌다고 설명한다. 따라서 2악장은 여행지의 지명을 나열하는 부분이 아니라, Saint-Saëns가 서로 다른 청취 경험을 피아노와 관현악의 색채 변화로 묶은 중심 악장이다.

III. Molto allegro

피날레는 빠른 리듬과 피아노의 반복형으로 돌아와 작품을 닫는다. 분석 자료는 A-B-C가 되풀이되는 구조와 여러 에피소드의 교대를 말하며, 기관 해설은 이 움직임에서 바다를 건너는 배나 프로펠러의 이미지를 듣기도 한다. 이러한 표상은 후대의 해석이지만 , 피아노의 지속적인 운동과 관현악의 응답이 마지막 악장의 추진력을 만든다는 점은 공통으로 드러난다.

연주자 관점과 녹음

Stephen Hough는 작품의 기교적 피아노 쓰기가 손에 잘 놓이면서도 우아함과 광택을 잃지 않는다고 설명하고, 특히 2악장에서 피아노가 다른 악기처럼 들리는 순간을 짚는다. Los Angeles Philharmonic 공연을 평한 Alan Yu는 Jean-Yves Thibaudet의 명료한 articulation과 중간 악장에서 관현악이 만드는 색채를 구체적으로 평가했다. 두 발언은 독주부의 기교와 오케스트라의 음향이 만나는 지점을 보여 주는 개별
연주자와 비평가의 관점으로 읽힌다.

녹음은 이 작품이 서로 다른 속도와 색채로 정착해 왔음을 보여 준다. Helen Wallace는 Christophe Coin, Steven Isserlis, Tatjana Vassiljeva, Mstislav Rostropovich의 녹음을 비교하며 역사악기와 현대악기, 카덴차와 피날레 속도의 차이를 짚는다. MusicWeb의 비평에서 Louis Lortie의 25분 39초 녹음은 빠른 피날레가 표현의 폭을 좁힌다는 평가를 받았고, Romain Descharmes와 Stephen Hough의 녹음은 다른 템포와 음영의 사례로 비교된다. Hough와 Sakari Oramo의 Hyperion 녹음은 27분 07초로, 2악장의 동방적 색채와 피날레의 항해 이미지를 결합한 해설과 함께 전해진다.

주요 자료

Peter Jost, Henle 원전판 서문

Henle 편집 주석

Bibliothèque nationale de France 작품 authority record

Durand 초판 서지 기록

Boston Symphony Orchestra 작품 안내

Camille Saint-Saëns Society 연표

Palazzetto Bru Zane 작품 해설

Stephen Hough 인터뷰

- Bachtrack, Thibaudet·Bringuier □□ □□
- MusicWeb, Chandos CHAN20038 □□
- MusicWeb, Naxos 8.573478 □□
- Hyperion, Hough·Oramo □□