# Camille Saint-Saëns (1835–1921)

- Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "Organ"
  - □□
- Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 22
  - □□
- Piano Concerto No. 4 in C minor, Op. 44
  - □□
- Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61
  - □□
- Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33
  - □□
- Introduction and Rondo capriccioso, Op. 28
  - □□
- Havanaise, Op. 83
  - □□
- Danse macabre, Op. 40
  - □□

- The Carnival of the Animals
  - □□
- Samson et Dalila, Op. 47
  - □□
- Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103 "Egyptian"
  - □□

# Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "Organ"

Symphony No. 3 in C minor, Op. 78 "Organ"

# □□

# □□

□□ **:** *Symphony No. 3 in C minor, Op. 78* (□□ *Organ Symphony*)
□□□ **:** Camille Saint-Saëns (1835–1921)
□□ **:** □□□
□□ **:** 1885□ □ □□ , 1886□ 4□ □□
□□ **:** 1886□ 5□ 19□ , London St James's Hall, Saint-Saëns □□ , Royal Philharmonic Society Orchestra
□□ **:** Durand & Schœnewerk, Paris, [1886]
□□ **:** Franz Liszt□ □□□ □□
□□ □□ **:** Michael Stegemann □□ , Bärenreiter *Complete Edition of the Instrumental Works*□ □□□
□□ **:** □□□□ □□□ 4□□ □□□□ □□ . □□□ □ □ □□□ □ □□ □ □□ □□ , □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ .
**IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Symphony_No.3%2C_Op.78_%28Saint-Sa%C3%ABns%2C_Camille%29
**Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No.*3*%28Saint-Sa%C3%ABns%29

Camille Saint-Saëns□ *Symphony No. 3 in C minor, Op. 78*□ □ □□ □ □□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□ . □ 1□□ `Adagio – Allegro moderato`□ `Poco adagio`, □ 2□□ `Allegro moderato – Presto`□ `Maestoso – Allegro` □□□ □□□□ . □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ , □□□□ 4□□□ □□ □□□ □□□ . □ □□ 1886□ □□□ □□ □□□□ □□ , □ □□ □□□ □□ , □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ .

# □□ □□□ □□

Royal Philharmonic Society□ 1885□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ Saint-Saëns□□ □□□□ . □□□□ 1885□ □□□ □ □□□ □□□□ , □□□□□□ 1886□ 4□ □□□ □□□□ . □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ B□□□□□ , □□ □□□□ □□□ C□□□ □□ □□ .

1886□ 5□ 19□ Saint-Saëns□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ . Franz Liszt□ □□ □ 7□ 31□ □□□□□□ , Liszt□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ . Durand & Schœnewerk□ □□□□ □ [1886] □□ □□□□ `A la mémoire de Franz Liszt`□ □□ □□ , 1887□ 1□ 9□ □□ □□□ □ □□ □□□ .

Bärenreiter□ Michael Stegemann □□ □□□□□ □□ , □□□□ □□□ □□□ , □□□ □□ □□ , □□□ □□ □□□□ . □ □□ Durand □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ , □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ .

## □□ □□

□□□ □□ □□□ □□□ □ 35–39□□□ □□□□ . Yan Pascal Tortelier□ □□□ Ulster Orchestra□ Gillian Weir□ Chandos □□□ 34□ 23□ , Thierry Fischer□ Utah Symphony□ Hyperion □□□ 36 □□□ □□□□ □□ . □□ , □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ .

Chandos□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ .

| □ □□ | □□ □□ | □□□□ □□ |
|---|---|---|
| I | `Adagio – Allegro moderato` | □ 10□ |
| I | `Poco adagio` | □ 10□ |
| II | `Allegro moderato – Presto` | □ 7□ |
| II | `Maestoso – Allegro` □□ | □ 7–8□ |

## □□

Bärenreiter □□□□ □□□ □□□ □□ .

- □□ : □□□ 3(□ 3□ □□□ □□ ), □□□ 2, □□□□ □□ , □□□□ 2, □□□ □□□□ , □□ 2, □□□□□
- □□ : □□ 4, □□□ 3, □□□ 3, □□
- □□□ : □□□ , □□ , □□□□□ , □□□
- □□ : □□□ , □□□ 4□
- □□ : □□□□ I·II, □□□ , □□ , □□□□□

Saint-Saëns□ 1886□ 3□ 19□ Royal Philharmonic Society□ □□ □□□□ 3□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ , □□□ □□□□ □□□ . □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ .

## □ □ □□ □□ □ □□

□□□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ . Bärenreiter □□□ `I. Adagio – Allegro moderato, Poco adagio` □ `II. Allegro moderato – Presto, Maestoso – Allegro` □ □□ , Berliner Philharmoniker□ □□□ □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ .

### I. `Adagio – Allegro moderato`

첫 부분은 오보에의 상승 네 음 동기와 현악의 반복 음형을 제시한 뒤, Allegro에서 이를 긴장된 진행으로 확장한다. Berliner Philharmoniker는 이 네 음 윤곽이 중세 찬가 Dies irae의 선율적 윤곽과 닮았다고 설명한다. 이 선율적 연관은 작은 동기 세포가 여러 부분으로 이동하고 변형되는 방식과 함께 다뤄진다.

I. Poco adagio

느린 부분은 첫 부분의 끝에서 이어지며, 현악 선율 위에 오르간의 부드러운 지속 화음이 놓인다. 작품 시작 뒤 약 10분이 지나면 오르간이 처음 등장하며, 그 진입 시점이 편성의 시간적 배치를 만든다. D♭장조의 넓은
선율과 오르간의 저음 기반은 제 2부의 빠른 움직임과 대비되는 중간 지점을 만든다.

II. Allegro moderato – Presto

제 2부의 전반은 스케르초 기능을 담당한다. 피아노 4손은 빠른 음형과 장식적 리듬을 맡고, 현악과 목관은 앞부분에서 제시된 반복 음형을 더 짧은 호흡으로 되돌린다. 피아노 파트는 이 빠른 구간의 추진력과 색채를
관현악 안에서 강화한다.

II. Maestoso – Allegro – Più allegro – Molto allegro –

Pesante

마지막 부분의 Maestoso 에서 오르간이 C장조 화음을 울리며 앞선 C단조의 긴장을 새로운 조성으로 전환한다. 이어지는 Allegro 계열에서는 네 음 동기와 반복 음형이 더 빠른 진행과 푸가적 결합으로 재편되고, Pesante 의 종결에서 코랄 성격의 주제가 전곡을 묶는다. 오르간의 밝은 화음은 앞선 세 부분의 재료가 모이는 종결을 지지한다.

순환 주제와 Liszt 헌정
Saint-Saëns는 작은 동기 세포를 네 내부 부분에 반복해서 배치하고, 빠르기와 반주형을 바꾸어 다른
기능으로 사용한다. Berliner Philharmoniker는 두 큰 악장이 Liszt의 Sonata in B minor와 닮은 단일 대형 형식을 보인다고 설명한다. 이 비교는 헌정 대상과 형식적 맥락을 밝히며, 두 작품의 관계를 단일 대형 형식의 유사성으로 설명한다.

작품의 별칭 Organ Symphony 또는 Symphonie avec orgue는 오르간을 포함한 편성에서 생긴 후대의 통칭이다. 정식 제목은 Symphony No. 3 in C minor, Op. 78이며, 오르간은 Poco adagio 의 지속 화음과 마지막 C장조 종결에서 관현악의 저음과 화성을 확장한다. 피아노 4손은 주로 제 2부의 빠른 음형을
담당하므로 두 건반 악기의 역할이 서로 겹치지 않는다.

초연, 수용과 녹음

런던 초연은 Royal Philharmonic Society의 위촉을 실행한 자리였고, Saint-Saëns가 지휘를 맡았다. 오르간 연주자의 이름은 Bärenreiter 자료에서 확인되지 않는다. 1887년 파리 초연은 작품이 프랑스에서 수용되는 다음 단계였으며 , 런던 초연은 1886년 5월, Liszt 추모 헌정은 그의 7월 사망 이후에 확정된 사건으로 구분된다.

Yan Pascal Tortelier, Ulster Orchestra, Gillian Weir Chandos CHAN 8822 1989 , . . Thierry Fischer, Utah Symphony, Paul Jacobs Hyperion CDA68201 2017 2019 36 . Mariss Jansons, Bavarian Radio Symphony, Iveta Apkalna BR-Klassik 900178 2020 , Marc Soustrot Malmö Symphony Naxos 8.573139 .

## □□ □□

- Bärenreiter, Michael Stegemann □□ *Symphony No. 3 in C minor, Op. 78*, BA07896
- Berliner Philharmoniker, Saint-Saëns *Symphony No. 3* □□□□ □□
- TU Dortmund, Camille Saint-Saëns □□□ □□□□
- Morgan Library, 1886 Durand & Schœnewerk □□
- Chandos CHAN 8822, Tortelier·Ulster Orchestra·Gillian Weir
- Hyperion CDA68201, Fischer·Utah Symphony
- BR-Klassik/Naxos 900178, Jansons·Bavarian Radio Symphony·Iveta Apkalna
- Naxos 8.573139, Soustrot·Malmö Symphony

# Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 22

Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 22

정보

개요
곡명: Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 22 (R. 190)
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
작곡 시기: 1868년 4–5월. 자필 총보의 마지막 날짜는 1868년 5월 2일이다.
초연: 1868년 5월 Paris의 Salle Pleyel에서 Saint-Saëns가 피아노를 맡고 Anton Rubinstein이 지휘했다. 초연일은 자료에 따라 5월 6일 또는 13일로 기록된다.
장르: 피아노와 관현악을 위한 3악장 협주곡
헌정: Madame A. de Villers née de Haber

IMSLP 작품 정보

Wikipedia 작품 개요

Camille Saint-Saëns의 G단조 피아노 협주곡 제 2번 은 전통적인 느린 악장 대신 세 악장의 속도를 차례로 높이는 협주곡이다 . 독주 피아노의 자유로운 Andante sostenuto가 Bach를 연상시키는 장중한 음향을 제시하고, Allegro scherzando의 E♭장조 스케르초를 거쳐 Presto의 G단조 타란텔라로 질주한다. 세 악장은 독립된 곡처럼 나뉘면서도 앞 악장의 음형과 리듬을 다음 악장에서 변형해 이어 간다.

출판 정보와 자료

자필 총보는 1868년 5월 2일에 끝났으며, Durand의 관현악판을 위한 판각 자료로 사용되었다 .
첫 출판은 1868년 Paris의 G. Hartmann이 낸 2대 피아노판이다 . 관현악 총보와 파트는 Durand, Schoenewerk & Cie가 1875년에 출판했다.
Hartmann 판에는 Saint-Saëns의 제자 Adam Laussel이 만든 축약이 들어갔지만 , 초기
인쇄본에서 편곡자 이름이 빠져 귀속이 혼동되었다 . Georges Bizet의 피아노 독주 편곡은 1894
년에 전곡으로 나왔다.

소요 시간

전곡은 보통 약 25분이다. 녹음에 따라 21분대부터 26분 안팎까지 차이가 나며, 악장별 시간은 템포와 반복 처리의 영향을 받는다.

편성

독주: 피아노
목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 2
타악: 팀파니. 심벌즈는 악보 자료에서 대괄호로 나타나 선택 표기로 처리되는 경우가 있다.
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

Rubinstein의 요청과 ‘17일 ’ 전승
Anton Rubinstein은 Paris의 Salle Pleyel에서 지휘자로 데뷔할 공연을 준비하면서 Saint-Saëns에게 새 협주곡을 부탁했다. Saint-Saëns가 남긴 회고와 Rubinstein의 1895년 회고록에 바탕을 둔 ‘17일 만에 작곡했다 ’는 이야기는 이 촉박한 의뢰를 상징한다. 실제 자필 총보의 끝에는 5월 2일이 적혀 있어, 초연까지 오케스트라 파트를 준비할 시간이 매우 짧았음을 보여 준다.

Henle 판 서문을 쓴 Peter Jost는 이 일화를 작품의 모든 구상이 17일 동안 처음 생겼다는 뜻으로 읽지 않는다 . Saint-Saëns가 몇 주 또는 몇 달 전에 스케치나 초안을 남겼을 가능성이 있지만, 그 자료는 현재 전하지 않는다. 따라서 17일은 회고 속에서 완성 기간을 압축해 부르는 수치이며, 작곡의 모든 사전 단계를 기록한 수치는 아니다.

날짜가 엇갈리는 초연과 초기 수용

1868년 5월 Salle Pleyel 공연에서 Saint-Saëns가 독주하고 Rubinstein이 지휘했다는 점에는 자료가 일치한다. 다만 Henle의 Jost는 동시대 음악지 보도를 대조해 정확한 날짜를 5월 6일로 제시하고, 5월 13일은 Jean Bonnerot의 1922년 전기에서 비롯된 오류라고 설명한다. Los Angeles Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Société Camille Saint-Saëns의 연표는 여전히 5월 13일을 사용한다. 따라서 현재 문헌에는 두 날짜가 병존한다.

Saint-Saëns는 연습 시간이 부족해 자신이 독주를 잘하지 못했으며, Scherzo를 제외하면 공연의 성과가 약했다고 회고했다. 동시대 평론은 한쪽으로만 기울지 않았다. Le Ménestrel은 작품을 당대의 주요
작곡가들과 견줄 작품으로 평가했고, La France musicale은 제 1악장을 즉흥에 가까운 환상으로 묘사했다. 형식의 자유가 한 공연에서는 불안정함으로 , 다른 평자에게는 새로움으로 들린 셈이다.

1868년 10월 15일 Leipzig에서 Saint-Saëns가 연주하고 Ferdinand David가 지휘한 재공연은 더 호의적인 반응을 얻었다. 같은 해 12월 13일 Jules Pasdeloup의 Concerts populaires Paris 공연도 작품의 평판을 넓혔다. Saint-Saëns가 악보를 보낸 뒤 받은 1869년 7월 19일 Liszt의 편지는 세 악장의 흥미가 갈수록
커지고 형식이 새롭고 성공적이라고 평가했다. 초기 수용은 준비 부족으로 인한 첫인상과 이후 연주에서의 재평가가 겹쳐 형성되었다 .

2대 피아노판에서 관현악판으로

1868년 Hartmann의 초판은 오케스트라를 제 2 피아노로 줄인 실용적인 연주판이었다 . Laussel의 이름이 초판과 초기 재인쇄에서 빠졌기 때문에 Saint-Saëns가 직접 축약했다는 오해가 생겼고, 후대 판에서 편곡자 표기가 보완되었다 . 1875년 Durand의 총보와 관현악 파트가 나오면서 오늘날의 연주 텍스트에 필요한 오케스트라판이 갖춰졌다.

Bizet은 제 2악장 Allegro scherzando의 피아노 편곡을 1876년에 먼저 내놓았고, 전곡을 편곡한 피아노 독주판은 1894년에 출판되었다 . 1868년의 2대 피아노판, 1875년의 관현악판, 19세기 말의 독주판은 같은 곡을 서로 다른 실용 목적에 맞춰 전달한 출판 계보를 형성했다.

세 악장의 상승

I. Andante sostenuto – G단조, 4/4

독주 피아노가 낮은 G음을 지속하면서 넓은 음역을 오르내리는 자유 카덴차로 시작한다. 이 도입은 Bach의 오르간 즉흥이나 평균율 클라비어곡집 을 떠올리게 하며, 관현악이 들어온 뒤에도 카덴차의 즉흥적 성격이
음악의 긴장을 규정한다. 소나타 형식의 진행 속에서 피아노가 주제를 제시하고 B♭장조의 두 번째 주제가
대비를 이루며, 중간부와 재현부를 거쳐 도입의 독주적 성격이 다시 돌아온다.

첫 악장의 주제가 Gabriel Fauré가 초기 Tantum ergo를 위해 쓴 선율에서 왔다는 이야기가 전한다. Boston Symphony Orchestra의 Hugh Macdonald 해설은 Fauré가 Alfred Cortot에게 그렇게 말했다고 전하면서도
, 같은 제목의 Fauré 작품 세 편에는 그 선율이 나타나지 않는다고 지적한다. 주제의 출처는 흥미로운
전승으로 남아 있지만, 현존 악보만으로 확정할 수 있는 사실은 아니다.

II. Allegro scherzando – E♭장조, 6/8

전통적인 느린 악장 대신 가벼운 스케르초가 이어진다. 짧은 팀파니의 반동 뒤 피아노가 첫 주제를 내놓고, 바순과 비올라가 다른 성격의 선율을 제시한다. 피아노는 이 재료를 장식하고 밀어붙이며 , 첫 악장에서 들었던 음형을 더 짧고 탄력적인 리듬으로 바꾼다. 초연에서 이 악장이 특히 환영받았다는 기록은 작품 전체에 대한 첫 반응이 한결같지 않았음을 보여 준다.

III. Presto – G단조, 2/2

네 마디의 큰 도입이 피아노와 관현악의 역할을 정한 뒤, 빠른 주제가 타란텔라의 회전감을 만든다. 트릴과
반복 음형이 독주자의 질주를 끊임없이 갱신하고, 앞 악장의 재료가 리듬을 바꾼 채 되돌아온다 . 마지막에는
도입 음형이 코다에 겹치면서 세 악장을 연속된 진행으로 결속한다.

양식 비유와 작품의 방향

‘Bach에서 시작해 Offenbach로 끝난다 ’라는 문구는 Saint-Saëns가 남긴 프로그램이 아니라 후대 비평이 만든 압축적인 비유다. 실제 음악은 첫 악장의 즉흥적 엄숙함, 둘째 악장의 고전적 스케르초, 셋째 악장의 춤 리듬을 연속된 흐름으로 연결한다. Palazzetto Bru Zane는 피날레의 타란텔라가 Offenbach보다 Chopin 이나 Rossini에 가깝다고도 설명한다. 이 대비는 특정 작곡가의 직접 영향 관계보다 세 악장의 정서적 이동을 묘사하는 표현으로 읽는 편이 안전하다.

녹음과 공연 기록

Stephen Hough, City of Birmingham Symphony Orchestra, Sakari Oramo의 Hyperion
녹음은 2000년 9월에 녹음되어 2001년 9월 발매되었고 , 협주곡 전체가 21분 43초로 제시된다.
Idil Biret, Philharmonia Orchestra, James Loughran의 Naxos 8.550334는 1990년 11월 발매
기록과 함께 악장별 12분 28초, 6분 6초, 7분 14초를 남긴다.
Romain Descharmes, Malmö Symphony Orchestra, Marc Soustrot의 Naxos 8.573476은 2015년 6월 녹음, 2017년 3월 발매로 식별되며, 협주곡 트랙은 11분 34초, 5분 58초, 7분 2초다. Jean-Yves Thibaudet, L’Orchestre de la Suisse Romande, Charles Dutoit의 Decca 음반은
2007년 제품 카탈로그에 수록되어 있다.
Alexandre Kantorow, Tapiola Sinfonietta, Jean-Jacques Kantorow의 BIS-2400은 2022년 4월
발매된 현대 녹음 기록이다.
Philharmonie de Paris의 공연 아카이브에는 2021년 3월 3일 Orchestre de Paris, Julien
Masmondet, Marie-Ange Nguci가 연주한 26분 10초의 기록이 남아 있다.

이 목록은 녹음과 공연의 연대, 연주자, 발매처를 확인하는 자료다. 특정 해석의 우열을 정하는 목록은 아니며, 작품이 20세기 이후에도 다양한 판본과 템포로 이어졌다는 사실을 보여 준다.

주요 자료

Los Angeles Philharmonic, Piano Concerto No. 2
Boston Symphony Orchestra, Saint-Saëns – Piano Concerto No. 2
Henle HN 1355 Peter Jost 서문 PDF
Société Camille Saint-Saëns 연표, 1868–1874
Palazzetto Bru Zane 작품 카드
PTNA Piano Music Encyclopedia, Op. 22
Hyperion, Hough·Oramo 피아노 협주곡 전집
Naxos, Biret·Loughran 협주곡 음반
Naxos, Descharmes·Soustrot Piano Concertos, Vol. 1 Decca, Thibaudet·Dutoit Piano Concertos 2 & 5 BIS, Kantorow·Kantorow Piano Concertos Nos. 1 & 2 Philharmonie de Paris 공연 아카이브

# Piano Concerto No. 4 in C minor, Op. 44

정보

개요
곡명: Piano Concerto No. 4 in C minor, Op. 44
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
장르: 피아노와 관현악을 위한 협주곡
성립: 1875년 9월 자필 총보
초연: 1875년 10월 31일, 파리 Théâtre du Châtelet
초연 연주: Camille Saint-Saëns 독주, Édouard Colonne 지휘, Orchestre des concerts Colonne 헌정: Antoine Door
형식: 악보 표제상 2악장, 내부 4부분
소요 시간: 약 24–30분
편성: 독주 피아노, 목관 2관, 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 3, 팀파니, 현악

IMSLP: Piano Concerto No. 4, Op. 44

Wikipedia: Piano Concerto No. 4 (Saint-Saëns)

Camille Saint-Saëns의 Piano Concerto No. 4 in C minor, Op. 44는 피아노와 관현악을 위한 협주곡으로 , 1875년의 자필 총보부터 1877년 초판까지 이어지는 전곡을 다룬다. 악보는 I. Allegro moderato–Andante 와 II. Allegro vivace–Andante–Allegro라는 두 대단락으로 표기하지만 , 각 대단락이 빠른 부분과 느린
부분을 이어 네 가지 기능을 만든다. C단조로 시작한 재료는 주제 변형을 거쳐 C장조의 종결로 돌아오며, 피아노와 관현악은 같은 재료를 서로 다른 방식으로 나눈다.

출판 정보

Morgan Library & Museum은 Saint-Saëns가 1875년 9월에 서명한 자필 총보를 보관하고 있다. BnF의
권위 데이터도 작곡 시기를 1875년 9월로 좁혀 제시하며, 작품을 R 197로 식별한다. 이 자필 총보는 작품의
전체 편성표와 두 대단락의 원자료를 확인할 수 있는 기준 문서다.

BnF는 최초 연주를 1875년 10월 31일 파리 Théâtre du Châtelet의 Association artistique 콘서트로 기록한다. Saint-Saëns가 피아노를 맡고 Édouard Colonne가 Orchestre des concerts Colonne를 지휘했다
. 1877년에는 파리의 Durand, Schoenewerk et Cie가 초판을 냈으며, IMSLP에는 1908년 A. Durand & Fils 재판과 초판 파트가 별도 항목으로 남아 있다. 헌정 문구는 빈 음악원 피아노 교수 Antoine Door를 가리키고, IMSLP에는 같은 인물이 Anton Door로 표기된다.

Bärenreiter의 비평판 Camille Saint-Saëns Œuvres instrumentales complètes II/2는 제 3·제 4 피아노 협주곡을 함께 다룬다. Klaus Oehl과 Peter Rümenapp이 편집한 이 판은 자필 자료, 초판, 편집 주석을
구별해 작품의 전승을 살핀다. 이 자료들은 서로 다른 편집 상태를 지니며, Op. 44의 전승은 자필 총보, 초판, 비평판을 나란히 볼 때 드러난다.

소요 시간

전곡은 연주 템포와 판본에 따라 약 24–30분이 걸린다. IMSLP는 평균 25분, PTNA는 약 29–30분, Hyperion 이 소개한 Stephen Hough, City of Birmingham Symphony Orchestra, Sakari Oramo 녹음은 약 25 분으로 안내한다. PTNA의 기능별 안내는 I. Allegro moderato 약 15분, I. Andante 약 5분, II. Allegro vivace 약 3분, II. Andante–Allegro 약 7분이다. 네 부분이 쉼 없이 이어지는 공연에서는 이 시간들이 하나의 연속된 호흡으로 들린다.

편성

독주 피아노와 다음 관현악이 필요하다.

목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 3
타악기: 팀파니
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

이 편성은 고전 협주곡의 소규모 목관군보다 많은 금관과 팀파니를 갖추며, Saint-Saëns의 피아노 협주곡을 교향곡에 가까운 관현악 색채로 확장한다. Op. 44의 편성에는 오르간이 없으며, 1886년 Symphony No. 3의 오르간 편성과 별개다. 피아노는 독주 선율뿐 아니라 순환 주제를 이어 주는 변주와 연결부를 맡는다.

두 대단락으로 묶인 네 부분

IMSLP의 악장 표기는 두 악장으로 되어 있다. 첫 악장은 Allegro moderato–Andante, 둘째 악장은 Allegro vivace–Andante–Allegro로 이어진다. PTNA와 Hyperion은 이 표제를 네 기능으로 나누어 설명한다. 빠른 부분 뒤에 느린 부분이 바로 이어지고, 둘째 대단락의 마지막 Andante에서 Allegro로 넘어가는 피아노의
연결이 전체를 한 흐름으로 묶는다.

PTNA는 순환 주제를 A, B, C로 표시한다. 현악이 먼저 제시하는 A, 목관이 코랄풍으로 노래하는 B, 피아노와 클라리넷이 주고받는 C가 악장마다 다른 박자와 음역으로 돌아온다. 한 번 제시된 재료가 새로운 빠르기와 조성에서 다시 나타나면서 네 부분은 주제의 변형 과정으로 연결된다.

I. Allegro moderato

첫 부분은 C단조 4/4의 변주 형식이다. 현악이 순환 주제 A를 제시하고, 피아노와 관현악이 두 차례 변주를 번갈아 맡는다. 두 번째 변주에서 목관이 더해지면서 처음의 현악 중심 질감이 넓어지고, 피아노는 주제의 윤곽을 빠른 패시지와 화음으로 분해해 다음 부분으로 넘긴다.

이 변주 형식에서 피아노는 관현악의 제시 뒤에 들어와 주제 변형을 함께 맡는 악기다. 같은 주제를 현악과 피아노가 서로 다른 음역과 장식으로 나누어 연주하면서 , 첫 대단락의 시간은 변주가 진행되는 속도로 확장된다. C단조의 주제는 이어질 A-flat 장조 Andante를 준비하는 선율적 재료로 남는다.

I. Andante

첫 대단락의 느린 부분은 A-flat 장조 4/4의 세도막 형식으로 설명된다. 목관이 순환 주제 B를 코랄풍 선율로 제시하고, 피아노와 클라리넷이 주제 C를 주고받는다 . 앞의 변주에서 분산된 재료가 여기서는 긴 선율과
목관의 응답으로 정리되며, 관현악은 피아노가 다음 부분으로 이동할 시간을 만든다.

Hyperion은 이 구간의 끝을 반주가 붙은 카덴차에 가까운 통로로 설명한다. 이 연결부는 첫 대단락의 느린 부분과 둘째 대단락을 잇는 통로로 기능한다. 피아노의 장식과 목관의 코랄이 같은 주제군을 공유하기 때문에, A-flat 장조의 정적은 이후 C단조 스케르초의 움직임과 대비를 이룬다.

II. Allegro vivace

둘째 대단락의 빠른 부분은 C단조 2/4의 스케르초풍 음악이다. 피아노가 장난스러운 하행형을 내놓으면
관현악이 짧게 응답하고, 첫 대단락의 반음계 주제가 새로운 박과 음역으로 돌아온다. 6/8로 나타나는 두 번째 주제는 순환 주제 A의 리듬을 바꾸어, 앞서 들은 재료를 더 가벼운 운동으로 전환한다.

이 부분의 추진력은 피아노의 빠른 움직임과 관현악의 짧은 응답 사이에서 형성된다. 피아노는 각 음형을
관현악에 넘기며, 스케르초의 속도는 독주자의 손놀림과 합주의 교대가 함께 결정한다.

II. Andante–Allegro

마지막 부분의 Andante는 약 3분의 푸가적 도입부다. 순환 주제 C가 여러 성부로 전개되고, 주제 B가
회상되면서 앞의 세 부분이 한곳에 모인다. 피아노 카덴차는 이 전개를 잠시 독주 공간으로 바꾸고, 곧 Allegro 의 C장조 3/4로 이어지는 연결부가 된다.

최종 Allegro에서는 주제 B가 3박자의 밝은 리듬으로 변형된다. 푸가적 도입에서 쌓인 성부가 피아노의 빠른 패시지와 합쳐지고, 코랄풍 주제가 다시 나타나면서 C단조의 재료가 C장조의 종결로 전환된다. 피날레의
밝음은 앞선 부분에서 들은 주제 B와 C가 다른 박자와 조성으로 재배치된 결과다.

순환 주제의 기원과 재사용

Bärenreiter 비평판 안내와 Klaus Oehl의 설명은 Saint-Saëns가 19세 무렵인 1854년에 썼다가 포기한
미완성 교향곡 단편을 소개한다. Daniel M. Fallon의 연구를 인용한 Clinton Symphony 프로그램 노트는 그 단편의 도입부에서 Op. 44의 재료가 자라났다는 작곡 과정 가설을 제시한다. 이 자료는 초기 교향곡 단편과 협주곡의 주제 ·형식이 연결되는 작곡 과정을 설명한다.

1886년 Symphony No. 3와 Op. 44는 주제 변형과 큰 호흡을 공유한다는 설명을 Hyperion과 Bärenreiter가 덧붙인다. 두 작품의 관계는 영향의 방향보다 Saint-Saëns가 피아노 협주곡과 교향곡에서 주제를 여러 부분에 재배치하는 공통 설계로 설명된다.

피아노와 관현악이 나누는 기능

Hyperion의 해설은 이 협주곡에서 피아노와 관현악이 주제의 변주를 나누어 맡는다고 설명한다. 첫 부분에서 현악이 주제 A를 제시한 뒤 피아노가 장식을 더하고, 첫 Andante에서는 목관과 클라리넷이 독주 선율에 응답한다. 둘째 대단락에서는 피아노의 하행형과 관현악의 짧은 응답이 스케르초의 속도를 함께 만든다.

이 협력은 카덴차가 포함된 마지막 연결부에서도 이어진다. 피아노는 잠시 혼자 남아 앞서 나온 주제를 재구성하고 , 관현악은 C장조 Allegro의 코랄과 리듬을 준비한다. 독주자의 기교는 동일한 주제군을 다음 조성과 박자로 옮기는 수단으로 기능한다.

녹음과 수용

Phillip Borg-Wheeler가 Hyperion에 쓴 해설에서 소개한 Stephen Hough, City of Birmingham Symphony Orchestra, Sakari Oramo의 녹음은 2000년 9월에 녹음되어 2001년 9월 발매되었으며 , 전곡을 약 25분에 담는다. 같은 해설은 Op. 44를 19세기 협주곡 문헌에서 드문 구조적 통일성을 가진 작품으로 평가하고, 한때 Saint-Saëns의 제 2번 협주곡과 인기를 겨룰 정도였다고 기록한다. 이 평가는 음반 해설이 제시한 수용사적 서술이다.

주요 자료

Bibliothèque nationale de France, Concerto pour piano et orchestre no 4, R 197
Morgan Library & Museum, Piano concerto no. 4 in C minor, op. 44: autograph manuscript Bärenreiter, Saint-Saëns Œuvres instrumentales complètes II/2
PTNA Piano Music Encyclopedia, Piano Concerto No. 4
Hyperion Records, Saint-Saëns Piano Concertos
Clinton Symphony, The Genesis of Saint-Saëns' Piano Concerto No. 4

# Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61

Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61

정보

카미유 생상스, 바이올린 협주곡 제 3번 나단조 작품 61

개요
작곡가: 카미유 생상스 (Camille Saint-Saëns, 1835–1921)
작품명: 바이올린 협주곡 제 3번 나단조 (Violin Concerto No. 3 in B minor), 작품 61(R. 198) 작곡: 1879년 착수설, 1880년 완성으로 정리되는 범위
헌정: 파블로 데 사라사테 (Pablo de Sarasate)
초연: 1880년 10월 15일, 함부르크, 사라사테 독주 ·아돌프 게오르크 베어 지휘
장르: 바이올린 협주곡
구성: Allegro non troppo · Andantino quasi allegretto · Molto moderato e maestoso –
Allegro non troppo
연주 시간: 약 28–30분

IMSLP: https://imslp.org/wiki/Violin_Concerto_No.3%2C_Op.61_(Saint-Sa%C3%ABns,_Camille)

Bru Zane: https://www.bruzanemediabase.com/en/exploration/works/concerto-violon-orchestre-

ndeg-3-camille-saint-saens

이 협주곡은 전통적인 빠름 –느림 –빠름의 세 악장 배열을 따른다. 제 1악장은 오케스트라의 긴 서주 없이 현악 트레몰로 위로 독주 바이올린이 즉시 들어오고, 제 2악장은 6/8 바르카롤 또는 시칠리아노 성격의 실내악적
대화로 긴장을 누그러뜨린다 . 제 3악장은 레치타티보를 닮은 느린 도입에서 출발해 빠른 주제와 코랄풍 코다로 나아간다. 사라사테의 기교를 위한 독주 언어와 생상스의 명료한 관현악이 결합된 작품으로 해설되지만 , “ 스페인풍 ”이라는 표현은 프로그램 자료의 관찰로 구분해야 한다.

작곡과 초연

Bru Zane과 IMSLP는 1879년 착수에서 1880년 완성에 이르는 범위를 제시하고, 프랑스 국립도서관은 1880 년 3월 작곡으로 좁혀 기록한다. 이 차이는 초기 구상일과 완성 시점을 어느 수준으로 잡느냐에서 생긴다. 작품은 사라사테에게 헌정되었고 , 1880년 10월 15일 함부르크에서 사라사테가 독주하고 아돌프 게오르크

베어가 지휘해 처음 연주되었다 .

일부 공연 해설은 1881년 1월 2일 파리 샤틀레에서 사라사테가 연주한 일을 “초연 ”으로 부르기도 한다. 함부르크 기록과 충돌하는 이 표현은 세계 초연이 아니라 파리에서의 이른 공연 또는 프랑스 수용의 시작으로 분리하는 편이 정확하다. 1913년의 Allegro de concert 바이올린 ·피아노 전사는 협주곡 일부를 옮긴 별도 작품이지, 협주곡 자체의 개정판이 아니다.

출판 정보와 자료

IMSLP의 서지는 Durand·Schoenewerk & Cie.가 낸 1881년 총보와, Durand가 1880년에 낸 독주 파트를 서로 다른 판으로 기록한다. BnF 권위 데이터는 첫 판을 1880년으로 표시한다. 따라서 총보와 독주 파트의 발행 연도를 하나의 날짜로 평탄화하지 않는 것이 좋다. 자필 원고도 1880년 자료로 식별된다.

소요 시간

Madison Symphony Orchestra는 29분, IMSLP는 30분, Wikipedia와 특정 녹음은 약 28분 또는 27분 38 초를 제시한다. 판본과 지휘 템포에 따라 달라지는 범위로 약 28–30분을 예상할 수 있다.

편성

독주 바이올린과 플루트 2(둘째는 피콜로 겸용), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 3, 팀파니, 현악기로 편성된다. 오케스트라는 독주자를 두껍게 덮기보다 목관과 금관의 짧은 응답, 현악의
트레몰로와 코랄풍 층으로 색을 바꾼다. 세부 악기 수는 프로그램 자료와 판본에 따라 표기가 달라질 수 있으므로, 현대 공연의 보강 편성을 원전과 동일시하지 않는다.

악장별 구성

I. Allegro non troppo

현악 트레몰로 위에서 독주 바이올린이 거의 즉시 작품을 시작한다. 나단조의 낮은 음역에서 출발한 열정적인 주제가 반음으로 움직이는 동기를 만들고, 독주자의 이중음 ·삼중음이 밀도를 높인다. 목관과 호른, 트럼펫은 독주가 제시한 재료에 단계적으로 응답한다. 장조로 이동하는 두 번째 주제는 셋잇단음표와 부드러운 선율로 대비를 이루며, 발전부와 짧은 재현부를 거쳐 독주자의 높은 음역으로 올라간다. 일부 프로그램 노트는
전통적인 독주 카덴차가 없다고 설명하지만 , 구체적인 카덴차 표기는 판본과 악보 대조로 확인할 사항이다.

II. Andantino quasi allegretto

6/8의 흔들림을 가진 바르카롤 또는 시칠리아노 성격의 느린 악장이다. 독주 바이올린은 오보에 ·플루트 · 클라리넷과 선율을 주고받고, 현악은 물결치는 반주를 유지한다. 큰 음량의 절정 대신 각 악기가 짧게 발화하고 물러나는 실내악적 호흡이 중심이다. Madison과 NUS Conservatory의 해설은 높은 바이올린 하모닉스와
낮은 클라리넷의 음역 대비, 마지막에 오보에가 선율을 되돌려 주는 장면을 주요 음색 사례로 든다. 이 악장의

조성은 자료마다 명시가 엇갈리므로 , 바르카롤의 리듬과 대화에 초점을 두어 설명하는 편이 안전하다.

III. Molto moderato e maestoso – Allegro non troppo

마지막 악장은 극적인 레치타티보와 카덴차 같은 독주 제스처로 문을 연다. 빠른 부분에서는 나단조의
날카로운 주제와 라장조의 서정적 두 번째 주제, 사장조의 새 선율이 차례로 나타난다. 현악에서 시작한 코랄풍 선율은 독주 바이올린과 금관으로 넓어지고, 기교적인 질주가 그 위를 관통한다. 끝의 나장조 코다는 금관의 장대한 울림과 독주자의 높은 음역을 결합한다. Aspen과 NUS의 “스페인적 색채 ”라는 표현은 사라사테를
위한 작품이라는 맥락과 빠른 발음법을 설명하는 프로그램 해설로 이해해야 하며, 특정 스페인 민요를
인용했다는 뜻으로 확대하지 않는다.

수용과 녹음

함부르크 초연 뒤 1881년 파리 공연은 사라사테와 생상스의 장기적인 협력 관계를 프랑스 청중에게 알린 초기 사례가 되었다. Bru Zane은 이 곡이 생상스의 네 바이올린 협주곡 가운데 실제 레퍼토리에 가장 오래
남았다고 평가하지만 , 이는 기관의 수용사적 판단이지 실연 횟수 통계는 아니다.

Naxos Classical Archives는 장 푸르네 지휘 Lamoureux Concerts Orchestra와 아르튀르 그뤼미오 독주의 1957년 녹음을 식별하며, 세 악장 합계 27분 38초의 트랙 시간을 제시한다. Gramophone의 2007년 리뷰는 장자크 칸토로프 ·Tapiola Sinfonietta·Kees Bakels의 음반에서 제 2악장의 시칠리아노와 제 3악장의 코랄 · 코다를 비평적으로 관찰한다. 이 기록은 특정 음반의 연주 맥락과 청취 분석을 보여 주며, 어느 해석을
정본으로 지정하지 않는다.

주요 자료

IMSLP, “Violin Concerto No. 3, Op. 61”

Centre de musique romantique française / Bru Zane Mediabase

Bibliothèque nationale de France, R. 198

Aspen Music Festival, 작품 프로그램

Madison Symphony Orchestra, Michael Allsen, 프로그램 노트

Yong Siew Toh Conservatory, Yue-Ning Foo, 프로그램 노트

Naxos Classical Archives, Grumiaux/Fournet 녹음

# Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33

정보

개요
곡명: Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
헌정 ·초연 독주: Auguste Tolbecque
작곡 시기: 1872년 11월
초연: 1873년 1월 19일, Société des Concerts du Conservatoire, Édouard Deldevez 지휘
장르: 한 악장 안에서 세 부분이 이어지는 첼로 협주곡
범위: Allegro non troppo – Animato – Allegro molto – Tempo I, Allegretto con moto, Tempo I – Un peu moins vite – Più allegro – Molto allegro 의 관현악 원곡 전곡

IMSLP: Cello Concerto No. 1, Op. 33 (Saint-Saëns, Camille)

Wikipedia: Cello Concerto No. 1 (Saint-Saëns)

Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33 은 Camille Saint-Saëns가 1872년 11월에 완성해 Auguste Tolbecque에게 헌정한 작품이다. 짧은 관현악 화음 뒤 독주 첼로가 즉시 셋잇단음표를 제시하고, 빠른 첫 부분과 미뉴에트 같은 가운데 부분, 재료가 돌아오는 마지막 부분이 쉼 없이 이어진다. 초연은 1873년 1월 19 일 파리의 Société des Concerts du Conservatoire에서 Édouard Deldevez의 지휘로 열렸으며, Tolbecque가 독주를 맡았다. 독주 첼로와 오케스트라의 대화는 전통적인 빠름 –느림 –빠름 협주곡의 기능을 한 악장 안에 압축한다.

작곡과 초연

BnF Catalogue général, 자필 악보의 서지, IMSLP와 San Francisco Symphony의 기관 해설은 작품의 완성 시점을 1872년 11월로 일치시킨다 . Saint-Saëns가 활동하던 1870년대 초 파리에서는 Société Nationale de Musique가 새 프랑스 음악을 소개하고 있었고, San Francisco Symphony는 이 환경을 협주곡의
배경으로 설명한다. 같은 시기의 Charlotte Masson 사망과 첼로 소나타 작곡을 협주곡의 직접 동기로
연결하는 서술도 있으나, 조사된 자료는 그 관계를 전기적 가능성으로만 제시한다.

작품은 벨기에 출신 첼리스트이자 악기 제작자인 Auguste Tolbecque에게 헌정되었다 . 1873년 1월 19일 초연의 독주자는 Tolbecque였고, 지휘자는 Édouard Deldevez, 단체는 Société des Concerts du Conservatoire였다. Boston Symphony Orchestra의 Hugh Macdonald 프로그램은 Tolbecque가 지휘자의 우려에도 작품을 연주하게 했다는 일화를 전하지만, 이는 기관 해설에 속한 공연 서사이며 BnF의 초연 전거와는 자료 성격이 다르다.

□□ □□ Revue et gazette musicale□ □□□ San Francisco Symphony□ Jonathan Del Mar□ Cambridge □□ □ □□ □ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ `Concertstück` □□ □□□□ □□□ . IMSLP□ □□ □□□ □ □□ □□ □ □□□□ □□□□ , Bru Zane Mediabase□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ . □ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ , □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □ □□□ □ □□□□ □□□□□ □□□ .

## □□□ □□

BnF Gallica□ □□ BnF Ms. 485□ □□□□ Saint-Saëns□ □□ □□□ □□□□ . Cambridge□ Jonathan Del Mar□ □ □□ □□□ □□□ □□ Stichvorlage□□□ □□□□ , □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ . Gallica□ IMSLP□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ , □□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ .

□□ □□□ □□□ □□ □□□□ . BnF□ IMSLP□ 1873□ Paris, Durand□ □□ ·□□□ □□ □□ □□□ □□□□ , □□□ □□□ □□□□□ □□□ 1874□ □□□ □□□□□ . Cambridge□ Del Mar□ Durand□ □□□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ . □□ □□ □ □□□□□ C □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□ G □□ □□□□ □ □□□ □ □□□□□ □□ □□□ □□ . □□□ ‘1873□ □□ ’□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ .

□□ □□□□ □□□□ □□ , □□□ □□ , □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ . Henle HN 711□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ . □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ , □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ .

## □□ □□

□□ ·□□□ □□□ □□□ □ 20□ □□ 15~20□□ □□□□ . □□ □□□ Mstislav Rostropovich·Malcolm Sargent□ 18□ 25□ , Pierre Fournier·Jean Martinon□ 18□ 29□ , Natalie Clein·Andrew Manze□ 19□ 48□□ 18□□□ 20□ □□□ □□□ . Onyx□ □ □□□ □ □□□ 5□ 13□ , 4□ 48□ , 8□ 29□□ □□□□ , □ □□ □□ □□□ □□ □□□□ .

## □□

| □□□ | □□ |
|---|---|
| □□ | `cello` |
| □□ | `flute 2`, `oboe 2`, `clarinet 2`, `bassoon 2` |
| □□ | `horn 2`, `trumpet 2` |
| □□□ | `timpani` |
| □□ | `violin I`, `violin II`, `viola`, `cello`, `double bass` |

IMSLP A , F . , . .

## I. Allegro non troppo – Animato – Allegro molto – Tempo I

. San Francisco Symphony Boston Symphony Orchestra , , . Cambridge Del Mar , , .

. , , Bru Zane San Francisco Symphony .

## II. Allegretto con moto

. . Bru Zane Mediabase , San Francisco Symphony .

Onyx Classics B . , , .

## III. Tempo I – Un peu moins vite – Più allegro – Molto allegro

`Tempo I` `Un peu moins vite`, `Più allegro`, `Molto allegro` . San Francisco Symphony Boston Symphony Orchestra , Bru Zane . Onyx `Un peu moins vite` .

. . , , .

1875년 11월 24일 Dresden 공연은 Henle HN 711 편집자 자료가 독일 초연으로 제시하는 사례다. 1877년 Hannover 공연 뒤 Richard Pohl이 이 곡을 간결하고 우아한 협주곡으로 언급했다는 기록도 같은 편집자 자료에서 전한다. 1881년 12월 10일 Georg Henschel 지휘와 Carl Bayrhoffer 독주의 Boston Symphony Orchestra 첫 공연, 1917년 Alfred Hertz 지휘와 Horace Britt 독주의 San Francisco Symphony 첫 공연은 각 단체의 자체 연대기다. 이 기록은 작품의 독일권 ·미국 내 확산을 보여 주지만, 미국 전체 초연이나 모든 공연의 공통 관행을 뜻하지 않는다.

Pablo Casals가 1905년 런던 데뷔에서 이 협주곡을 연주했다는 사실은 Cambridge와 Hyperion의 음반 해설에 작품의 후대 레퍼토리 사례로 남아 있다. 초연 독주자 Tolbecque와 Casals의 세대 사이에 작품이 계속 연주되면서 , 즉시 진입하는 독주 첼로와 압축된 세 부분의 구조가 후대 첼리스트들의 레퍼토리 안에서
유지되었다 .

녹음 자료와 연주 해설

Mstislav Rostropovich와 Malcolm Sargent, Philharmonia Orchestra의 1956년 녹음은 Naxos
카탈로그에 18분 25초로 등록되어 있고, Deutsche Grammophon은 이를 포함한 초기 녹음 묶음을 2007 년에 발매했다. Pierre Fournier와 Jean Martinon, Orchestre Philharmonique de la RTF의 1962년 Lucerne 실황은 Audite와 Lucerne Festival 자료에서 18분 29초로 확인된다. 이 두 음반은 서로 다른 세대와 매체가 남긴 서지 기록이며, 어느 한 녹음의 시간이 작품의 고정된 기준은 아니다.

Natalie Clein, Andrew Manze, BBC Scottish Symphony Orchestra의 2013년 녹음은 2014년 Hyperion 에서 19분 48초로 발매되었다 . Pavel Gomziakov, Augustin Dumay, Kansai Philharmonic Orchestra의 Onyx 음반은 세 부분을 각각 5분 13초, 4분 48초, 8분 29초로 나눈다. 이 트랙 배치는 한 연주의 편집 방식과 세 부분의 경계를 동시에 보여 주며, 기관이 제시하는 약 20분이라는 작품 시간과 구별된다.

주요 자료

BnF Catalogue général, Cello Concerto No. 1

Gallica, Saint-Saëns 자필 악보

Cambridge University Press, Jonathan Del Mar

San Francisco Symphony 프로그램 노트

Boston Symphony Orchestra, Saint-Saëns Cello Concerto No. 1

Société Camille Saint-Saëns 연대기

Bru Zane Mediabase, Cello Concerto no. 1

Hyperion Records, Natalie Clein·Andrew Manze

Naxos Classical Archives, Rostropovich·Sargent

Lucerne Festival, Historic Performances – Fournier

Audite, Pierre Fournier plays Dvořák, Saint-Saëns and Casals

Onyx Classics, Cello Concerto No. 1 북릿

# Introduction and Rondo capriccioso, Op. 28

Introduction and Rondo capriccioso, Op. 28

정보

개요
곡명: Introduction and Rondo capriccioso, Op. 28 (프랑스어 표기 Introduction et Rondo capriccioso, R. 188)
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
작곡 시기: 주요 판본 ·기관 자료는 1863년으로 기록하며, 일부 연구 카드와 공연 프로그램은 1864년 11월을 제시한다.
초연: 1867년 4월 Paris에서 Pablo de Sarasate가 독주했다. 날짜와 지휘자는 4월 4일 Saint-Saëns 지휘설과 4월 27일 François Seghers 지휘설로 나뉜다.
장르: 독주 바이올린과 관현악을 위한 단악장 연주회용 소품
헌정: Pablo de Sarasate

IMSLP 작품 정보

Wikipedia 작품 개요

Camille Saint-Saëns의 Introduction and Rondo capriccioso, Op. 28은 독주 바이올린과 관현악을 위한 단악장 연주회용 소품이다. 작품은 느린 Introduction에서 빠른 Rondo capriccioso로 연속하며, 기관 프로그램과 작품 카드는 이 흐름을 Andante malinconico, Animato, Allegro ma non troppo, Più allegro 라는 내부 템포 표기로 나누어 적는다. 이 글은 1860년대 원작과 관현악판, Sarasate와 연결된 초연 ·수용 자료를 함께 다룬다.

출판 정보와 자료

Bibliothèque nationale de France의 MS-2454는 51쪽 분량의 자필 총보로 분류되어 있으며,
별도의 판각용 사본은 Durand 초판의 제작 경로를 보여 준다. Henle는 1867년 초연에 사용된
관현악 파트 자체는 현존하지 않는다고 설명한다.
첫 인쇄는 Georges Bizet이 만든 바이올린 ·피아노 감축판으로 , Henle 서문은 1869년으로
추정하고 Morgan Library 카탈로그는 [1870?]으로 표기한다. 관현악 파트는 Durand가 1875년경, 총보는 1879년경에 낸 것으로 IMSLP에 정리되어 있다.
Claude Debussy는 1889년에 이 작품의 2대 피아노 편곡을 만들었다. 바이올린 ·피아노판과 2대
피아노판은 관현악 원곡을 다른 연주 환경으로 옮긴 별도 텍스트다.

소요 시간

전곡은 약 9–10분이다. 기관 프로그램은 약 9분으로, IMSLP와 Los Angeles Philharmonic은 약 10분으로 제시한다. 녹음에 따라 9분 안팎에서 10분 가까이 걸린다.

편성

독주: 바이올린
목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 2
타악: 팀파니
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

피콜로와 코넷의 포함 여부, 팀파니의 수는 일부 2차 목록에서 다르게 적힌다. IMSLP, BnF, Los Angeles Philharmonic, Philharmonie de Paris가 공통으로 제시하는 기본 편성에는 이 세부가 포함되지 않는다.

작곡 연대와 Sarasate를 위한 구상

1863년이라는 연대는 자필 총보의 분류, BnF authority, Henle 비평판, IMSLP, 주요 공연기관 해설에서 반복된다. 반면 Bru Zane Mediabase와 Philharmonie de Paris의 프로그램 카드는 1864년 11월을 제시한다. Peter Jost는 생전 Durand 카탈로그의 다른 날짜에도 오류가 있어 작품 연대를 문서 하나로 고정할 때 주의해야 한다고 설명한다. 현재 자료에는 1863년과 1864년 11월이라는 두 연대가 함께 남아 있다.

Saint-Saëns는 1908년 Sarasate 추도문에서 스페인풍 Rondo capriccioso를 그를 위해 썼다고 회고했다. 이 회고는 작곡 당시의 계약서가 아니라 작곡가가 수십 년 뒤 남긴 기억이므로 , 헌정과 스페인풍 성격을 연결하는
후기 증언이다. Arthur Dandelot의 전기에는 이 곡이 A장조 바이올린 협주곡 Op. 20의 피날레로 먼저
구상되었다는 이야기도 실려 있다. Henle의 Jost는 A단조 론도가 코다에서만 장조로 밝아지는 점을 들어 이 구상설의 개연성을 낮게 평가한다. 현재 남은 자료는 이 이야기를 확정된 작곡 순서가 아니라 전승된 구상으로
보여 준다.

두 연표로 남은 초연 기록

1867년 4월 Paris에서 Sarasate가 독주했다는 사실은 여러 자료가 공유한다. Boston Symphony Orchestra 와 Manhattan School of Music 프로그램은 4월 4일 Salle Pleyel에서 Saint-Saëns가 지휘한 첫 연주를 기록한다. Dandelot 전기를 인용한 Henle 서문도 이 날짜를 전하지만, Peter Jost는 동시대 음악지의 공연 보도를 다시 대조해 4월 27일 두 번째 soirée를 첫 공연으로 제시한다. 그 기록에는 Salle Pleyel, François Seghers의 지휘, Sarasate의 독주가 함께 적혀 있고, 평론은 작품을 독창적이며 매력적이라고 평했다.

두 연표는 공연장과 지휘자까지 다르게 기록하므로 , 초연일을 한 날짜로 합칠 수 없다. 1867년 5월 27일 Théâtre de l’Athénée에서 Sarasate와 Jules Pasdeloup가 다시 연주했으며 , 동시대 평론은 두 사람의
협업을 ‘double success’로 묘사했다. 초연일의 문헌 차이와 빠른 재공연 기록을 함께 보면, 이 작품의 초기 수용은 초연 뒤 재공연과 평론을 통해 계속 형성되었다 .

초판, 관현악판, 편곡판

Georges Bizet의 바이올린 ·피아노 감축판은 Hartmann에서 1869–70년 사이에 나온 것으로 정리된다. Morgan Library의 카탈로그는 Paris G. Hartmann, [1870?]와 Sarasate에게 바치는 헌정 문구를 함께 기록한다. 이 판은 관현악 부분을 줄여 독주자와 피아니스트가 사용할 수 있게 한 실용적인 텍스트다.

Durand의 관현악 파트는 1875년경, 총보는 1879년경의 항목으로 남아 있다. BnF의 판각용 사본에는 붉은 연주 표시가 있으며, Durand의 plate 2591 총보와 연결된다. Henle HN 1238은 Peter Jost가 편집한
비평판으로 , 남아 있는 자필과 판각 자료를 구분하고 1867년 초연 파트의 부재를 밝히는 자료다. Debussy의 1889년 2대 피아노 편곡은 관현악판과 다른 음향 매체를 제공해 실내 연주용 편곡을 추가했다.

단악장 안의 두 부분

Introduction · Andante malinconico에서 Animato로

A단조의 느린 도입에서 독주 바이올린이 노래하는 선율을 내놓고, 현악 피치카토가 기타를 암시하는 배경을 만든다는 설명이 Manhattan School of Music 프로그램에 실려 있다. 선율은 점차 움직임을 얻어 Animato로 넘어가며, 다음 부분의 리듬을 준비한다. 이 구간은 한 편의 단악장 소품 안에서 독주자의 음색과 선율 호흡을 먼저 제시한다.

Peter Jost는 Saint-Saëns가 말한 ‘Spanish style’을 특정 악보 몸짓과 연결한다. 5마디의 으뜸음에서
딸림음으로 내려가는 4도, 32마디 부근에서 중심음을 둘러싸는 작은 장식, 151마디 이후 반복적으로
리듬화되는 화음이 그 예다. 스페인풍이라는 말은 국적을 묘사하는 표제보다 리듬 ·선율 ·화성의 구체적인
선택을 가리키는 작곡가의 후기 설명과 함께 이해할 수 있다.

Rondo capriccioso · Allegro ma non troppo에서 Più allegro로

빠른 부분은 A단조를 중심으로 Allegro ma non troppo와 Più allegro가 이어진다. 론도 주제가 당김음과
도약을 통해 반복되고, 그 사이에 더 서정적인 에피소드와 빠른 장식이 들어간다. 마지막 코다에서는 스케일과 아르페지오가 속도를 더해 독주 바이올린의 고음 기교를 전면에 세운다. 이 부분의 속도 변화는 Introduction 의 노래를 춤 리듬과 쇼피스의 결말로 바꾸는 연속 과정이다.

Sarasate와 스페인풍 리듬

작품의 스페인풍은 Sarasate를 위해 마련된 독주 성부와 연결된다. 느린 도입에서 바이올린은 길게 이어지는 선율과 미세한 장식을 맡고, 론도에서는 당김음, 도약, 반복 음형을 빠른 활쓰기와 결합한다. Los Angeles Philharmonic과 Boston Symphony Orchestra의 해설은 이 리듬과 기교가 19세기 후반 프랑스 작곡가들이 선호한 스페인풍과 맞물린다고 설명한다. 그 설명은 민족적 표제보다 독주자의 표현 범위와 작품의 형식 전환을 구체적으로 보여 준다.

음반과 공연 기록

- Yan Pascal Tortelier□ Ulster Orchestra□ Chandos CHAN 6608□ 1989□ 6□ Belfast□ Ulster Hall□□ □□□□ 1994□ 9□ □□□□□ , □□ □□□ 9□ 2□□ .
- Liya Petrova, Liège Philharmonic Orchestra, Christian Arming□ Chandos/Zig-Zag ZT 0111 (ZZT335)□ 2014□ □□ ·□□□ Saint-Saëns □□□ □□ □□□ □□□□ , Op. 28 □□□ 9□ 53□□ .
- Janine Jansen, Royal Philharmonic Orchestra, Barry Wordsworth□ Hyperion □□□ Watford Colosseum□□ □□□ 2003□ □□ □□□□ , □□ □□□ 9□ 2□□ □□□□ .

□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ ·□□ □□ □□□ , 20□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□ .

# □□ □□

- G. Henle Verlag, HN 1238 □□ ·□□□ □□
- Peter Jost, Henle HN 1238 □□ PDF
- Bibliothèque nationale de France, Op. 28 authority
- Bibliothèque nationale de France, MS-2454 □□ □□
- Bibliothèque nationale de France, □□□ □□
- Palazzetto Bru Zane, Introduction et Rondo capriccioso □□ □□
- Los Angeles Philharmonic, Introduction and Rondo Capriccioso
- Boston Symphony Orchestra, Saint-Saëns, Introduction and Rondo capriccioso
- Manhattan School of Music, 2018□ □□ □□□□ PDF
- Philharmonie de Paris, Tour du monde □□□□ PDF
- Chandos CHAN 6608, Violin Favourites
- Chandos/Zig-Zag ZZT335, Saint-Saëns □□□ □□
- Hyperion, Janine Jansen·Barry Wordsworth □□
- Morgan Library & Museum, Bizet □□□□ ·□□□ □□□

# Havanaise, Op. 83

정보

Camille Saint-Saëns:

Havanaise, Op. 83

개요
곡명: Havanaise, Op. 83, R. 202
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
작곡: 1887년. 피아노판은 1887년 9월, 관현악판은 1888년 2월 23일에 완성되었다 .
초연: 1894년 1월 7일, Paris Théâtre du Châtelet. Martin-Pierre Marsick 독주, Orchestre Colonne 연주, Édouard Colonne 지휘로 기록되어 있다.
작품 범위: E장조 독주 바이올린과 관현악을 위한 단악장 작품. Saint-Saëns가 먼저 만든 바이올린과 피아노 판본도 별도의 연주 매체로 전한다.
장르: 하바네라 리듬을 활용한 자유로운 rondo(론도) 형식의 협주적 작품
전곡 소요 시간: 약 10분

IMSLP: Havanaise, Op. 83

Wikipedia: Havanaise (Saint-Saëns)

Camille Saint-Saëns의 Havanaise는 E장조 독주 바이올린과 관현악을 위한 단악장 협주적 작품이다. 작품은 먼저 바이올린과 피아노 판으로 만들어진 뒤 관현악판으로 확장되었으며 , 하바네라 리듬을 바탕으로 반복되는 바이올린 후렴과 기교적 에피소드가 자유로운 rondo 안에서 이어진다. 이 글은 두 매체의 판본을 구분하고, 단악장 진행과 편성, 초연 기록, 초기 공연과 녹음 전통을 함께 설명한다.

작품 범위와 생성 과정

이 작품의 넓은 작곡 연대는 1887년이다. BnF 음악 서지는 피아노판을 1887년 9월에 완성된 것으로, 관현악판을 1888년 2월 23일에 완성된 것으로 구분한다. 따라서 “1887년 작곡 ”이라는 일반적인 연대와 두 판본의 세부 완료일을 구분해 제시한다. Breitkopf의 작품 안내도 피아노판이 먼저 만들어지고 출판사의
권유로 관현악판이 뒤따랐다고 설명한다.

□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ . □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ , □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ . □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ , □□□ , □□ □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ .

# □□ □□□ □□

Henle□ HN 1037 □□□ □□□ BnF □□ □□ □□□ □ □□□□ □□□ . Ms.735□ 19□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ , Saint-Saëns□ 1887□ 9□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ . Ms.846□ 48□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ , □□□ □□ , □□ , □□□ □□ . □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ BnF □□ □□□□ , □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ .

Durand & Schœnewerk□ □□□□□ D.S.3860□□ 1888□ 1□□ , □□□□□ D.S.3914□ 1888□ 5 □□ □□ □□□□ . Swisscollections□ □□□ □□□ D.S.3914 □□□ □□□ D.S.3860 □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ . Henle HN 1037□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ . □ □□□□ □ □□ □□□ □□ , □□□ , □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ . □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□ .

□□ □□□ □□□ □□□ □□ Rafael Diaz-Albertini, Diaz Albertini, Raphael Diaz Albertini□ □□□□ . Henle□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ Rafael Diaz-Albertini□ □□ □□ , BnF□ Bru Zane□ □□ □□□ □□□ . □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ .

# □□ □□

Bru Zane□ IMSLP□ □□□ □ 10□□□ □□□□ , AllMusic□ 9□ 30□□ □□□□ . MusicBrainz□ □□□ □□ □□□ 8□ 1□□□ 11□ 13□□□ □□□□ . □□□ □□ , □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ 10□□□ □□□ □ □□ . □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ .

# □□

□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ .

| □□ | □□ |
|---|---|
| □□ | Solo Violin |
| □□ | 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons |
| □□ | 2 horns, 2 trumpets |
| □□□ | timpani |
| □□□ | strings |

Breitkopf Urtext IMSLP trombone tuba doubling, rondo Bru Zane AllMusic E 2/4 Portobello Orchestra

Wikipedia *Allegretto lusinghiero*, *Allegro*, *Tempo primo*, *Allegretto*, *Allegro non troppo*, *Più Allegro*, *Allegretto*, *Lento* MusicBrainz *Allegretto e lusinghiero*, *Allegro*, *Allegro ma non troppo* E

BnF 1894 1 7 Paris Théâtre du Châtelet Martin-Pierre Marsick Orchestre Colonne Édouard Colonne Bru Zane IMSLP Marsick Breitkopf Interlude Maureen Buja Rafael Diaz Albertini BnF Bru Zane Marsick Albertini

Carnegie Hall Rose Archives 1909 Fritz Kreisler, 1912 1917 Eugène Ysaÿe, 1922 1947 Jascha Heifetz, 1950 Zino Francescatti, 1958 Leonid Kogan *Havanaise* 20 Portobello Orchestra 2011 3 26 Mihkel Kerem Anthony Weeden

MusicWeb International Marc Rochester Jinjoo Cho, Appassionato, Mathieu Herzog Naïve V7422 2022 2021 3 *Havanaise*

청취 관찰이다.

Nick Barnard는 2018년 MusicWeb International 평론에서 Tianwa Yang, Malmö Symphony Orchestra, Marc Soustrot의 Naxos 8.573411을 다루었다. 그는 이 녹음의 Havanaise에서 하바네라의 탄력과 매력을 들었고, 독주자가 과도하게 앞서지 않는 따뜻하고 세부가 살아 있는 녹음 공간과 오케스트라의 세심한 반주를 함께 평가했다. 평론의 초점은 하바네라의 리듬감과 독주 ·반주가 놓이는 녹음 공간에 있다.

Jonathan Woolf는 2002년 MusicWeb International에서 Ruggiero Ricci, London Symphony Orchestra, Pierino Gamba의 Decca Eloquence 461 369-2 음반에 수록된 Saint-Saëns 곡들을 검토했다. 그는 그 곡들이 과장된 흥분 없이도 활력과 매력을 유지한다고 평가했다. 이 평가는 1960년 녹음의 연주 성격에 귀속된다. Interlude가 소개한 1951년 Henryk Szeryng, Edouard Lindenberg, Orchestre national de la Radiodiffusion Française 녹음은 역사적 녹음의 한 사례이며, Maureen Buja가 언급한 별도의 긴 카덴차가 두드러지지 않는다는 관찰도 그 해설에 귀속된다.

주요 레코딩

역사적 기록과 독립 평론이 남아 있는 주요 녹음은 다음과 같다.

Henryk Szeryng, Edouard Lindenberg, Orchestre national de la Radiodiffusion Française,
1951. Interlude가 녹음 크레디트와 해설을 소개한다.
Ruggiero Ricci, London Symphony Orchestra, Pierino Gamba, Decca Eloquence 461 369-2, 1960년 녹음. Jonathan Woolf가 Saint-Saëns 수록곡의 활력과 절제를 평가했다.
Tianwa Yang, Malmö Symphony Orchestra, Marc Soustrot, Naxos 8.573411, 2014년 녹음.
Nick Barnard의 평론은 8분 24초 트랙에서 하바네라의 탄력과 반주의 균형을 짚는다.
Jinjoo Cho, Appassionato, Mathieu Herzog, Naïve V7422, 2021년 녹음. Marc Rochester는 10
분 52초의 결말에서 독주 바이올린과 관현악의 결합을 들었다.

MusicBrainz에는 이 밖에도 Jascha Heifetz와 John Barbirolli의 1937년 녹음, Campoli와 Anatole Fistoulari의 1953년 녹음, Arthur Grumiaux와 Jean Fournet의 1954년 녹음, Leonid Kogan과 Pierre Monteux의 1958년 녹음, Itzhak Perlman과 Zubin Mehta의 1976년 녹음, Maxim Vengerov와 Zubin Mehta의 1991년 녹음, María Dueñas와 Manfred Honeck의 2023년 녹음이 기록되어 있다. 이 데이터베이스의 목록은 녹음의 식별과 시간 비교를 위한 메타데이터이며 , 평론의 우열을 정하는 자료는 아니다.

주요 자료

Bibliothèque nationale de France, Havanaise. R 202: 작품 식별, 두 판본의 완성일, 1894년
Paris 초연 기록.

G. Henle Verlag, HN 1037 비평판 주석: BnF 자필 자료, Durand 초판, 피아노판과 관현악판의
관계 및 차이.

Breitkopf & Härtel, Havanaise E-dur op. 83: 편성, 관현악화 과정, Albertini 초연 표기.

- Palazzetto Bru Zane Mediabase, *Havanaise in E major*: □□□□ rondo, □□□□ □□ , □□ □□ , Marsick □□ .
- AllMusic, *Havanaise* in E major, Op. 83: 2/4□□ □□ □□ , 9□ 30□ □□ .
- Carnegie Hall Rose Archives, *Havanaise for Violin and Piano*: 1909□□□ 1958□□□□ □□ □□ .
- Portobello Orchestra, Duncan Gillies □□□□ □□ : 2011□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ .
- Interlude, Maureen Buja, “Against a Habanera Rhythm”: Albertini □□ □□ , 1951□ Szeryng □□□ □□□□ □□ □□ .
- MusicBrainz, *Havanaise* in E major, Op. 83: □□ □□□ □□□ , □□ □□□ □□□□□ .
- Swisscollections, Durand □□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□ : D.S.3914□ D.S.3860□ □□□ □□ .
- Marc Rochester, MusicWeb International, Saint-Saëns Violin, Naïve V7422: Jinjoo Cho □□□ □□□ □□ □□ .
- Nick Barnard, MusicWeb International, Saint-Saëns Violin, Naxos 8.573411: Tianwa Yang □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ .
- Jonathan Woolf, MusicWeb International, Mendelssohn, Bruch violin Concertos Ricci: Ruggiero Ricci□ Saint-Saëns □□□□ □□ □□ .

# Danse macabre, Op. 40

정보

Danse macabre, Op. 40

개요
곡명: Danse macabre, Op. 40

작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)

작곡 시기: 1874년 관현악판. 1872년에 성악과 피아노를 위한 선행곡을 썼고, 그 곡은 1873년에 처음 출판되었다 .

초연: 1875년 1월 24일, 파리 Théâtre du Châtelet의 Concerts Colonne. Édouard Colonne 지휘

헌정: Caroline Montigny-Rémaury

장르와 범위: Henri Cazalis의 시에서 출발한 G단조 단악장 교향시. 독주 바이올린과 관현악을 위한 1874년 판을 대상으로 하며, 성악곡과 후대의 바이올린 ·피아노 편곡은 성립 과정과 매체의 차이를 설명하는
범위에서만 다룬다.

소요 시간: 기관 카탈로그는 평균 8분 또는 약 9분으로 제시하며, 녹음 트랙은 대체로 6분 30초에서 7분 40 초 사이에 놓인다.

IMSLP: Danse macabre, Op. 40 (Saint-Saëns)

Wikipedia: Danse macabre (Saint-Saëns)

Camille Saint-Saëns의 Danse macabre, Op. 40은 Henri Cazalis의 시를 바탕으로 한 1874년 관현악 교향시다. 작품은 별도의 악장으로 나뉘지 않는 한 편의 G단조 곡이며, 독주 바이올린이 낮춘 E현을 사용하는 스코르다투라로 관현악 속에 놓인다. Saint-Saëns는 1872년에 먼저 성악과 피아노를 위한 곡을 썼고, 그 선행곡의 재료를 관현악판으로 확장하면서 그레고리오 성가 Dies irae와 실로폰을 결합했다.

출판 정보와 자료

□□ □□□□ Cazalis□ □ “Égalité, Fraternité”□ □□□□ □□ 1872□□ □□□ □□□ □□ □□□ Bru Zane□ □□□ □□□□ □□ . □□ Enoch□ 1873□□ □ □□ ·□□□□□ □ □□□□ . Hyperion□ Roger Nichols □□□ □□□□ 1873□□ □□□ □□□ , □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ IMSLP□ Bru Zane□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□□□ □□ □□ .

□□□□□ 1874□□ □□□□□ , BnF □□□□□ MS-500 □□□□□□ 1874□ 10□ □□□ □□ □□ . 1875□ Paris□ Durand, Schœnewerk & Cie. successeurs□ □ □□□ *Danse macabre : poëme symphonique, d’après une poésie de H. Cazalis : op. 40*□□□ □□□ □□□□ . Morgan Library□ □□□ □□□□□ Cazalis□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ , □□□□ Caroline Montigny-Rémaury□ □□ □□□ □□ □□ .

Bärenreiter BA8834□ Hugh Macdonald□ Saint-Saëns □□□ □□ □□□ Urtext □□□ . □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ . □□□□ □□ □ □ □□□ □□□ 1875□□□ □□□□ , Franz Liszt□ □□ □□□ □□□ S.555□ □□□ □□ . 1877□□ □□□□ · □□□ □□□ □ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□ , Bärenreiter BA10941□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ . □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ , □ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ .

## □□ □□

Philharmonie de Paris□ □□□ □□ □□□ 8□□□ , Los Angeles Philharmonic□ □ 9□□□ □□□□ . IMSLP□ □□□ 7–8□□ □□□□ . □□ □□ □□□ Neeme Järvi□ Royal Scottish National Orchestra□ 2011□ □□□ 6□ 36□ , Thierry Fischer□ Utah Symphony□ 2018□ □□□ 6□ 56□ , Kent Nagano□ Orchestre symphonique de Montréal□ 2015□ □□□ 7□ 23□□ . Philharmonie □□□□□ François-Xavier Roth, Julien Masmondet, Louis Langrée, Jean-Luc Tingaud □□□ □□ 7□ 17□ , 7□ 29□ , 7□ 39□ , 7□ 43□□ □□□□ .

□ □□□ □□□□ □□ , □□□□ □□ , □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□ . □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ . □□□ □□□□ □□□ Olivier Latry □ 9□ 13□□ □ □□□□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□ .

## □□

□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ .

| □□ | □□ |
|---|---|
| □□ | piccolo 1, flutes 2, oboes 2, clarinets 2, bassoons 2 |
| □□ | horns 4, trumpets 2, trombones 3, tuba 1 |
| □□□ | timpani, triangle, cymbals, bass drum, xylophone |
| □□ | harp, strings |

독주 바이올린은 G–D–A–E♭로 조율하며, E현을 반음 낮춰 열린 A현과 트라이톤을 만든다. Bru Zane, Los Angeles Philharmonic, [t]akte의 해설은 이 조율이 독주 선율의 음색과 작품의 표제적 음향을 결정하는
장치라고 설명한다. IMSLP의 세부 메타데이터는 호른 네 대를 자연호른 두 대와 크로매틱 호른 두 대로 나누어 표기하지만 , Bärenreiter와 Los Angeles Philharmonic은 총 네 대로 제시한다.

IMSLP와 Los Angeles Philharmonic의 상세 목록에는 심벌즈가 포함되어 있고, Bärenreiter 상품 페이지의
축약 목록에는 심벌즈가 보이지 않는다. 원 관현악판의 편성은 심벌즈를 포함한 목록으로 제시된다. Bärenreiter 상품 페이지의 짧은 목록이 실제 악기 생략을 뜻하는지는 확인되지 않는다. IMSLP에는 하프를 종 또는 탐탐으로 대체할 수 있다는 주석도 있으나, 그 주석을 모든 판본과 공연에 적용되는 일반 규칙으로
확대하지 않는다.

시와 표제 진행

Cazalis의 시는 밤이 깊어지면 죽음이 바이올린을 켜고 무덤의 사람들이 춤을 춘다는 장면을 짧은 언어로 제시한다. 관현악판은 그 시의 선행 성악곡을 출발점으로 삼되, 가사를 다시 부르게 하지 않고 관현악의 음색과 인용으로 장면을 확장한다. Requiem 미사의 Dies irae가 그 중심에 놓이며, Erin Brooks는 이 성가의 음정과 리듬이 왈츠의 삼박자 속에서 변형되어 사용된다고 분석한다. 이는 학술적 분석의 관점이며 Saint-Saëns가 남긴 직접 해설은 아니다.

Runyan의 프로그램 노트와 Los Angeles Philharmonic의 해설은 음악의 진행을 자정의 신호, 죽음의 바이올린, 무도회의 확대, Dies irae의 삽입, 새벽의 단절로 설명한다. 하프가 같은 음을 열두 번 울리는 시작은 자정을 알리는 시계로 읽히고, 낮춘 E현의 독주는 열린 A현과의 트라이톤으로 불안한 인물을 불러낸다. 이어 플루트의 춤 주제와 하행하는 바이올린 선율이 관현악으로 퍼지고, 짧은 푸가적 진행이 재료를 겹친다.

실로폰은 당시 관현악에서 새롭거나 드물게 인식된 음색으로 받아들여졌으며 , 여러 프로그램 노트는 그 소리를 해골의 뼈가 부딪히는 장면과 연결한다. Dies irae는 그대로 인쇄된 합창을 재현하기보다 음정과
리듬이 바뀐 관현악 재료로 나타나 왈츠의 삼박자와 충돌한다. 전체 춤이 밀도와 음량을 높인 뒤 오보에가
수탉의 울음처럼 새벽을 알리고, 짧은 바이올린 선율이 밤의 표제를 마무리한다는 설명도 프로그램 노트에서 반복된다. 이 순서는 단악장 안의 청취 진행을 설명하며, 작품에 인쇄된 악장 구분이나 고정된 마디별 시간표는 아니다.

초연과 초기 수용

1875년 1월 24일 Édouard Colonne는 파리 Théâtre du Châtelet의 Concerts Colonne에서 이 관현악판을 처음 지휘했다. Concerts Colonne는 1874년 11월에 창립되어 프랑스의 새로운 음악을 소개하던 단체였고, 초연은 그 창립 직후에 이루어졌다 . Bru Zane, Philharmonie de Paris, DeZède는 이 날짜와 장소, 지휘자를 공통으로 기록한다.

DeZède가 Gallica와 RetroNews의 동시대 보도를 정리한 자료에 따르면 첫 연주 뒤에는 다시 들려 달라는 요청이 있었고, 1875년 2월 7일 재연은 여러 신문에서 그 시즌의 음악적 성공으로 언급되었다 . 같은 해 10월 24일 Pasdeloup 공연에서는 휘파람과 박수, 브라보가 함께 나왔고 재청도 기록되었다 . 낮춘 E현, 피치카토와 col legno, 시계와 수탉의 효과, 실로폰의 낯선 음색이 당시 평론의 주요 화제였다.

Bärenreiter Hyperion , Los Angeles Philharmonic . 1 2 , 10 , .

## University of California, Santa Barbara Discography of American Historical Recordings Leopold Stokowski Philadelphia Orchestra 1925 4 29 Camden Victor CVE-27929 CVE-27930 . 12 Victor , . Internet Archive Stokowski Philadelphia Orchestra 1936 , Alexander Hilsberg .

Chandos CHSA 5104 Neeme Järvi, Royal Scottish National Orchestra, Maya Iwabuchi 2011 9 Glasgow Royal Concert Hall *Danse macabre* 6 36 . Classical Source Colin Anderson Iwabuchi .

Hyperion CDA68212 Thierry Fischer, Utah Symphony, Madeline Adkins 2018 Abravanel Hall , 6 56 . Kansas Public Radio 2019 Adkins , Decca 4830396 2015 Kent Nagano, Orchestre symphonique de Montréal, Andrew Wan 7 23 , MusicWeb International Ralph Moore .

. Rachel Barton Pine Patrick Sinozich 1998 , Bärenreiter BA10941 ANPPOM . E

## 

- Palazzetto Bru Zane, “Danse macabre”: , *Dies irae*, , , .
- Bibliothèque nationale de France, Gallica, Danse macabre : 1874 .
- Morgan Library & Museum, Danse macabre: poëme symphonique: 1875 Durand·Schœnewerk , , .
- Philharmonie de Paris, Cité de la musique : , , , .

Los Angeles Philharmonic, “Danse macabre, Op. 40”: 편성, 스코르다투라 , 실로폰과 Dies irae 의 프로그램 해설을 확인했다.
Wm. E. Runyan, “Danse macabre, Op. 40”: 하프의 열두 음과 표제적 진행을 설명하는 프로그램 노트로 사용했다.
DeZède, “La création de la Danse macabre”: Gallica와 RetroNews의 1875년 동시대 보도를 바탕으로 초연과 재공연의 반응을 대조했다.
Hugh Macdonald and Annette Thein, [t]akte: Bärenreiter 전집과 관련된 판본 ·수용 해설을 참고했다.
Bärenreiter BA8834, Danse macabre op. 40 및 BA10941, 바이올린과 피아노 편곡: 관현악 Urtext 판과 1877년 편곡판의 편집 범위를 확인했다.
Erin Brooks, “The Dies Irae … and Totentanz…”: 성가와 춤 주제의 변형을 분석한 학술 자료로 사용했다.
Chandos CHSA 5104 및 Classical Source 비평: Järvi·RSNO·Maya Iwabuchi 녹음의 조건과 비평을 확인했다.
Hyperion CDA68212 및 Roger Nichols 해설: Fischer·Utah Symphony·Madeline Adkins 녹음과 작품 성립 ·수용 해설을 확인했다.
UCSB Discography of American Historical Recordings: 1925년 Stokowski·Philadelphia Orchestra Victor 세션을 확인했다.
MusicWeb International, Decca 4830396 비평: Nagano·Orchestre symphonique de Montréal·Andrew Wan 실황과 비평을 확인했다.
Kansas Public Radio, Madeline Adkins 라이브 기록: 직접 연주자 방송의 존재와 범위를 확인했다.

# The Carnival of the Animals

정보

개요
곡명: The Carnival of the Animals
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
프랑스어 표제: Le Carnaval des animaux
부제: Grande Fantaisie zoologique
작곡 시기: 1886년 2월로 주로 기록되며, Henle 상품 안내에는 3월로 표기되어 있다.
사적 초연: 1886년 3월 9일, Charles Joseph Lebouc가 마련한 파리의 Mardi Gras 음악회로 기록되며, 일부 영어권 자료는 3월 3일로 적는다.
구성: 14곡으로 이루어진 동물 환상곡
원래 편성: 2 pianos, 2 violins, viola, cello, double bass, flute 또는 piccolo, clarinet, glass harmonica, xylophone
IMSLP: Le carnaval des animaux

Wikipedia: The Carnival of the Animals

Camille Saint-Saëns의 《The Carnival of the Animals》는 1886년에 작곡한 14곡의 실내악 모음곡으로 , 이 글은 두 대의 피아노와 소규모 기악 편성을 전제로 한 원래의 전곡을 다룬다. 각 곡은 제목이 가리키는
동물이나 인물을 짧은 장면으로 제시하고, 일부 곡에서는 음악 인용과 연주자 풍자를 더한다. 1886년 3월 9일 Lebouc의 파리 사적 음악회에서 전곡이 처음 연주된 것으로 프랑스 기관 자료에 기록되지만 , 일부 자료는
같은 행사를 3월 3일로 표기한다.

출판 정보와 자료

파리 Bibliothèque nationale de France가 보관한 자필 악보 Ms. 2456은 14곡의 제목과 원래 편성을 확인할 수 있는 핵심 자료다. Henle의 비평판 해설은 이 자필을 주된 원천으로 설명하면서도 , 자필에는 출판사나
판각자의 표시가 없으며, 1922년 초판의 판각에는 사라진 전사본이나 생전 연주용 파트가 중간 원천이었을 가능성이 남아 있다.

Camille Saint-Saëns는 전곡의 생전 유통을 제한했지만 , 13번 Le Cygne 은 1887년에 첼로와 독주 피아노를 위한 편곡으로 승인해 출판했다. 전곡은 작곡가 사후 Durand & Fils가 1922년에 출판했으며 , 초판의
판번호는 D.&F. 10,154이다. 1922년 2월 25일과 26일의 Concerts Colonne 공개 연주가 전곡의 첫 공개 연주로 전승되지만 , 자료마다 하루를 특정하는 방식이 다르다.

현재 이용할 수 있는 판본에는 Peter Jost가 편집한 Breitkopf & Härtel 판과 Ernst-Günter Heinemann이 편집한 Henle HN 9939, Sabina Teller Ratner가 편집한 Bärenreiter BA10965가 있다. 판본에 따라 자필과

1922□ □□□ □□□ □□□ □ □□ . □□ □□ `Fossiles` □ 17–25□□□□□ □□□□ I□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ , □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ .

## □□ □□

□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □ 21–26□□□ . SLSO □□□□□ □ 21□□ □□□□ , □□ □□□□ 21□□□ 26□□□□□ □□□ □□□□ . □□ , □□ , □ □□□ □□ , □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ . Noël Coward□ Ogden Nash□ □□□ □□□ 1950□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ .

## □□

□□ □□□ 1922□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ .

- □□ **:** flute □□ piccolo, clarinet
- □□ **:** 2 pianos
- □□ □□ **:** glass harmonica, xylophone
- □□ **:** 2 violins, viola, cello, double bass

IMSLP□ □ □□□ “11 players”□ □□□□ , □ □□□□ glass harmonica□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ . □□ □□□ glass harmonica□ □□ □□□□ celesta□ glockenspiel□ □□□□ □□ , □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ . □□ □□□ □□ □□□ , □□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ .

## 14□□ □□ □□

□□ □□ Henle·Bärenreiter·BnF □□□ □□□□ □□□□ 14□□ □□□ , MusicBrainz □ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ . □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ .

| □□ ·□□ | □□ □□ □□ | □□ □□□ □□ □□ |
|---|---|---|
| 1. `Introduction et Marche royale du Lion` | strings, 2 pianos | □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ , □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ . |
| 2. `Poules et Coqs` | violins, viola, 2 pianos, clarinet | Rameau□ `La poule` □ □□□□ □□□ □□□ □□□ France Musique□ □□ □□□□ □□□ □□□□ . |
| 3. `Hémiones (Animaux véloces)` | 2 pianos | □ □□□□ □□□ □□□ , Rob Kapilow □ PBS □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ . |

| □□ ·□□ | □□ □□ □□ | □□ □□□ □□ □□ |
|---|---|---|
| 4. `Tortues` | strings, piano | Offenbach□ `Orphée aux enfers` □ `Galop infernal` □□ can-can□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ . |
| 5. `L’Éléphant` | double bass, piano | Berlioz□ `Ballet des sylphes` □ Mendelssohn □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ . |
| 6. `Kangourous` | 2 pianos | □□ □□□ □ , □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ . |
| 7. `Aquarium` | string quartet, 2 pianos, flute, glass harmonica | □ □□ □□ □□ □□□ glass harmonica□□ , celesta□ glockenspiel □ □□ □□ □□□ □□ . |
| 8. `Personnages à longues oreilles` | 2 violins | □ □□□□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ . |
| 9. `Le Coucou au fond des bois` | 2 pianos, clarinet | □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ , □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□ . |
| 10. `Volière` | strings, 2 pianos, flute | □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ . |
| 11. `Pianistes` | strings, 2 pianos | 1922□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ , □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ Camille Saint-Saëns □□□ □□□ □□□□ . |
| 12. `Fossiles` | strings, 2 pianos, clarinet, xylophone | `Danse macabre`, `J’ai du bon tabac`, `Ah! vous dirai-je maman`, Rossini□ `Una voce poco fa` □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ . |
| 13. `Le Cygne` | 2 pianos, cello | □□□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□□ , 1887□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ . |
| 14. `Final` | full ensemble | □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ , □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ . |

## □□□ □□□ □□□ □□

`Tortues`, `L’Éléphant`, `Fossiles`□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ . Palazzetto Bru Zane□ Bärenreiter□

Offenbach, Berlioz, Mendelssohn, Rossini, 프랑스 민요와 Camille Saint-Saëns 자신의 음악을 인용
목록으로 제시한다. 인용이 풍자나 유머에서 어떤 효과를 내는지는 이 기관과 비평가의 해석에 속하며,
작곡가가 남긴 단일한 해설과는 구별된다.

Fossiles 는 판본의 차이가 실제 연주 판단과 연결되는 사례다. Peter Jost의 Henle 해설은 J’ai du bon tabac 이 나오는 17–25마디에서 1922년 초판과 자필의 바이올린 I·비올라 음형이 다르다고 설명한다. Henle 은 자필 독법을 본문에 두고 차이를 주석으로 알리며, 다른 출판사는 초판 쪽 독법을 선택할 수 있다. 이 대목의 설명은 사용하는 판본과 함께 제시된다.

Pianistes 의 초보자 풍자는 출판 자료와 공연 안내에서 반복해 소개되며, 이 풍자는 특정 판본과 공연의 해석 맥락으로 다룬다. Le Coucou au fond des bois 의 무대 밖 클라리넷과 Aquarium 의 glass harmonica도 원곡의 지시, 특정 공연의 실현, 후대 대체 악기라는 서로 다른 자료 범주에 속한다.

Le Cygne의 독립 수용

Le Cygne 은 전곡에서 Camille Saint-Saëns가 생전에 공개를 허가한 유일한 번호다. 1887년 첼로와 독주 피아노 편곡으로 출판된 뒤, 1905년 Michel Fokine이 Anna Pavlova를 위해 만든 La Mort du cygne 가 이 선율을 독립적인 무용 레퍼토리로 확장했다. BBC Proms의 1905년 9월 2일 기록은 Henry Wood 지휘의 Le Cygne 편곡 공연을 보여 주며, 전곡의 영국 초연 기록과는 구별된다.

연주와 녹음의 형식

2021년 SLSO 프로그램에서 지휘자 Stéphane Denève는 이 작품을 자연의 축제와 Mardi Gras 파티가
결합한 음악으로 설명하면서 , Tortues 의 느려진 can-can, Fossiles 의 나무성 타악기, 두 피아노의 대화를 언급했다. 2016년 PBS NewsHour 인터뷰에서 Rob Kapilow는 Hémiones 의 빠른 두 피아노 유니즌과 Le Cygne 의 피아노 반주와 첼로 선율을 자신의 분석으로 제시했다. 두 발언은 작곡가의 의도와 구별되는 작품별 연주 ·청취 관점으로 제시된다.

녹음의 역사는 편성과 수용 형식이 달라지는 과정을 보여 준다. 1929년 Leopold Stokowski와 Philadelphia Orchestra의 Victor 녹음에서 확인되는 matrix는 Tortues, L’Éléphant, Kangourous 를 담은 Part 2이며, 다수의 현악기와 관악기, 하프를 포함한 관현악 확대 편성이다. 이 기록은 확인된 Part 2의 범위로 제시된다. 1950년 André Kostelanetz Orchestra의 음반은 Noël Coward의 낭독과 Ogden Nash의 시를 14곡에 결합했고, 1962년 녹음 ·1963년 발매된 Leonard Bernstein과 New York Philharmonic의 음반도 Ruth Segal·Naomi Segal의 두 피아노와 Bernstein의 낭독을 포함했다.

2003년 Frank Braley와 Michel Dalberto, Renaud·Gautier Capuçon 및 동료 연주자들의 Virgin·Erato 계열 녹음은 원래 실내악 규모에 가까운 편성으로 소개된다. Classical Music, BBC Music, Classics Today 는 이 음반에서 템포, Pianistes 의 불일치 정도, Aquarium 의 glass harmonica, Le Cygne 의 첼로를 서로 다르게 평가한다. 이 평가는 각 비평가와 특정 녹음에 귀속되며, 작품 전체의 연주 표준과는 구별된다.

주요 자료

BnF Éditions, Camille Saint-Saëns: Le Carnaval des animaux: 자필 악보 Ms. 2456의 성격, 1886년 2월 작곡, 초기 사적 연주와 14곡을 확인했다.
Gallica, 1922년 Durand 전곡 초판: 사후 초판의 제목면과 원래 편성을 대조했다.
Gallica, 1886년 자필 악보: BnF 자필 원천에 접근하는 경로로 사용했다.
Henle HN 9939 및 비평판 해설: 14곡의 제목, 편성, 자필과 1922년 초판의 관계를 확인했다. Palazzetto Bru Zane, Le Carnaval des animaux: 사적 초연, 1922년 공개 ·출판, 인용 선율, Le Cygne 의 후대 수용을 대조했다.
Philharmonie de Paris, Le Carnaval des animaux: 초연일, 원래 편성, 악기 대체와 곡별 공연 설명을 확인했다.
St. Louis Symphony Orchestra 프로그램과 Stéphane Denève 인터뷰: 현재 지휘자의 작품별 설명과 근사 시간을 확인했다.
PBS NewsHour, Rob Kapilow 인터뷰: Hémiones, Pianistes, Le Cygne 에 관한 직접 발언을 확인했다.
UCSB Discography of American Historical Recordings: 1929년 Stokowski 녹음의 matrix와 확대 편성을 확인했다.
MusicBrainz 작품 관계: 14곡의 하위 편성과 녹음 메타데이터를 보조적으로 대조했다. Classical Music, Saint-Saëns: Carnival of the Animals: 인용, 곡별 공연 설명과 1980·1990·2003년 녹음에 관한 비평을 확인했다.

# Samson et Dalila, Op. 47

정보

Samson et Dalila, Op. 47

개요
곡명: Samson et Dalila, Op. 47
작곡가: Camille Saint-Saëns (1835–1921)
장르: 프랑스어 3막 4장면 grand opera
대본: Ferdinand Lemaire, 성서 Judges 16장의 Samson과 Dalila 이야기
작곡 시기: 1859년 스케치에서 출발해 1868년 본격 작곡, 1877년 완성
초연: 1877년 12월 2일, Weimar Grossherzogliches Theater. 독일어 번역, Eduard Lassen 지휘
프랑스어 공연의 전개: 1890년 3월 3일 Rouen Théâtre des Arts, 1892년 11월 23일 Paris
Opéra
작품 범위: 프랑스어 전곡. Bärenreiter의 1892년 Paris Opéra 기준 본문과 Weimar 자료의 차이, 부록의 Air de Ballet을 함께 다룬다.

IMSLP: Samson et Dalila, Op. 47

Wikipedia: Samson and Delilah (opera)

Saint-Saëns의 Samson et Dalila는 Lemaire의 프랑스어 대본으로 성서 이야기를 3막 4장면의 오페라로
만든 작품이다. 제 1막은 Gaza 광장에서 억압받는 Hebrews의 봉기, 제 2막은 Sorek 계곡에서 Dalila가 Samson의 힘을 알아내는 과정, 제 3막은 눈먼 Samson의 감옥과 Dagon 신전의 붕괴를 다룬다. 오라토리오를 구상하던 단계에서 출발했기 때문에 공동체 합창이 사건을 이끌며, Dalila의 유혹과 Bacchanale의 발레가 그 합창 세계와 맞물린다.

출판 정보와 판본

Saint-Saëns는 1859년부터 이 소재를 스케치했고 , 1866년 Voltaire가 Rameau를 위해 쓴 Samson 자료를 접한 뒤 작품을 본격화했다 . 처음에는 Handel과 Mendelssohn의 전통에 가까운 오라토리오를 생각했으나 Lemaire의 권유로 무대 오페라로 방향을 바꾸었다. Liszt의 지원으로 Weimar 공연이 성사되었고 , 초연은 Liszt가 아니라 Eduard Lassen의 지휘로 이루어졌다 . Dalila 역은 Pauline Viardot를 염두에 두고 구상했지만 , 1877년 초연에서 Viardot가 그 역을 맡지는 않았다.

Andreas Jacob□ Fabien Guilloux□ □□□ Bärenreiter BA 08710(2018)□ Weimar□ Paris□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ . □□□ 1892□ Paris Opéra □□□□ □□□□ □□ , □ ·□ ·□ □□ , *Livret de mise-en-scène* facsimile, Critical Report□ □□ □□□□ . Act I □□□ □□□□ 1892□ □□ □□□ □□ 12□□ *Air de Ballet*□ □□□□□ □□□□ *Dance of the Priestesses*□ □□□ □□ □□□ □□ □□ , □□□ Paris Opéra □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ .

| □□ □□ | □□□ □□ |
|---|---|
| Weimar, 1877 | □□□ □□ □□ . □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ Eduard Lassen□ □□□□ . |
| Rouen, 1890 | □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ . |
| Paris Opéra, 1892 | Bärenreiter BA 08710□ □ □□ . *Dance of the Priestesses*□ *Air de Ballet* □□□ □□□□ . |

IMSLP□□ 1877□ □□□ Durand □□□ □□□ ·□□ ·□□ □□□ □□□□ □□ . □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ , □□ □□□ Bärenreiter□ □□□□ 1892□ □□□ □□□□ .

## □□ □□

□ □□ □□□ □□ □□□ □ 1□□ 56□□□ , □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ 1□□ 55□□□ 2□□ □□□ □□□ . □ □□□ □□ □□ □□□ □ 1□ □ 45□ , □ 2□ □ 38□ , □ 3□ □ 34□□□ . □□□ □□ , □□ , □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □ □□ .

## □□

□□ □□□ Samson(□□ ), Dalila(□□□□□ ), High Priest of Dagon(□□□ ), Abimélech(□□□ ), First Philistine(□□ ), Second Philistine(□□□ ), Philistine Messenger(□□ ), Old Hebrew(□□□ )□ . □□ □□□ Hebrews□ Philistines, Dagon□ □□ ·□□□□ □□□ , □□□ □ 3□□ □□ □□□ □□□□ .

- □□ **:** □□□ 3(□ 3□□□ □□□ □□ ), □□□ 2, □□□□ □□ , □□□□ 2, □□□ □□□□ , □□ 2, □□□□□
- □□ **:** □□ 4, □□ 2, □□□ 2, □□□ 3, □□ , *ophicleides* 2
- □□□ **:** □□□ , □□□□□ , □□ , □□□ , *crotales*, □□□□□ , □□□□□ , □□ , □□□□□
- □□ ·□□ **:** □□ 2, □□□

Philharmonie de Paris□ □□□□ *ophicléide*□ □ □□ □□□ IMSLP□ □□□ □□ □□□□ □ □□ □□□ . □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ .

## □□ □□

제 1막 — Gaza 광장

Gaza 광장에서 Hebrews가 Philistines의 압제를 탄식하고 기도한다. Samson은 공동체를 일으키자고 호소하며, Dagon을 조롱하는 Abimélech를 죽인다. High Priest는 복수를 맹세하고, 새벽에는 Dalila와 사제녀들이 등장해 Printemps qui commence로 Samson을 유혹할 준비를 알린다. Old Hebrew의 경고와 Samson의 신앙적 망설임이 막을 닫는다.

이 막의 합창은 Saint-Saëns가 처음 구상한 오라토리오적 출발점을 무대 사건으로 바꾼다. 개인 영웅의
선언이 Hebrews의 탄식과 교대하기 때문에 Samson의 행동은 처음부터 공동체의 운명과 함께 제시된다.

제 2막 — Sorek 계곡
Dalila의 거처에서 High Priest는 Samson을 무너뜨리면 보상을 주겠다고 제안하지만 , Dalila는 돈이 아니라 자신의 신과 Philistines를 위한 복수를 말한다. Amour! viens aider ma faiblesse가 그녀의 계획을 열고, Samson은 혁명 지도자로 돌아가려는 의지와 Dalila를 향한 욕망 사이에서 흔들린다.

Mon cœur s'ouvre à ta voix는 Dalila의 독립적인 아리아로 시작한 뒤 Samson의 응답이 겹치면서
이중창으로 확장된다. 번개와 천둥이 위험을 알린 뒤 Samson은 자신의 힘이 머리카락에 있다고 털어놓고, Dalila가 부른 Philistine 병사들이 그를 붙잡아 눈을 멀게 한다. 아리아의 매력은 이 장면에서 곧바로 정치적 배신의 수단으로 전환된다.

제 3막 1장 — Gaza 감옥
눈먼 Samson은 맷돌에 묶인 채 자신의 죄와 Hebrews의 고통을 되새긴다. *Vois ma misère, hélas!*에서 그는 자신의 생명을 공동체의 희생으로 바쳐 달라고 기도한다. 제 1막에서 들었던 Hebrews의 탄식이 감옥의 장면으로 돌아오면서 개인의 죄책감과 공동체의 고난이 같은 무대에 놓인다.

제 3막 2장 — Dagon 신전
Philistines가 승리를 축하하는 Dagon 신전에서 Bacchanale이 춤과 관현악으로 펼쳐진다. Dalila와 High Priest는 눈먼 Samson을 조롱하고, Samson은 소년에게 두 기둥 사이로 자신을 인도해 달라고 부탁한다. 그는 마지막으로 신에게 힘을 청한 뒤 기둥을 무너뜨려 자신과 Philistines를 함께 죽인다. Bacchanale은 이 신전 장면에서 분리되어 오페라 밖의 관현악 레퍼토리로도 연주된다.

직접 연주 자료

Dalila를 맡은 Elīna Garanča는 2018년 OperaWire 인터뷰에서 이 인물을 차갑고 계산적인 사람으로만
연기하면 장면이 단조로워진다고 말했다. 그녀는 Saint-Saëns가 Mon cœur s'ouvre à ta voix에서 작곡을 시작했다는 관점을 바탕으로 Dalila를 어느 진영에도 완전히 속하지 않는 인물로 보고, Samson을
무너뜨리려는 결심 뒤에 죄책감과 사랑의 가능성을 함께 둔다. 이 발언은 Garanča가 자신의 역할을 해석한

관점을 제시한다.

같은 인터뷰에서 Garanča는 Mark Elder가 오페라를 veristic한 방향으로 몰기보다 낭만적으로 접근했으며 , Israelite와 Philistine의 음악을 accents와 phrasing으로 다르게 만들고 오케스트라의 소리 선택에 이유를 부여했다고 회고한다. 이 발언은 제 1막의 공동체 합창과 제 2·3막의 Philistine 장면을 리허설에서 어떻게 구별했는지 보여 주는 한 공연자의 기록이다.

수용과 녹음

Ralph Moore의 MusicWeb 음반 조사는 Louis Fourestier가 지휘한 1946년 녹음을 최초의 상업 스튜디오
전곡 녹음으로 기록한다. Moore는 Hélène Bouvier의 프랑스어 명료성을 후대 녹음과 비교하며 이 음반을 역사적 기준점으로 다룬다. 1962년 Georges Prêtre 녹음은 Paris Opera Orchestra와 Jon Vickers·Rita Gorr의 조합으로, 프랑스 합창과 제 3막 시작의 긴장을 높이 평가받았다 . 1998년 Colin Davis의 London Symphony Orchestra 녹음은 José Cura·Olga Borodina와 함께 *Vois ma misère, hélas!*의 절제된
강도와 오케스트라의 맥박을 들려주는 현대적 사례로 같은 조사에서 논의된다.

공연의 수용은 발췌 번호와 전곡 구조가 서로 다른 경로로 전해진다는 점도 보여 준다. Royal Opera House와 Metropolitan Opera는 Mon cœur s'ouvre à ta voix와 Bacchanale을 독립적으로도 널리 알려진 대목으로 소개하지만 , 전곡에서는 이 번호들이 Hebrews의 합창, Dalila의 계획, Samson의 최후와 연결된다. 1890년 Rouen과 1892년 Paris Opéra의 프랑스어 공연이 정착하면서 이 연결이 오늘날의 전곡 레퍼토리로 이어졌다.

주요 자료

Bärenreiter, Samson et Dalila BA 08710
Bärenreiter, L’Opéra français 시리즈
Philharmonie de Paris, Samson et Dalila
Opéra national de Paris, Saint-Saëns et la scène lyrique
Opéra national de Paris Play, Samson et Dalila
Royal Opera House, Opera Essentials
Metropolitan Opera, Samson et Dalila
OperaWire, Elīna Garanča 인터뷰
MusicWeb International, Ralph Moore 음반 조사
Apple Music Classical, Paris Opera Orchestra 녹음 BnF 자필본 메타데이터 , Wikimedia Commons

# 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”[illegible] . Saint-Saëns [illegible] 2[illegible] Nile[illegible] Nubian [illegible], [illegible], [illegible], Spain[illegible]. [illegible], [illegible].

# [illegible]

1896[illegible] 6[illegible] 2[illegible] Salle Pleyel [illegible] Saint-Saëns[illegible] Paul Taffanel[illegible] Société des Concerts du Conservatoire[illegible]. Bibliothèque nationale de France[illegible] authority record[illegible] 6[illegible] 3[illegible], National Arts Centre[illegible] Saint-Saëns Society[illegible] 5[illegible]. [illegible], [illegible] 6[illegible] 2[illegible].

[illegible] Louis Diémer[illegible]. Diémer[illegible], Saint-Saëns [illegible] 2[illegible]. Durand & Fils[illegible] 1896[illegible] D.&F.5149[illegible], Diémer[illegible] D.&F.5135[illegible]. [illegible].

# [illegible]

[illegible] 25–30[illegible]. [illegible] 29–30[illegible], Alexandre Kantorow[illegible] 27[illegible] 40[illegible], Stephen Hough[illegible] 27[illegible] 07[illegible], Romain Descharmes[illegible] 28[illegible] 46[illegible], Louis Lortie[illegible] 25[illegible] 39 [illegible]. [illegible], [illegible].

# [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible]. [illegible], Saint-Saëns[illegible].

# [illegible]

## I. Allegro animato

[illegible] F[illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible] Andante[illegible].

## 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 □□