Helios Overture, Op. 17

- □□

정보

Carl Nielsen: Helios

Overture, Op. 17
작곡가: Carl Nielsen (1865–1931)
작품명: Helios Overture, Op. 17
장르: 관현악을 위한 단악장 서곡
작곡 시기: 1903년
초연: 1903년 10월 8일, Copenhagen Odd Fellow Palæ, Det Kongelige Kapel, Johan
Svendsen 지휘
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Helios_Overture,Op.17(Nielsen,_Carl)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Helios_Overture

Carl Nielsen의 Helios Overture, Op. 17은 1903년 아테네 체류 중 완성한 단악장 관현악 서곡이다. 제목의 Helios는 태양을 가리키며, 음악은 어두운 새벽에서 태양이 떠오르는 절정으로 나아갔다가 저녁의 고요로 돌아온다. 독주자나 성악 없이 피콜로를 포함한 대편성 관현악만으로 이 하루의 곡선을 그린다.

개요
Nielsen은 아내 Anne Marie Carl-Nielsen이 고대 그리스 미술을 공부하는 동안 아테네에 머물며 이 작품을 썼다. 그는 1903년 3월 10일 작곡을 시작했고, 친구에게 보낸 편지에서 하루 종일 타오르는 Helios와 새로운 ‘ 태양계 ’를 쓰고 있다고 알렸다. 초판에 실린 모토도 고요와 어둠에서 태양이 떠올라 황금빛 길을 지나 바다로 가라앉는 순서를 따른다.

초연은 1903년 10월 8일 Copenhagen의 Odd Fellow Palæ에서 Det Kongelige Kapel이 연주했고 Johan Svendsen이 지휘했다. 당시 관객은 작품에 호응했지만 , 평론가들은 느린 도입부의 어둠과 빠른 중간부가
태양의 열기를 충분히 전달하는지를 서로 다르게 평가했다. Nielsen이 직접 지휘한 공연도 1905년부터
이어졌으며 , 1930년 Göteborg 공연까지 작품을 자신의 지휘로 올린 기록이 남아 있다.

출판 정보와 자료

초판 총보는 Wilhelm Hansen이 Copenhagen에서 1905년에 출판했고, 관현악 파트는 1906년에 뒤따랐다. 초판 표제에는 HELiOS, Ouverture for Orchester라고 적혀 있으며, Julius Röntgen에게 바치는 헌사가 함께

실렸다.

2001년 Carl Nielsen Edition의 비평판은 Nielsen의 스케치, 자필 초고와 인쇄 원고, 필사 파트, 초판 총보를 대조했다. 초판에는 95마디의 팀파니 한 마디가 빠지고 121마디의 바순 ·금관 화음이 누락된 인쇄 오류가 있어 , 후대 연주에서는 비평판의 주석을 함께 살펴야 한다. Nielsen의 피아노 네 손 편곡은 관현악 원작과 별도의 판본이다.

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 9–13분이다. 작곡가의 1930년 공연 기록은 13분, 다른 기관과 음반은 10분대
후반부터 12분대까지를 제시한다. 반복이 없는 단악장 작품이므로 , 시간 차이는 주로 템포와 연주 음향의 선택에서 생긴다.

편성

목관: 플루트 3(제 3 플루트는 피콜로 겸용), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 테너 트롬본 2, 베이스 트롬본, 튜바
타악기: 팀파니
현악: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

기준 편성에는 하프, 첼레스타, 오르간이 들어가지 않는다. 제 3 플루트의 피콜로 겸용 여부를 2플루트로 적는 요약도 있지만, 비평판과 작품 목록은 세 플루트 파트를 제시한다. 여기서는 세 번째 파트를 별도로 둔 편성을 따른다.

단악장 구성

Andante tranquillo: 새벽

낮은 현과 목관이 조용한 음향을 만들며 작품을 연다. 공식 빠르기 표기의 첫 단계인 Andante tranquillo 는 밤과 새벽 사이의 정지된 시간을 가리킨다. 낮은 음역에서 시작하는 선율과 호른의 도약이 아직 모습을
드러내지 않은 태양을 기다리는 분위기를 만든다.

Allegro ma non troppo 와 Presto: 태양의 상승

트럼펫 팡파르가 나타난 뒤 Allegro ma non troppo 의 빠른 흐름이 열린다. 현악이 주제를 이어받고, 첼로가 완화된 두 번째 주제를 제시한다. 선율은 현악 푸가토로 확장된 뒤 금관을 포함한 이중 푸가로 밀도가 높아지며 , Presto 에서 움직임이 가장 빠른 지점에 도달한다.

Tempo I 와 Andante tranquillo: 하강

빠른 중간부가 지나면 Tempo I 로 처음의 진행이 돌아온다. 마지막 Andante tranquillo 에서는 낮은 현이 종결을 맡고, 금관의 밝은 울림은 저녁의 고요 속으로 물러난다. 처음의 어둠과 끝의 정적이 서로 이어져,

단악장 안에 하루의 순환이 완성된다.

표제와 음악적 재료

Helios는 그리스의 태양신 이름이지만 , 이 서곡은 신화 속 특정 사건을 묘사하는 음악으로 제시되지 않는다. Nielsen의 편지와 초판 모토는 태양이 동쪽의 어둠에서 떠올라 하늘을 지나 바다 뒤로 사라지는 큰 방향을
보여 준다. 아테네에서 본 에게해의 빛과 고대 유적은 이 표제를 이해하는 배경이 되지만, 작품의 모든 대목을 하나의 풍경으로 고정하지는 않는다.

프로그램 해설이 공통으로 짚는 음악적 재료는 낮은 현과 호른의 도입, 트럼펫 팡파르, 현악 푸가토, 금관이 참여하는 이중 푸가, 낮은 현으로 돌아가는 종결이다. 느린 부분과 빠른 부분은 별도의 악장이 아니라, 같은 관현악 재료가 음역과 밀도를 바꾸며 이어지는 단일한 곡선이다.

판본과 연주

2001년 비평판은 초판의 불완전한 아티큘레이션과 인쇄 누락을 출처별로 정리했다. 팀파니와 바순 ·금관의 누락처럼 실제 파트에 영향을 주는 문제는 초판을 그대로 사용할 때와 비평판을 사용할 때의 차이를 만든다. 초판 표제와 모토, 후대 비평판의 편집 주석을 함께 보아야 작품의 텍스트와 공연 자료를 구분할 수 있다.

초연 뒤 Nielsen은 이 작품을 여러 차례 직접 지휘했다. 초기 공연 평론은 도입부의 어둠과 빠른 Allegro의 빛을 서로 다르게 평가했고, 현대 음반 평론도 순간적인 음향 효과와 전체적인 극적 연결 중 어느 쪽을 앞세우는지에 따라 인상이 달라진다고 말한다. 이는 작품의 빠르기 표기와 별개로 각 연주가 만드는 흐름의 차이다.

주요 레코딩

Gennady Rozhdestvensky / Danish National Radio Symphony Orchestra
(Chandos CHAN 9287): Matthew Rye는 일출 도입에서 덴마크 오케스트라의 음색을
인정하면서도 , 현악이 뒤로 물러난 녹음 균형과 순간의 분위기가 극적 연속성보다 앞서는 점을 지적했다. 특정 녹음의 음향 선택을 보여 주는 비교 사례다.
Jerzy Semkow / Royal Danish Orchestra (Vox): 음원 페이지에는 전곡이 12분 44초로 표시된다. Nielsen의 13분 공연 기록과 가까운 시간으로, 덴마크 오케스트라의 편성과 작품의 기본 빠르기를 함께 살필 수 있다.
Jean Martinon / Chicago Symphony Orchestra: 음반 목록에는 12분 27초의 녹음으로
남아 있다. Rozhdestvensky와 Semkow의 12분대 연주와 함께 지휘자와 오케스트라에 따른 시간 차이를 보여 준다.

주요 자료

Royal Danish Library, Catalogue of Carl Nielsen’s Works: 작품 번호, 작곡 ·초연, 편성, 자필 ·
초판 자료, Nielsen의 공연 기록.

Carl Nielsen Edition, Helios, CNU II/7: 작곡 편지와 일기, 초연 평론, 판본 오류, 편집 주석, 작곡가의 공연 시간.
Carl Nielsen Edition 서문: 1903년 아테네 체류, 표제 모토와 헌사, 자필 ·초판의 관계.
Wiener Symphoniker, Helios: 작곡 연도, 초연 일자와 장소, 지휘자, 대표 시간.
William E. Runyan, Helios Overture, Op. 17: 단악장 내부 빠르기, 태양의 표제, 주제와 푸가에 관한 프로그램 해설.
BBC Music Magazine, Nielsen 음반 평론: Rozhdestvensky 녹음의 음향 균형과 극적 연결에 관한 비평.
IMSLP, Helios Overture, Op. 17: 단악장 표기, 초판 ·비평판 ·편곡 목록과 편성.