Symphonic Variations for piano and orchestra, M. 46

- □□

정보

개요
곡명: Variations symphoniques pour piano et orchestre 또는 Symphonic Variations for piano and orchestra, M. 46

작곡가: César Franck (1822–1890)

작곡 ·완성: 1885년 12월 12일, Paris에서 완성된 것으로 기록된다.

최초 연주: 1886년 5월 1일, Paris의 Société nationale de musique 연주회에서 Louis Diémer가 피아노를 맡았다.

헌정: Louis Diémer

장르: 피아노 독주와 관현악을 위한 교향적 변주곡

구성: 단악장. 도입부, 중심 변주군, 피날레의 세 큰 부분으로 나뉘며 F♯단조에서 시작해 F♯장조로 끝난다.

Wikipedia: Symphonic Variations (Franck)

César Franck의 Symphonic Variations for piano and orchestra, M. 46은 피아노와 관현악이 주제를 함께 변형하는 단악장 작품이다. 도입부에서 제시한 짧은 동기와 상승 ·하강 주제가 여러 변주를 거치고, 느린 마지막 변주가 조성을 F♯장조로 돌린 뒤 피날레로 이어진다. 따라서 이 작품은 전통적인 협주곡처럼 독주자와 합주가 대비되는 방식보다, 두 편성이 하나의 형식을 공동으로 조직하는 과정을 중심에 둔다.

출판 정보와 초연

Franck는 1885년에 이 작품을 썼고, BnF와 OPRL 자료는 자필 악보의 완성을 12월 12일 Paris로 기록한다. Diémer는 그해 3월 Franck의 교향시 Les Djinns를 초연한 피아니스트였으며 , National Arts Centre의 해설은 Franck가 그 연주 뒤 Diémer를 위해 새 작품을 쓰겠다고 약속했다고 전한다. 작품의 헌정과 최초 연주가 같은 피아니스트를 가리키는 배경에는 이 협업이 놓여 있다.

초연은 1886년 5월 1일 Société nationale de musique의 Salle Pleyel 연주회에서 열렸다. Franck가 지휘하고 Diémer가 독주했다는 기록이 여러 기관 자료와 초연 악보의 지휘 표시에 부합하지만 , Bru Zane의 작품 소개는 Édouard Colonne가 지휘했다고 적는다. 이 차이는 곡의 음악적 구조보다 초연 기록의 전승 과정에서 생긴 자료상의 이견으로 남아 있다.

출판본은 Paris의 Enoch에서 나온 악보와 후대의 연주용 판본으로 전승되었다 . Enoch 판의 서지 연대가 자료마다 다르게 제시되므로 , 연주자는 자필 악보와 비평적 판본의 대조를 통해 본문과 편집상의 추가 사항을 구분할 필요가 있다.

소요 시간

전곡은 약 15–17분이다. 변주 사이의 호흡, 피아노의 음색과 페달, 피날레로 넘어가는 전환의 속도에 따라 실제 시간은 조금 달라진다.

편성

피아노 독주와 다음 관현악을 사용한다.

목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 2
타악기: 팀파니
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

피아노는 독주 선율만 맡지 않고 관현악의 동기와 리듬을 이어받는다 . 관현악도 반주 화음에 머물지 않고
주제의 음형과 조성 이동을 제시하므로 , 편성표의 구분이 실제 음악에서는 지속적인 교환으로 이어진다.

단악장의 세 영역

도입부와 두 주제

Poco allegro 로 시작하는 도입부에서 관현악과 피아노가 네 마디 길이의 짧은 동기를 교대로 제시한다. 이어 관현악이 A장조의 상승 주제를 펼치고, 피아노가 C♯단조의 하강 주제를 내놓는다. L'istesso tempo 와 Poco più lento 의 변화는 이 두 재료를 느슨하게 이어 붙이며, 처음의 F♯단조를 중심으로 다음 변주를 준비한다.

중심 변주군

피아노가 상승 주제를 F♯단조로 명확히 제시하면 작품의 중심부가 열린다. 변주의 개수는 분석 방법에 따라 여섯 개에서 열다섯 개까지 다르게 세지만, 모든 변주가 같은 번호 체계를 전제로 하지는 않는다. 음악적으로는 주제의 리듬, 음역, 반주 결, 피아노와 현악의 역할이 차례로 달라지면서도 , 상승하는 선율의 방향과 도입부의 동기가 계속 구조를 붙든다.

느린 변주와 피날레

마지막 변주는 Molto più lento 로 속도를 늦추며 F♯단조의 주제를 F♯장조로 바꾼다. 이어지는 전환에서는 현악이 con sordini 로 연주하고 피아노가 아르페지오와 트릴을 길게 유지하면서 다시 단조의 긴장을 불러온다. Allegro non troppo 피날레는 F♯장조의 병행조로 돌아가며, 하강 ·상승 주제를 압축한 소나타 형식으로 작품을 닫는다.

협주적 대화와 형식의 의미

파리 필하모니 프로그램은 Alfred Cortot의 1910년 분석을 바탕으로 이 곡을 도입부, 변주군, 피날레의 세 부분으로 설명한다. Cortot의 분석에서 짧은 두 동기는 각 변주에 흩어져 다시 결합하고, 피아노의 음형은 독주자의 장식이라기보다 관현악 재료를 변형하는 방법으로 기능한다. 이 관점에서 피아노의 빠른 패시지와 관현악의 반복 음형은 경쟁적인 대결이 아니라 같은 주제를 서로 다른 음색으로 번역하는 대화가 된다.

이 작품의 협주적 성격은 독주자의 과시적인 카덴차보다 전체 형식 안에서 드러난다. 피아노가 주제를 먼저 이끌 때에도 현악과 목관은 화성의 방향과 리듬의 무게를 바꾸고, 관현악이 주제를 제시할 때에는 피아노가 음역과 속도를 바꾸어 응답한다. 느린 변주에서 장조로의 전환과 피날레의 재결합은 이러한 상호 의존을 가장 압축적으로 보여 준다.

주요 자료

César Franck, Variations symphoniques (Paris Philharmonie 프로그램)
Variations symphoniques, M. 46 (Flaminio Online)
César Franck 연대기 자료 (BnF)
Franck와 Chausson 프로그램 자료 (OPRL)
Symphonic Variations 해설 (National Arts Centre)
Variations symphoniques 소개 (Bru Zane)