Cockaigne Overture, Op. 40

- □□

정보

개요
곡명: Cockaigne Overture (In London Town), Op. 40
작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
장르: 관현악 콘서트 서곡, 단악장
작곡 시기: 1900–1901년
위촉: Royal Philharmonic Society
초연: 1901년 6월 20일 London Queen’s Hall, Elgar 지휘, Orchestra of the Philharmonic Society 헌정: 영국 오케스트라 단원인 친구들에게
초기 출판: 1901년 Boosey & Co. 총보 ·파트
소요 시간: 약 13–15분

IMSLP: Cockaigne Overture, Op. 40

Wikipedia: Cockaigne (In London Town)

Edward Elgar의 Cockaigne Overture (In London Town), Op. 40은 런던의 도시적 소재를 바탕으로 한 단악장 관현악 콘서트 서곡이다. 작품은 1900–1901년에 Royal Philharmonic Society의 위촉으로 쓰였고, 1901년 6월 20일 Queen’s Hall에서 Elgar의 지휘로 처음 연주되었다 . 소나타 형식에 가까운 흐름과
에피소드적 발전부가 결합하며, 부제 In London Town은 세부 장면표보다 런던을 둘러싼 음악적 연상을 가리킨다.

위촉과 초연

Royal Philharmonic Society는 1900년 새 관현악 작품을 Elgar에게 위촉했다. Elgar는 교향곡을 구상하던 시기에 이 서곡을 그 준비 과정의 한 단계로 썼고, 총보 마지막 쪽에 1901년 3월 24일을 적었다. 같은 시기 In the South도 새로운 관현악 작품으로 진행되었으므로 , Cockaigne은 독립된 도시 서곡이면서 Elgar의 공적 관현악 언어가 확장되던 시기의 작품으로 놓인다.

1901년 6월 20일 Queen’s Hall에서 열린 Philharmonic Society 연주회에서 Elgar가 지휘하고 Orchestra of the Philharmonic Society가 연주했다. 이 단체명은 1932년에 창립된 현대의 London Philharmonic Orchestra나 Royal Philharmonic Orchestra와 다른 역사적 명칭이다. 작품은 “나의 많은 친구들, 영국 오케스트라의 단원들에게 ”라는 뜻의 헌정을 받았으며, British Library가 보존한 총보와 Elgar.org의 작품 설명이 이 문구를 전한다.

초연 전후의 평론과 보도는 작품의 활기와 관현악법을 높이 평가했다. Alice Elgar의 일기는 초연을 큰 성공으로 기록한 것으로 전하며, Des Moines Symphony 자료는 Boston 공연이 몇 달 안에 열리고 이듬해 Berlin에서 Richard Strauss가 지휘했다고 정리한다. Hans Richter는 1901년 10월 24일 Manchester

공연에 이 작품을 포함했고, Elgar는 그 연주를 직접 들었다.

제목과 런던의 연상

Cockaigne는 중세 전승에서 풍요와 쾌락이 넘치는 땅을 가리키며, 영국에서는 Cockney와 런던을 연상시키는 말로도 연결된다. Elgar는 부제 In London Town을 붙여 이 문화적 연상을 콘서트 서곡의 제목에 담았다. 다만 Elgar.org가 전하는 공원 속 연인과 모퉁이를 돌아오는 브라스 밴드의 이미지는 작품에 관한 작곡가의 설명과 후대 해설에서 전해지는 연상이며, 독립된 줄거리나 장면 목록으로 고정되어 있지는 않다.

Elgar가 Jaeger에게 보낸 1900년 11월 편지와 Richter에게 보낸 1901년 편지는 이 작품을 명랑하고
런던다운 음악, 깊은 비극이나 우울보다 정직하고 건강하며 유머러스하고 강한 성격으로 설명한다. 이 편지의 내용은 작곡가가 도시의 공적 활력과 개인적 유머를 어떤 어조로 생각했는지 보여 주며, 곡의 모든 사건을 해설하는 프로그램으로 기능하지는 않는다.

총보 마지막에는 Malvern 언덕과 Piers Plowman을 연결하는 문장이 적혀 있다. 이 기록은 런던이라는
표제가 Elgar가 작품을 쓴 Malvern의 장소 기억과 함께 존재했음을 보여 준다. 런던 생활의 직접 관찰인지 기억과 상상을 엮은 초상인지는 자료와 연구자의 해석에 따라 달라진다.

단악장 구조

Thomson은 Cockaigne을 소나타 형식과 에피소드적 발전부가 결합한 서곡으로 분석한다. 도입부와 제 1 주제가 도시의 행진감과 시민적 에너지를 세우고, E-flat 장조의 제 2주제가 노래하는 선율로 이어진다. 제시부가 끝날 무렵에는 제 1주제의 축소형이 다시 나타나며, 일부 해설은 이 대목을 Cockney 연상과 연결한다.

발전부에는 브라스 밴드 에피소드와 멀리서 들리는 듯한 밴드의 울림, 교회 장면에 대한 음악적 연상이 차례로 놓인다. 교회 대목에서는 시민 주제와 연인 주제가 함께 다뤄진다는 분석이 있으며, 이는 고정된 무대 장면보다 주제 재료의 결합으로 읽을 수 있다. 재현부는 연인 주제와 군악대적 성격을 다시 불러오고, 코다는 E-flat의 시민 주제에서 C장조의 도시 주제로 이동하면서 오르간을 더해 종결한다.

1900년대 초 Arthur Johnstone의 비평은 거리의 활기, 개인의 생기, 연인들의 교류, 아이들의 장난, 군악대, 교회로 들어갈 때의 인상, 다시 살아나는 거리라는 일곱 연상을 열거했다. 이 목록은 초창기 청취자가 음악을 따라간 방식과 수용의 언어를 보여 주며, Elgar가 확정한 공식 프로그램과는 구별된다.

출판 정보와 자료

1901년의 첫 총보와 파트는 Boosey & Co.에서 출판되었고 , University of Rochester Sibley Music Library 는 런던 발행 총보를 70쪽, 출판 번호 101로 목록화한다 . 자필 ·초판 ·도서관 자료가 공통으로 가리키는 초판 출판사는 Boosey & Co.다.

British Library의 Elgar Collection은 Add MS 58008을 스케치, Add MS 58009를 “Malvern March 1901” 서명이 있는 전체 자필 총보로 식별한다. 자필에는 제목의 옛 철자 Cockaygne가 수정된 흔적과 헌정 문구가 남아 있다. 자필의 판면이 출판판의 조판 지시 원고로 사용되었다는 Jonathan Del Mar의 분석은 초판과

원고의 밀접한 관계를 설명한다.

Schott/Boosey Hawkes의 BH 15053은 Boosey 원판을 바탕으로 한 교정 신판 연구용 총보로 소개된다. Elgar Society의 Urtext는 Sarah Thompson 편집으로, Elgar Complete Edition Volume 28은 Sarah Wheatcroft 편집으로 안내되어 편집자 표기가 판본별로 다르다. 현재 판본의 차이는 1901년 초판 총보 ·파트 불일치와 후대 교정 ·비평판 편집으로 설명된다. Elgar의 별도 작곡가 개정판을 입증하는 직접 자료는 없다.

편성

편성은 피콜로, 플루트 2(제 2주자는 piccolo 겸용), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 2, 코넷 2, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 관형 종, 트라이앵글 , 큰북, 작은북, 탬버린, 썰매방울, 현악 5부로 구성된다 . 오르간은 ad libitum으로 더할 수 있다.

Schott 카탈로그와 Des Moines 프로그램은 코넷을 트럼펫과 별도의 금관 파트로 제시하고, 제 2 플루트의 피콜로 겸임과 오르간의 임의 사용을 명시한다. 트럼펫과 코넷의 조성 표기는 판본에 따라 달라지며, 카탈로그가 공통으로 제시하는 악기 종류와 개별 판본의 조성 표기는 서로 다른 정보다.

소요 시간

Elgar.org, Schott, IMSLP는 전곡을 약 15분으로 제시하고, Des Moines Symphony의 프로그램은 약 13 분으로 안내한다. 지휘자의 빠르기와 판본의 반복 ·편집에 따라 실제 연주 시간이 달라지며, 전곡 시간은 약 13–15분으로 제시된다.

초기 수용과 녹음

Elgar가 Richter의 지휘를 원했다는 편지와 Manchester 공연 뒤 그 해석을 높이 평가했다는 기록은 특정 지휘자의 해석이 작품의 공적 활력과 유머를 어떻게 전달했는지 보여 준다. Thomson과 Elgar Society가 전하는 Jaeger·Richter 관련 편지는 Elgar가 작품의 어조를 설명한 표현을 전달하며, 특정 지휘자의 해석과 작곡가의 설명을 함께 보여 주는 기록이다.

Elgar가 직접 지휘한 역사적 녹음으로 1926년 Royal Albert Hall Orchestra와 1933년 BBC Symphony Orchestra의 연주가 남아 있다. Elgar Society Journal은 1933년 4월 11일 BBC 녹음과 Naxos Historical 및 EMI Elgar Edition 수록을 기록한다. 이 음원들은 작품의 초기 연주 관행을 작곡가 자신의 지휘와 연결하는 자료이며, 현대 연주의 표준 시간을 정하는 자료와는 구별된다.

초연 뒤 Boston과 Berlin으로 빠르게 확산된 공연 기록, Richter의 Manchester 연주, Elgar 지휘 음원의
보존은 Cockaigne이 런던이라는 표제와 단악장 서곡의 관현악 구조를 함께 지닌 채 레퍼토리에 정착한
과정을 보여 준다. 후대 연구에서 이 작품을 계층과 제국의 표상으로 읽는 해석은 Elgar가 편지에서 밝힌
명랑하고 유머러스한 어조와 구분되는 독해로 남는다.

주요 자료

Elgar.org, Cockaigne: 위촉 ·초연, 런던 표상, Elgar의 공원 ·브라스 밴드 연상, 헌정과 작곡 배경. Jonathan Del Mar, Cambridge의 Elgar: Concertoverture Cockaigne: 자필 ·초판 관계와 작품의 도시 ·형식 분석.
Aidan J. Thomson, Elgar and the city: some new lines on Cockaigne: 1901년 완성일, 소나타 형식 ·에피소드 분석, Elgar의 Jaeger·Richter 편지와 도시 해석.
Des Moines Symphony, Edward Elgar’s Cockaigne Overture: 초연 ·초기 확산, 고정 프로그램 여부, 편성과 소요 시간.
Indianapolis Symphony, Elgar Cockaigne program notes: Cockaigne의 어원과 런던 ·Cockney 연상.
Schott / Boosey Hawkes, Cockaigne BH 15053: 교정 신판, 편성, 피콜로 겸임과 오르간 ad libitum.
British Library, Elgar Collection: Add MS 58008·58009 자필, Malvern 서명, 제목 수정과 헌정. University of Rochester Sibley Music Library, Cockaigne full score: Boosey 1901 총보의
쪽수 ·출판 번호 ·런던 발행.
MusicWeb International, London 1900–2000 초연 연보: 1901년 Queen’s Hall 초연의 역사적 단체명과 Elgar 지휘.
Elgar Society Journal, April 2024: Royal Philharmonic Society와 Orchestra of the Philharmonic Society 명칭 구분, Richter의 Manchester 연주.
Elgar Society Journal, July 2001: 1901년 런던 이동과 초연 전후 기록.
Elgar Society Journal, March 2006: 1926년 ·1933년 Elgar 지휘 녹음과 BBC 음원 서지.
Arthur Johnstone, Musical Criticisms: 초창기 청취자가 열거한 런던 거리 ·연인 ·군악대 ·교회 연상. YourClassical, Composer’s Datebook: Edward Elgar: Elgar 지휘 역사적 녹음의 보조 연대 확인.