Falstaff, Op. 68

- □□

정보

개요
곡명: Falstaff, Op. 68 (1913)
작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
장르: 관현악을 위한 Symphonic Study
초연: 1913년 10월 2일, Leeds Triennial Festival에서 London Symphony Orchestra를 Elgar가 지휘

IMSLP: Falstaff, Op. 68

Wikipedia: Falstaff (Elgar)

Edward Elgar의 Falstaff, Op. 68은 Shakespeare가 그린 Sir John Falstaff를 관현악으로 다룬 교향적 연구다. 한 악장으로 이어지는 작품은 Falstaff와 Prince Henry의 관계에서 출발한다. Eastcheap, Gadshill, Boar’s Head의 소동과 꿈을 거쳐 Gloucestershire의 귀환과 새 왕의 소식으로 나아가고, 마지막에는 Henry V의 행렬과 Falstaff의 거절, 죽음을 다룬다. 작곡가가 제시한 네 서사 구획 가운데 둘째와 셋째에는 각각 꿈과 Gloucestershire를 다루는 간주곡이 들어간다.

David Matthews가 전한 긴 제목은 Symphonic study for orchestra, in C minor, with Two Interludes in A minor다. 작품의 문학적 범위도 작곡가가 직접 한정했다. 1913년 분석문에서 Elgar는 희극 The Merry Wives of Windsor의 희화된 Falstaff가 아니라 Henry IV 제 1·2부와 Henry V에 등장하는 인물을 다룬다고 밝혔다. Andrew Neill의 2013년 Elgar Society Journal 글은 이 설명을 인용해 작품의 전거를 정리한다.

출판 정보와 자료

Novello는 작품을 1913년 런던에서 출판했다. IMSLP는 초판 총보의 작품명을 Falstaff로 싣고, Symphonic Study를 대체 제목으로 병기한다. Elgar Complete Edition에도 Falstaff와 Polonia를 함께 수록한 제 33권이 있다. Arthur Reynolds의 원고 연구에 따르면 Elgar가 정서한 230쪽짜리 총보는 Fitzwilliam Museum이 보관하며, 일부 낱장은 다른 곳으로 흩어졌다.

Alice Elgar의 일기를 인용한 Reynolds에 따르면 Elgar는 1913년 10월 18일 마지막 수정을 한 뒤 출판 교정쇄를 독일 Leipzig의 조각사에게 보냈다. 초연은 그보다 16일 앞선 10월 2일이었다. 따라서 현전 초판 총보를 초연 당시 악보와 같은 상태로 볼 수는 없다. Reynolds는 전쟁으로 최종 인쇄 악보가 1919년까지 Elgar에게 돌아오지 않았다고 전한다.

IMSLP와 Elgar Society 등 몇몇 작품 목록은 초연을 10월 1일로 적는다. 그러나 Lewis Foreman이 전재한 Alice Elgar의 일기에는 10월 1일 The Dream of Gerontius 공연이, 다음 날 저녁에는 Falstaff가 기록되어 있다. 원래 Leeds Festival 프로그램을 검토한 Paul Leonard Nevins의 학위논문도 10월 2일을 제시하며, Reynolds 역시 1일을 잘못된 날짜로 바로잡는다 . 동시대 일기와 축제 프로그램이 가리키는 초연일은 10월 2

일이다.

소요 시간

Wise Music Classical은 작품의 연주 시간을 약 30분으로 표시한다. 반면 John Quinn이 평한 Anthony Collins와 Sir Adrian Boult의 녹음은 각각 34분 안팎이다. 실제 연주 시간은 대체로 30–35분이다.

편성

Novello 초판 총보에 기재된 악기 편성은 다음과 같다.

목관: piccolo, 2 flutes, 2 oboes, English horn, 2 clarinets in B-flat, bass clarinet in B-flat, 2 bassoons, contrabassoon
금관: 4 horns in F, 3 trumpets in B-flat, 3 trombones, tuba
타악기: timpani, triangle, cymbals, bass drum, snare drum, tabor drum, tambourine
그 밖의 악기: 2 harps (second ad libitum), strings

초판 편성 목록에는 성악 파트가 없고, 확인한 자료에서도 별도의 무대 밖 악기는 확인되지 않는다. 인쇄 악보의 trumpet 파트는 세 개지만, Nevins가 검토한 1913년 축제 프로그램에는 트럼펫 연주자가 아홉 명 기재되어 있다. Lewis Foreman의 자료도 Leeds에서 LSO가 다소 증원되었다고 설명한다. 프로그램의 아홉 명은 축제 참가자 명단의 연주자 수이고, 총보의 세 파트는 악보에 적힌 트럼펫 성부의 수다.

네 서사 구획

Elgar의 1913년 분석문은 작품을 네 개의 큰 구획으로 나눈다. 네 표제는 Shakespeare 이야기의 사건 순서를 따르며, 구획들은 한 악장 안에서 끊김 없이 이어진다.

I. Falstaff and Prince Henry

첫 구획에서는 Falstaff와 Prince Henry의 친분을 제시한다. 왕위 계승자인 Henry는 Falstaff와 술자리와
모험을 함께한다. 훗날 왕위에 오른 Henry가 옛 친구를 거절하면서 , 두 사람의 사적 관계와 왕의 책무가 맞선다.

II. Eastcheap – Gadshill – The Boar’s Head

Eastcheap의 술자리에서 Falstaff 일행은 Gadshill의 노상강도 사건으로 옮겨간다. Falstaff가 강탈한 재물을 Prince Henry와 Poins가 변장해 다시 빼앗고, 이어 Boar’s Head 선술집에서 Falstaff는 사건을 자신에게
유리하게 꾸며 말한다. 소란이 잦아든 뒤 찾아오는 Dream Interlude는 그가 어렸을 때 Thomas Mowbray의 시동으로 지냈던 일을 떠올리는 장면으로 이름 붙어 있다. 악보는 이 간주곡에 Poco allegretto를 표기한다.

III. Falstaff’s March와 Gloucestershire

세 번째 구획은 Falstaff의 행진과 Gloucestershire 귀환을 잇는다. Shallow의 과수원에서 머무는 동안 Interlude: Gloucestershire. Shallow’s orchard가 놓이고, 이어 새 왕의 소식이 전해진다. Falstaff는 Prince Henry가 Henry V로 즉위했다는 사실을 듣고 런던으로 급히 향한다. 그는 옛 친분에 기대어 새 왕의 호의를 바라지만, 그 기대는 다음 구획에서 꺾인다. 간주곡의 표제에는 Allegretto가 적혀 있다.

IV. King Henry V’s progress

마지막 구획에서 Henry V는 공적인 자리에서 Falstaff를 거절한다. 옛 친구가 새 왕의 총애를 얻으리라 믿었던 Falstaff는 그 기대가 무너진 뒤 쇠약해져 죽는다. 작품은 두 사람의 사적 친분이 왕의 공적 책무와 충돌하는
장면으로 끝난다.

초연과 연주의 기록

초연에 앞서 LSO는 Leeds로 가기 전 런던 St Andrews Hall에서 공개 리허설을 했다. Foreman이 전재한 1913년 9월 22일 Yorkshire Post 기사는 연주자들이 인쇄소에서 막 도착한 악보를 처음 받아 두 차례
연주하는 데 거의 두 시간이 걸렸다고 전한다. 같은 글에 실린 또 다른 신문 발췌는 Gadshill 구획의 바이올린 세잇단음표와 첼로에 놓인 Falstaff 관련 주제를 따로 연습했다고 한다. 어려운 관현악 파트 때문에 리허설 중 여러 차례 연주를 멈췄다. Alice Elgar의 일기에도 초연 열흘 전인 그날 독일에서 관현악 파트가 도착하자 연주자들이 곧바로 악보를 읽었다고 적혀 있다.

Alice Elgar는 10월 2일 공연을 들은 뒤 남편이 곡을 서둘렀고 아름다운 선율 몇 곳이 가려졌다고 썼다. 그러면서도 작품이 청중에게 인상을 남겼다고 평했고, 다음 날에는 작품이 깊은 인상을 남기고 큰 반향을 불러일으켰다고 적었다. 이 일기는 작곡가가 지휘한 초연을 들은 한 청자의 반응으로, 빠르기와 선율 전달에 관한 세부를 전한다.

후대 음반 평론은 연주자마다 다른 선택을 짚는다. John Quinn은 1954년 Collins와 LSO의 녹음에서
자연스러운 빠르기와 복잡한 관현악 성부의 균형을 높이 평가했고, 저음부의 지지와 Dream Interlude의 현악 연주를 언급했다. 1956년 Boult와 LPO의 녹음에서는 큰 구조를 잡는 감각과 인물 묘사를 들었으며, Falstaff’s March의 타악기 균형에는 아쉬움을 표했다. Quinn의 두 평론은 Collins 녹음의 저음과 내성부, Boult 녹음의 행진곡 타악기를 각각 짚는다.

주요 자료

Arthur Reynolds, “The Falstaff Manuscript Diaspora,” The Elgar Society Journal, Vol. 9, No.

3 (1995): 자필 총보의 보존 ·결락, 출판 교정 과정, 초연일 정정.

Lewis Foreman, “Picturing Elgar and his contemporaries as conductors: Elgar conducts at

Leeds,” The Elgar Society Journal, Vol. 15, No. 6 (2008): 초연 전 리허설 보도와 Alice Elgar의
일기 전사.

Paul Leonard Nevins, Trumpet in Transition, Birmingham City University PhD thesis (2017) : 원래 축제 프로그램에 근거한 초연 날짜와 관악기 연주자 명단.

Andrew Neill, “Loving Falstaff,” The Elgar Society Journal, Vol. 18, No. 2 (2013): Elgar의 1913년 분석문과 Shakespeare 역사극의 범위.

- David Matthews, “Elgar’s Falstaff: a Comparative Analysis”: □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ .
- The Elgar Society, *The Elgar Complete Edition: The Full Edition*: □ 33□ *Falstaff; Polonia*□ □□ .
- The Elgar Society, “Falstaff”: □□ □□ , □□□ □□ , □□ □□ .
- Wise Music Classical, “Falstaff (symphonic study)”: □□□ □□ ·□□ □□ □□ .
- John Quinn, “Elgar Falstaff 4PD12,” *MusicWeb International* (2006): Collins/LSO □□ □□□ □□ □□ .
- John Quinn and Rob Barnett, “Sir Adrian Boult. The 1956 Nixa-Westminster stereo recordings, Vol. 1 FHR06,” *MusicWeb International* (2010): Boult/LPO □□ □□□ □ □□□□ □□ .