In the South Overture, Op. 50

- □□

정보

Edward Elgar: In the South (Alassio), Op. 50
작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
작품명: In the South (Alassio), Op. 50
장르: 대관현악을 위한 연주회용 서곡
작곡 시기: 1903년 말 –1904년 2월
초연: 1904년 3월 16일, 런던 Royal Opera House, Covent Garden, Hallé Orchestra·Elgar 지휘 IMSLP: https://imslp.org/wiki/In_the_South,Op.50(Elgar,_Edward)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/In_the_South_(Elgar)

엘가의 *In the South (Alassio)*는 이탈리아 리비에라에서 받은 풍경과 역사적 인상을 한 악장에 압축한 연주회용 서곡이다. 도약하는 시작 주제, 목자와 양 떼를 연상시키는 목가적 대목, 고대 로마의 힘을 암시하는 금관, 독주 비올라의 Canto popolare 가 차례로 이어진다. 엘가는 이를 tone poem이 아니라 concert overture 라고 불렀으며, 마지막에는 앞선 재료가 짧게 돌아와 밝고 힘찬 코다로 나아간다.

개요
엘가는 1903년 성탄 무렵 아내와 함께 알라시오에 머물렀고, 1904년 1월과 2월에 서곡을 완성했다. 그는 Percy Pitt에게 보낸 편지에서 안도라 계곡의 하루와 그곳에서 본 목자 ·폐허 ·고대 로마의 이미지를 음악으로 엮었다고 설명했다. 제목의 괄호 속 Alassio 는 이 여행 배경을 가리킨다.

초연은 1904년 3월 16일 런던 Royal Opera House, Covent Garden에서 열린 Elgar Festival의 마지막
날에 열렸다. Hallé Orchestra를 엘가 자신이 지휘했으며 , 이후 이 곡은 미국과 영국의 관현악 프로그램에
꾸준히 올랐다. 작품의 중간 비올라 선율은 별도 편곡되어 In Moonlight 라는 노래로도 이어졌다.

출판 정보와 자료

Novello가 1904년 런던에서 원곡 총보를 출판했다 (Plate 11990). 초판 제목은 In the South (Alassio), Op. 50 또는 In the South로 나타나며, Leo Schuster에게 헌정되었다 . 같은 시기에 피아노 네 손 ·독주 피아노
편곡과 Canto popolare 의 바이올린 ·비올라 ·피아노 편곡도 나왔다.

소요 시간

단악장 서곡으로 약 21–23분이 걸린다. Elgar Society와 IMSLP는 약 22분으로 안내하고, Mark Elder와
Hallé Orchestra의 녹음은 20분 54초, Andrew Davis와 Philharmonia Orchestra의 녹음은 22분 52초다.
지휘자의 템포와 녹음 조건에 따라 차이가 난다.

편성

목관: 플루트 3(제 3은 피콜로 겸주), 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2(B♭), 베이스 클라리넷,
바순 2, 콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니, 작은북, 큰북, 심벌즈, 트라이앵글 , 글로켄슈필
기타: 하프 2, 현악기, Canto popolare 의 독주 비올라

성악은 원곡 편성에 들어가지 않는다. 독주 비올라는 관현악 전체에서 잠시 앞에 나와 목자가 부르는 노래 같은
선율을 맡고, 하프와 목관은 그 주변에 투명한 울림을 만든다.

곡의 진행

시작 주제와 목가적 장면

서곡은 도약하는 활기찬 주제로 문을 연다. 현악과 목관이 넓은 공간을 그린 뒤, 목자와 양 떼가 폐허 주변을
지나는 듯한 목가적 대목이 나타난다. 엘가가 남긴 프로그램 언어는 특정 이야기를 설명하기보다
알라시오에서 본 하루의 인상을 음악의 방향으로 제시한다.

고대 로마의 힘

금관과 저음 현이 무게 있는 주제를 내놓으며 풍경의 역사적 깊이를 넓힌다. 후대 해설은 이를 로마의 군대와
유적을 떠올리게 하는 음악으로 설명한다. 강한 금관이 계속 이어지기보다 목관과 현악의 대조 속에서 나타나,
목가적 분위기와 긴장을 교차시킨다 .

Canto popolare

중간에는 독주 비올라가 긴 선율을 노래한다. 엘가의 설명 속 목자가 부르는 노래와 연결되는 대목이며,
비올라의 낮고 어두운 음색이 관현악의 넓은 울림을 잠시 좁힌다. 이 선율이 실제 나폴리 민요인지 엘가가 만든
이탈리아풍 선율인지는 해설마다 다르게 전해지므로 , 원곡에서는 Canto popolare 라는 제목과 독주 비올라의
역할을 중심으로 듣는 편이 좋다.

재현과 코다

앞서 나온 목가적 선율과 힘찬 주제가 축약되어 돌아온다. 긴장과 휴식이 빠르게 교대하면서 마지막 코다로
이어지고, 금관과 현악이 넓은 음향을 펼친다. 한 악장 안에 여러 장면이 있지만, 각 장면이 별도 악장으로

나뉘는 작품은 아니다.

표제와 음악의 관계

엘가가 Percy Pitt에게 전한 설명에는 안도라 계곡, 목자, 오래된 교회 또는 로마 유적이 등장한다. 이 표제는 음악의 장면을 듣는 한 가지 길을 제공하지만 , 서곡이 특정 풍경을 시간순으로 묘사하는 영화음악이라는 뜻은 아니다. 후대 해설자가 tone poem 또는 한 악장 교향곡에 가깝다고 말할 때에도, 공식 장르는 concert overture 로 남아 있다.

판본과 편곡

Novello 초판의 원곡은 대관현악을 위한 총보와 파트로 출판되었다 . Adolf Schmid의 피아노 편곡, Alfred Hobday의 비올라 ·피아노판, Isabella Jaeger의 바이올린 ·피아노판, 오르간과 관악을 위한 후대 전사가 별도로 존재한다. 편곡판의 악기와 길이를 원곡의 편성으로 옮겨 적지 않는 것이 중요하다.

Canto popolare 는 Shelley의 시를 붙인 In Moonlight 로 확장되었다 . 이 후속 노래는 원곡의 독주 비올라 대목을 다른 매체로 옮긴 작품이며, In the South 전체가 성악곡이라는 뜻은 아니다.

연주와 음향

대관현악의 규모는 크지만, 서곡 전체가 계속 총주로 울리지는 않는다. 하프와 목관이 알라시오의 밝은 공기를 만들고, 비올라가 잠시 독주한 뒤 금관이 고대 로마의 무게를 되돌린다. 지휘자는 독주 비올라와 현악의
서정성을 묻히지 않으면서 코다의 넓은 음량을 준비해야 한다.

초연에 대한 자료는 Hallé Orchestra와 엘가의 지휘를 공통으로 기록한다. Hans Richter는 같은 Elgar Festival의 다른 프로그램을 맡았으며 이 서곡의 초연 지휘자로 기록되지 않는다. 초기 미국 공연으로 New York Symphony Orchestra와 Boston Symphony Orchestra의 1904–1907년 연주가 남아 있어, 작품이 런던 밖으로 빠르게 확산되었음을 보여 준다.

주요 레코딩

Sir Mark Elder / Hallé Orchestra (2002년 녹음, Hyperion CDHLL7500): Timothy
Pooley의 독주 비올라와 함께 20분 54초에 수록했다. 큰 흐름과 Canto popolare 의 서정성을 함께
들을 수 있다.
Sir Andrew Davis / Philharmonia Orchestra (2007년 녹음, Hyperion SIGCD168): 22
분 52초. 목관 ·하프의 투명한 층과 금관 코다의 확장을 넓은 음향으로 담았다.
Edward Elgar / Royal Albert Hall Orchestra (1921–1923년으로 전해지는 기록):
작곡가가 직접 지휘한 역사 녹음으로 알려져 있으나, 보존 음원과 카탈로그의 세부는 별도 자료에서 확인할 필요가 있다.

주요 자료

Elgar Society, In the South (Alassio): 장르, 초연, 헌정, 소요 시간과 작품 해설.
IMSLP, In the South, Op. 50: Novello 초판 ·편성 ·파트 ·편곡 목록.
WorldCat, In the south (Alassio), op50: 1904년 Novello 악보의 서지.
Hyperion, Andrew Davis 음반: Alassio·Andora 배경, Canto popolare 와 22분 52초 녹음. Hyperion, Mark Elder 음반: Hallé Orchestra, 독주 비올라와 20분 54초 녹음.
University of Birmingham Cadbury Research Library: 엘가 가족의 일기 ·서신 ·악보 컬렉션과 Alassio 체류.