Introduction and Allegro for strings, Op. 47

- □□

정보

개요
곡명: Introduction and Allegro for strings, Op. 47
작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
장르: 독주 현악 사중주와 현악 오케스트라를 위한 연속 작품
작곡 시기: 1905년 1–2월
초연: 1905년 3월 8일, Queen’s Hall, 런던. Edward Elgar 지휘, London Symphony Orchestra 연주 헌정: Professor S. S. Sanford, Yale University

Edward Elgar의 Introduction and Allegro for strings는 독주 현악 사중주와 현악 오케스트라가 한 몸처럼 맞물리는 약 15분 길이의 작품이다. 악보는 번호가 붙은 여러 악장이 아니라 Introduction의 Moderato 계열에서 Allegro로 쉼 없이 넘어가는 두 대구간으로 제시된다. 서주에서 비올라가 내놓는 웨일스풍 선율, 알레그로의 빠른 현악 운동, G단조 푸가와 마지막 재결합이 짧은 시간 안에 실내악적 선명함과 합주군의 큰 울림을 번갈아 만든다. 이 글은 전곡의 연속 구조와 독주군 ·합주군의 관계, 그리고 서로 다른 규모의 연주가
만드는 음향 차이를 함께 다룬다.

IMSLP: Introduction and Allegro, Op. 47

Wikipedia: Introduction and Allegro (Elgar)

출판 정보와 자료

1905년 Novello & Co. 초판의 표제는 Introduction and Allegro for Strings (Quartet and Orchestra), Op. 47이며, 초판 총보의 판 번호는 12130이다. 독주 사중주와 현악 합주 파트는 따로 인쇄되었다 . 네 손용 피아노 편곡도 남아 있지만, 그것은 현악 편성의 축소판이 아니라 Otto Singer II가 만든 별도 편곡이다. 2011년 The Elgar Complete Edition 제 24권은 Julian Rushton이 편집한 비평 ·실연용 판본으로, 이 작품을 다른 현악 오케스트라 곡들과 함께 다룬다.

최종 자필 총보 (Add MS 58015)는 1905년의 헌정 문구와 함께 보존되어 있다. British Library가 2025년에 공개한 MS Mus. 1964는 Elgar가 1930년 옛 제자 Frank Webb에게 건넨 스케치 낱장으로, 원래 스케치북
Add MS 63157에서 뜯겨 나온 것이다. 종이의 물리적 페이지 순서가 확인되면서 , 1905년 2월 완성으로
이어지는 작곡 과정을 한층 구체적으로 볼 수 있게 되었다.

작품의 출발점은 1904년 10월 28일 August Jaeger가 새 London Symphony Orchestra의 현악부를 위해 빠르고 빛나는 곡을 써 보자고 제안한 편지였다. 정식 위촉장이 확인되는 것은 아니므로 ‘위촉으로 작곡했다 ’고 단정하기보다 , Jaeger의 제안과 새 오케스트라의 능력을 보여 주려는 구상이 촉매가 되었다고 보는 편이 정확하다. Elgar는 1905년 1월 22일 작업을 시작했고 2월 5일 일기에 거의 끝났다고 적었으며, 2월 16일

편지에서 완성 사실을 알렸다. 초연은 3월 8일 Elgar가 지휘한 LSO 연주회에서 이루어졌고 , 3월 19일 두 번째 LSO 공연이 뒤따랐다. Sanford는 Yale University의 교수 Samuel Simons Sanford를 가리키며, Elgar는 그해 6월 28일 Yale에서 명예 학위를 받았다.

소요 시간

Elgar Society는 전곡을 대략 15분으로 안내한다. 실제 녹음은 편성 ·템포에 따라 약 13분 26초 (John Wilson) 에서 14분 56초 안팎까지 차이가 난다. 음반의 Introduction과 Allegro 분할 표시는 탐색을 위한 색인일 뿐, 작품이 두 개의 독립 악장으로 끊긴다는 뜻은 아니다. 서주의 템포 전환을 서두르거나 알레그로의 푸가를
과도하게 늘이면 이 연속성이 흐려진다.

편성

작품은 독주 현악 사중주와 현악 오케스트라를 요구한다. 총보에 고정된 인원수가 적혀 있는 협주곡이
아니므로, ‘몇 명의 현악기 ’라는 숫자보다 두 층의 역할과 균형이 중요하다.

독주군: Violin I, Violin II, Viola, Cello
합주군: Violin I, Violin II, Viola, Cello, Double bass
불필요한 악기: 관악기, 타악기, 하프, 건반 악기는 없다.

독주 사중주는 별도 실내악군으로 세울 수도 있고 합주단의 수석 주자들이 맡을 수도 있다. John Wilson은 2021년 녹음에서 작은 현악 오케스트라와 분리된 사중주를 두었고, Mark Elder는 수석 주자들이 큰 합주와 교대하도록 운용했다. 어느 한 방식이 유일한 정답이라기보다 , 사중주의 선명한 발음과 합주군의 저음 ·중음 지지가 서로 가려지지 않게 하는 선택이 핵심이다.

작품의 두 대구간

I. Introduction

Introduction은 Moderato를 중심으로 하며, 내부에 Allegretto, Tempo I, Più mosso 같은 표지가 차례로 나타난다. 처음에는 전체 현악이 하강하는 강한 제스처를 만들고, 독주 사중주가 그 울림에 응답한다. 이어 독주 비올라가 처음으로 웨일스풍 선율을 또렷하게 제시한다. 선율은 고립된 삽입곡이 아니라 뒤의
알레그로와 종결부가 계속 되돌아갈 구조적 기억이다.

서주에서 중요한 것은 표지된 빠르기 이름보다 전환의 시간감각이다 . Sir Andrew Davis는 첫 다섯 마디의 사중주 Allegretto를 본래의 큰 흐름보다 앞세우지 말아야 한다고 지적했다. 작은 독주군의 유연함이
유지되면서도 Allegro로 향하는 추진이 끊기지 않아야, 서주가 단순한 느린 도입이 아니라 다음 구간을 압축해 예고하는 장면이 된다.

II. Allegro

Allegro 1905 Novello figure 7 . G 16 , 2 . 50 , 2 . Julian Rushton , figure 21 , figure 30 , Mark Elder .

1905 3 Elgar Cardiganshire “ ” . Hen Wlad Fy Nhadau Bugeilio’r Gwenith Gwyn

2025 , 3 . Elgar , , .

concerto grosso

concerto grosso . Elgar , , concertino ripieno .

Sir Andrew Davis . Martyn Brabbins , .

Mark Elder . Bernard Shore 1957 “40 ” , .

비평적 표현으로 읽어야 한다. 반대로 John Wilson은 Sinfonia of London을 8.6.4.4.2로 축소하고 사중주를 따로 두어, 작은 규모에서 실내악적 반응과 투명한 대위를 끌어냈다. 큰 편성의 광택과 작은 편성의 민첩성은 서로 다른 장점을 보여 주며, 어느 한쪽을 작품의 본질로 독점하지 않는다.

주요 레코딩

Sir John Barbirolli, Allegri String Quartet·Sinfonia of London (1962, 1963년 발매):
넓은 선율선과 웨일스풍 주제의 귀환을 크게 호흡하는 역사적 기준점이다 . BBC Radio 3의 2007년 Building a Library에서 Bruce Wood가 첫 선택으로 제시했다. Warner 녹음 정보, BBC Building a Library 자료
Benjamin Britten, English Chamber Orchestra (1968 녹음, 1969년 Decca 발매): 약
14분 16초. Barbirolli보다 가볍고 모차르트적인 정밀함을 앞세운 대안적 관점으로 들을 수 있다. Presto 녹음 정보
Edward Gardner, BBC Symphony Orchestra·Doric String Quartet (2016 녹음,
2017년 발매): 약 14분 06초. 큰 현대 오케스트라의 밀도 속에서도 양쪽 바이올린의 응답과
푸가의 성부를 선명하게 드러낸다. The Guardian 리뷰, MusicWeb 리뷰
John Wilson, Sinfonia of London·John Mills 사중주 (2021 녹음, 2023년 발매): 8.6.4.4.2 편성과 약 13분 26초. 빠른 반응과 투명한 대위가 작은 규모의 장점으로 나타난다. Chandos 녹음 정보

주요 자료

Elgar Society 작품 해설
Elgar Society 1905년 연표
British Library, Elgar 스케치 낱장의 재결합
The Elgar Complete Edition Vol. 24 Bernard Shore, Elgar 1857–1934 수록 글