Pomp and Circumstance Marches, Op. 39

- □□

정보

Edward Elgar — Pomp and Circumstance Marches, Op.

39

작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
작품명: Pomp and Circumstance Marches, Op. 39
범위: Elgar가 완성한 Marches Nos. 1–5. No. 6은 Elgar의 스케치를 Anthony Payne이 후대에
완성한 별도 자료다.
장르: 다섯 곡으로 이루어진 관현악 행진곡 세트
작곡 시기: No. 1·2는 1901년, No. 3은 1904년, No. 4는 1907년, No. 5는 1930년
초연: No. 1·2는 1901년 10월 19일 Liverpool Philharmonic Hall, No. 3은 1905년 3월 8일
London Queen’s Hall, No. 4는 1907년 8월 24일 Queen’s Hall

IMSLP: Pomp and Circumstance Marches, Op. 39

Wikipedia: Pomp and Circumstance Marches

개요
Edward Elgar의 Pomp and Circumstance Marches, Op. 39는 작곡가가 완성한 다섯 곡의 관현악 행진곡을 작곡 순서대로 묶은 세트다. March No. 1 in D major와 No. 2 in A minor가 1901년에 먼저 나왔고, No. 3 in C minor, No. 4 in G major, No. 5 in C major가 뒤를 잇는다. 각 곡은 독립된 행진곡으로 연주되며 행진부와 트리오의 대비를 중심으로 전개된다. No. 1의 트리오 선율은 훗날 Land of Hope and Glory 와 Coronation Ode 의 성악 음악으로 확장되었다 .

세트의 제목은 Shakespeare의 Othello에 나오는 구절에서 왔다. Elgar Society는 No. 1과 No. 4의 넓은
장조 트리오, No. 2와 No. 3의 단조 행진, No. 5의 6/8박자 진행을 서로 다른 곡의 특징으로 설명한다.
그러므로 다섯 곡은 공통된 행진 장르 안에서 조성, 선율의 폭, 행진 리듬의 압력을 달리한다.

출판 정보와 판본

역사적인 초판은 Boosey & Co.에서 곡별로 나왔다. No. 1과 No. 2는 1902년, No. 3은 1905년, No. 4는 1907년, No. 5는 1930년에 출판되었다. Boosey & Hawkes의 Hawkes Pocket Score HPS 905는 이 원 Boosey 판본을 묶은 연구용 재판이다. 2022년에 출판된 *Elgar Complete Edition* 제 29권은 자필 스케치와 초판을 대조해 다섯 행진곡의 총보와 편집 주석을 새로 정리했다.

British Library의 Add MS 47903에는 No. 1·2·3·5의 스케치와 작곡 기록이 남아 있다. No. 4에 관해서는 1907년 초판과 동시대 연주 자료가 곡의 연혁을 설명하는 중심 근거가 된다. Elgar가 남긴 No. 6 스케치는 1–5번의 출판 계보와 분리되며, Anthony Payne의 2006년 완성·관현악화가 후대 연주본을 만들었다.

소요 시간

Elgar Society는 No. 1을 약 6분, No. 2를 약 5분, No. 3과 No. 4를 각각 약 5분 30초, No. 5를 약 6분으로 제시하며 다섯 곡 합계를 약 28분으로 잡는다. Boosey의 공식 카탈로그는 반올림해 No. 1을 6분, 나머지를 5분으로 표시한다. James Judd와 New Zealand Symphony Orchestra의 2003년 Naxos 녹음은 28분 39초이며, Elgar가 지휘한 1926–1930년 녹음 세트는 빠른 템포와 당시 녹음 조건을 반영해 21분 52초로 기록된다.

편성

곡마다 세부 편성이 다르다. Boosey 카탈로그와 개별 총보의 파트 목록을 대조하면 다음과 같은 차이가 보인다.

곡	조성	편성에서 확인되는 특징
March No. 1	D major	piccolo 2(제 2 piccolo ad libitum), flute 2, oboe 2, clarinet 2 in A, bass clarinet, bassoon 2, contrabassoon, horn 4, trumpet 2, cornet 2, trombone 3, tuba, timpani 3, 타악기, harps 2, organ, strings
March No. 2	A minor	piccolo, flute 2, oboe 2, clarinet 2, bass clarinet, bassoon 2, contrabassoon, horn 4, trumpet 2, cornet 2, trombone 3, tuba, timpani, glockenspiel·cymbals·sleigh bells·triangle·bass drum·side drum, strings
March No. 3	C minor	flute·piccolo, oboe·cor anglais, clarinet·bass clarinet, bassoon·contrabassoon, horn 4, trumpet·cornet, trombone 3, tuba, timpani, cymbals·bass drum·side drum·tenor drum, strings

곡	조성	편성에서 확인되는 특징
March No. 4	G major	세 번째 목관이 piccolo를 겸하고 trumpet 3, trombone 3, harps 2를 사용하며, 나머지는 후기 낭만 관현악 편성으로 구성된다.
March No. 5	C major	piccolo, flute 2, oboe·cor anglais, clarinet·bass clarinet, bassoon·contrabassoon, horn 4, trumpet 3, trombone 3, tuba, timpani, side drum·triangle·bass drum·cymbals, strings

No. 1의 organ과 두 대의 harp, No. 3의 tenor drum, No. 4의 세 번째 목관 겸 piccolo, No. 5의 cor anglais와 세 대의 trumpet이 곡별 색채를 구분한다. 타악기 약호는 출판사 카탈로그와 파트 목록에서 표기 방식이 다르므로, 위 목록은 각 곡에서 확인되는 악기 범위를 중심으로 정리했다.

다섯 행진곡의 연혁과 구조

March No. 1 in D major

Elgar Society는 1901년 6월 3일의 스케치와 7월 완성을 기록하며, Alfred E. Rodewald와 Liverpool Orchestral Society에 이 곡을 헌정했다고 설명한다. No. 1은 1901년 10월 19일 Liverpool에서 No. 2와 함께 초연되었다. 초연 지휘자는 자료에 따라 다르다. Elgar Society의 최근 재조사는 Elgar가 지휘했다고 정리하지만, 같은 기관의 개요와 Kalmus 재판은 Alfred Rodewald를 지휘자로 적는다.

음악은 빠르게 추진하는 행진부 뒤에 G major 트리오를 놓고, 행진 주제의 귀환과 종결로 돌아간다. 이 트리오가 A. C. Benson의 가사와 결합해 `Land of Hope and Glory`가 되었고, 1902년 `Coronation Ode`, Op. 44의 마지막 합창에도 쓰였다.

March No. 2 in A minor

No. 2는 1901년 1월 1일 스케치와 8월 13일 완성 기록을 가지며 Granville Bantock에게 헌정되었다. No. 1과 같은 1901년 10월 19일 Liverpool 초연에 포함되었고 Boosey 초판은 1902년이다.

Elgar Society는 A minor의 긴장된 행진부, 현악의 셋잇단음형 위에 놓이는 목관 트리오, 금관이 중심이 되는 종결을 이 곡의 진행으로 설명한다. 이 구조는 No. 1의 넓은 G major 트리오와 다른 압력과 색채를 만든다.

March No. 3 in C minor

No. 3은 1904년 가을에 완성되어 1905년 3월 8일 London Queen’s Hall에서 Elgar 지휘로 초연되었다. Ivor Atkins에게 헌정되었고, 초판은 Boosey의 1905년 판이다.

지속되는 리듬이 도입을 만들고, 어둡고 격렬한 C minor 행진 주제가 이어진다. A-flat major의 트리오는 가볍게 채색된 선율로 대비를 이루며, 행진부가 다시 커진 뒤 거칠고 갑작스러운 종결로 닫힌다고 Elgar Society가 설명한다. IMSLP는 이 곡을 다섯 개의 섹션으로 나누지만, 그 분류는 기관의 페이지

메타데이터로서 위의 음악적 진행과 구분된다.

March No. 4 in G major

No. 4는 1907년 6월 7일 완성되었고 , 8월 24일 Queen’s Hall에서 Henry Wood 지휘로 초연되었다 . George Robertson Sinclair에게 헌정되었으며 Boosey 초판도 1907년에 나왔다.

행진부 뒤에 넓은 트리오가 놓이고, 행진부의 귀환과 두 번째 트리오가 이어진 뒤 앞선 주제를 결합하는
종결부가 온다. Elgar는 1909년 Canon Gorton에게 보낸 편지에서 이 행진곡을 “gaudily gay and brilliant” 라고 표현했다. 이 말은 작곡가가 당시 자신의 G major 행진곡을 묘사한 문맥에 속한다.

March No. 5 in C major

No. 5는 1930년에 완성되어 Percy C. Hull에게 헌정되었고 같은 해 Boosey에서 출판되었다 . Elgar Society 는 이 곡을 6/8박자의 활기찬 행진으로 설명하며, 작곡의 악상이 Gloucestershire를 지나던 자동차 여행 중 Ordnance Survey 지도에 적혔다는 일화를 전한다.

1930년 9월 18일 Kingsway Hall에서 Elgar와 London Symphony Orchestra가 남긴 녹음은 Naxos Historical과 Elgar Society의 세션 자료가 일치한다. Elgar Society의 서술은 공개 초연을 Henry Wood가 맡았다고 전하지만, 같은 페이지의 표와 다른 자료에는 날짜와 장소가 다르게 나타난다. 따라서 9월 18일 Kingsway Hall 기록은 작곡가 지휘 녹음으로, Henry Wood 지휘 공개 공연은 별도의 사건으로 구분한다.

Land of Hope and Glory와 사회적 수용

No. 1의 G major 트리오가 먼저 관현악 행진곡에 쓰였고, Clara Butt가 1901년 11월 가사를 요청한 뒤 A. C. Benson이 가사를 만들었다. Benson은 Coronation Ode 의 마지막 합창을 위한 가사 구상과 별도 성악곡을
위한 수정 가사를 나누어 작성했다. Clara Butt가 부른 별도 성악곡은 1902년 6월 London에서 먼저
공연되었고 , Coronation Ode 전체는 1902년 10월 2일 Sheffield Festival에서 초연되었다 .

이 성악 버전은 독창 ·피아노 판과 독창 ·합창 ·관현악 판으로 유통되었으며 , No. 1의 관현악 편성이나 다섯 곡 세트의 구조와는 다른 작품 형태다. David Cannadine은 No. 1이 1901년 10월 22일 Proms에서
연주되었다고 기록한다. Henry Wood가 훗날 두 번의 앙코르를 회고했지만 , 당시 언론에는 한 번의 앙코르가 기록되었다는 점도 함께 지적한다.

1905년 Yale 졸업식에서 선율이 사용된 뒤 미국 대학의 졸업식 행진 음악으로 자리 잡았다는 사례가 Elgar Society에 정리되어 있다. 1950년대 Malcolm Sargent가 Last Night of the Proms의 관행을 정착시키면서 , 같은 선율은 영국의 Proms와 미국의 졸업식에서 서로 다른 의식 맥락을 갖게 되었다.

작곡가의 지휘와 녹음

Elgar Society의 녹음 목록은 1번의 1914년 음향 녹음, 1926년 1·2번, 1927년 3·4번, 1930년 5번의 전기 녹음을 구분한다. Naxos Historical 8.111022는 이 가운데 작곡가 지휘로 1–5번을 묶어 제공하며, 1926년 Queen’s Hall의 Royal Albert Hall Orchestra, 1927년 Queen’s Hall의 London Symphony Orchestra, 1930년 Kingsway Hall의 London Symphony Orchestra 세션을 각각 기록한다. Em Marshall은 MusicWeb

비평에서 2번의 긴박한 진행, 1번 트리오의 넓은 호흡, 5번이 공개 초연 주간에 녹음되었다는 점을 구체적으로 평가한다.

1931년 11월 12일 Abbey Road 개장 행사에서 Elgar가 London Symphony Orchestra와 No. 1 트리오만 연주한 기록도 남아 있다. 그는 리허설에서 “Please play this tune as though you’ve never heard it before”라고 말했다고 Elgar Society가 전한다. 그 발언이 가리키는 대상은 그날 연주한 No. 1 트리오이며 , 다른 네 곡의 템포 지시를 담은 말은 아니다.

현대 녹음과 비평

James Judd, New Zealand Symphony Orchestra, 2003: Naxos 8.557273은 Wellington
의 Michael Fowler Centre에서 2003년 2월 7·8·10일 녹음되었고 , 1–5번 합계는 28분 39초다. 이
자료는 세션과 트랙 시간의 근거를 제공한다.
Andrew Davis, BBC Philharmonic, 2011: Chandos CHAN 10709는 2011년 10월
MediaCity UK, Salford에서 녹음되었다 . Colin Anderson은 다섯 곡의 빠른 진행과 트리오의
선명한 대비를 들으며, 2번의 부산한 움직임과 3번의 추진력을 언급한다. Andrew Clements는 The Guardian에서 같은 음반의 재치와 활기를 평가한다.
Vernon Handley, London Philharmonic: Boosey & Hawkes와 Elgar Society의 음반
목록은 EMI Classics for Pleasure 5753052를 추천 음반으로 제시한다. 이 표기는 출판사와 음반
목록의 메타데이터이며 독립 비평의 평결과는 구분된다.
Sir Mark Elder, Hallé, 2015: Andrew Clements는 Hallé와 Elder의 음반에 다섯 행진곡이
포함되며, 행진의 swagger를 품위 있는 범위 안에서 유지한다고 평가한다. 이 문장은 2015년
음반에 관한 Clements의 비평으로 읽을 수 있다.

주요 자료

Elgar Society — Pomp and Circumstance Marches Nos. 1–5

Elgar Society — Introduction and Nos. 1–2

Elgar Society — Individual marches and No. 6

Elgar Society — Elgar’s recordings

Elgar Society — A. C. Benson and the vocal version

Elgar Society — Complete Edition Volume 29

Boosey & Hawkes — Pomp and Circumstance Marches

Boosey & Hawkes — Hawkes Pocket Score HPS 905

Boosey official rental catalogue

British Library — Add MS 47903

David Cannadine — The Last Night of the Proms in historical perspective

Elgar Society — Why Americans graduate to Elgar

Naxos Historical — Elgar conducts Elgar

Naxos — Elgar Marches, 8.557273

- Em Marshall, MusicWeb International
- Colin Anderson, The Classical Source
- Andrew Clements, The Guardian, 2012
- Andrew Clements, The Guardian, 2015