Symphony No. 1 in A♭ major, Op. 55

- □□

정보

에드워드 엘가, 교향곡 제 1번 A♭ 장조 작품 55

개요
작곡가: 에드워드 엘가 (Edward Elgar, 1857–1934)
작품명: 교향곡 제 1번 A♭장조 (Symphony No. 1 in A-flat major), 작품 55
작곡: 1907–1908년, 1908년 9월 말 총보 완성
세계 초연: 1908년 12월 3일, 맨체스터 프리 트레이드 홀, Hallé Orchestra·Hans Richter 지휘
헌정: Hans Richter
장르: 관현악 교향곡
구성: Andante. Nobilmente e semplice – Allegro · Allegro molto · Adagio · Lento – Allegro
연주 시간: 약 50분 (연주에 따라 46–55분)

Elgar Society: https://www.elgar.org/3symph1.htm

Hallé Archive: https://archive.halle.co.uk/performance/051/8/2

엘가의 첫 교향곡은 A♭장조의 넓은 서주 주제 Nobilmente e semplice 가 네 악장을 순환하며 형태를 바꾸는 작품이다. 제 1악장의 주제가 D단조의 본론으로 급전환하고 , 제 2악장의 빠른 현악 리듬이 제 3악장의 느린
선율로 변형되며, 피날레에서 처음의 주제가 전 오케스트라로 돌아온다. 엘가는 이 작품에 특정 줄거리나 인물 프로그램을 부여하지 않았다고 전해진다. 1898년 General Gordon을 소재로 생각했던 초기 구상과 1907–08 년에 완성한 실제 교향곡을 분리해서 보아야 한다.

작곡 과정과 프로그램의 부재

엘가는 1898년 고든 장군의 생애를 바탕으로 한 영웅적 교향곡을 구상했고, 1904년에는 Leeds Festival Committee의 위촉을 검토했다. 그러나 그 구상은 완성작의 구체적인 서사로 남지 않았고, 1907년 여름 쉰 살을 맞은 뒤 현재의 교향곡을 본격적으로 썼다. 1908년 9월 말까지 총보를 마쳤다는 BBC의 연대와 1907–08 년 작곡을 제시하는 Elgar Society·IMSLP의 표기가 서로 맞물린다.

Sun Valley Music Festival이 전하는 작곡가의 설명은 작품에 넓은 인간 삶의 경험, 사랑, 미래의 희망 이외의 프로그램이 없다는 취지다. 그러므로 첫 주제를 윤리적 명령이나 제국의 선언으로 고정하지 않고, 음악 안에서 반복되고 변형되는 선율적 표지로 다루는 편이 정확하다.

출판 정보와 헌정

초판은 1908년 런던 Novello & Co.에서 나왔고, 이후 Eulenburg와 Kalmus 재인쇄, Elgar Complete Edition Vol. 30의 비평판 안내가 이어진다. 헌정자는 초연 지휘자 Hans Richter이며, Elgar 공식 사이트는 그를 “true artist and true friend”라는 문구로 기린다. 이 문구는 헌정의 식별 정보로만 사용하고, 작곡 배경에 대한 별도의 프로그램으로 확장하지 않는다.

소요 시간

Elgar 공식 사이트는 약 50분, Sun Valley Music Festival은 약 52분, IMSLP는 46–55분을 제시한다. BIS-1939 녹음은 52분 14초이고, 작곡가가 지휘한 1930년 녹음은 약 46분대로 더 빠르다. 지휘 템포와 판본에 따른 차이를 고려해 약 50분으로 예상하되, 46–55분의 실제 범위를 열어 둔다.

편성

플루트 3(제 3은 피콜로 겸용), 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 2와 베이스 클라리넷, 바순 2와
콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 작은북 ·큰북 ·심벌즈, 하프 2, 현악기로 편성된다. Sun Valley 프로그램에 적힌 solo piano 는 다른 주요 자료에 없는 항목으로 오류 가능성이 있어 편성에서 제외한다. 대편성이라는 설명은 기관의 상대적 분류이며, 실제 공연의 주자 수나 좌석 배치를 뜻하지 않는다.

악장별 구성

I. Andante. Nobilmente e semplice – Allegro

A♭장조의 넓고 고귀한 선율이 느린 서주로 제시된다. Elgar Society와 BBC는 이 선율을 전곡을 묶는 motto 로 설명하고, 작곡가가 이를 강제보다 설득에 가까운 이상적 부름으로 말했다는 전승을 전한다. 약 50마디 뒤 Allegro가 시작되며 속도와 조성이 D단조로 바뀐다. 전통적인 소나타 형식의 두 주제와 전개 ·재현이 진행된 뒤 , 처음의 선율이 조용히 돌아와 악장을 닫는다. motto 의 의미는 순환하는 음악 재료에 대한 해설이지 별도의 줄거리 표제가 아니다.

II. Allegro molto

엘가는 이 악장을 scherzo 라고 부르지 않았지만, 빠른 스케르초 기능과 행진의 성격이 함께 나타난다. A♭에서 F♯단조로 이동하는 거친 현악 선과 자기주장적인 리듬 사이에 플루트와 클라리넷의 가벼운 대조가 끼어든다. W. H. Reed의 회고를 통해 전해지는 “강가에서 들리는 것처럼 ”이라는 지시는 특정 대조 구간의 연주 방향이다. 말미의 현악 패턴은 점차 느려지며 제 3악장의 주제로 음 하나씩 변형된다.

III. Adagio

제 2악장의 마지막 음형이 D장조로 이행하면서 느린 악장이 열린다. Elgar Society는 이 Adagio 를 작곡가의 산출물 가운데 가장 완벽하고 서정적인 악장으로 널리 평가한다고 소개하고, BBC는 Hans Richter가
베토벤식 느린 악장이라고 칭찬했다는 기록을 전한다. 이러한 평가는 수용사적 판단이며, 악장이 베토벤
양식을 모방했다는 뜻은 아니다. 현악과 목관의 긴 호흡, 하프의 투명한 색, 조용히 가라앉는 끝이 제 2악장의 운동성과 대비된다.

IV. Lento – Allegro

느린 도입에서 제 1악장의 각진 동기와 앞으로 나올 행진의 암시가 희미하게 나타난다. Allegro에서는
브람스적인 투쟁과 행진 분위기, 넓은 호른 선율과 대위적 진행이 서로 얽힌다. BIS와 BBC는 브람스 교향곡 제 3번과의 연관을 음악사적 참고점으로 제시하지만 , 특정 마디를 직접 인용했다는 1차 증거로 쓰지는 않는다. 끝에서는 Nobilmente e semplice 가 전 오케스트라로 확대되어 돌아오며, Elgar Society가 말하는 승리의
행진과 미래를 향한 열린 종결을 만든다.

초연과 초기 수용

1908년 12월 3일 맨체스터 프리 트레이드 홀에서 Hallé Orchestra와 Hans Richter가 세계 초연을 맡았다. Elgar Archive는 이 공연을 World premiere / first performance 로 기록한다. 12월 7일 런던 Queen’s Hall 첫 공연과 1909년 미국 공연이 뒤따랐고, Elgar 공식 사이트와 Elgar Society는 초연 첫해 약 100회의 공연이 있었다고 전한다. 이는 기관이 제시한 초기 확산 통계이며, 모든 공연을 새로 집계한 수치는 아니다.

BBC는 제 3악장 뒤 따뜻한 박수와 여러 차례의 커튼콜이 있었다고 설명하고, Richter가 런던 심포니
오케스트라 리허설에서 작품을 현대의 위대한 교향곡으로 소개했다는 발언을 전한다. 이 발언은 초연
지휘자의 수용 기록으로 남기며, 음악적 등급의 객관적 증명으로 바꾸지 않는다.

녹음과 공연 전승

Naxos Historical은 Elgar가 지휘한 London Symphony Orchestra의 1930년 11월 20–22일 Kingsway Hall 녹음 세션을 식별한다. 일부 목록은 1931년 발매로 적지만, 녹음 세션 날짜와 음반 발매 연도를 구분해야 한다. 작곡가 자신의 지휘를 들을 수 있다는 점은 해석사적 가치가 있으나, 그 템포를 모든 연주의 규범으로 만들지는 않는다. Hallé Archive에는 1909년 3월 4일 맨체스터 재공연을 비롯한 후속 공연도 남아 있어 초연 직후 작품이 실제 무대에서 반복된 경로를 보여 준다.

주요 자료

Elgar Society, Symphony No. 1

Hallé Archive, 1908-12-03 초연

Elgar Society, Six Major Works

BBC Radio 3, Elgar/Symphony No. 1

- Elgar Complete Edition Vol. 30
- Sun Valley Music Festival, □□□□ □□
- IMSLP, *Symphony No. 1, Op. 55*
- Naxos Historical, *Elgar conducts Elgar*