Symphony No. 3 in A minor, Op. 56 "Scottish"

- □□

정보

개요

곡명 : *Symphony No. 3 in A minor, Op. 56* (통칭 “Scottish”, MWV N 18)
작곡가 : Felix Mendelssohn (1809–1847)
장르 : 교향곡
작곡 : 1829년 스코틀랜드 여행 중 착상, 1841년 재착수, 1842년 완성
초연 : 1842년 3월 3일, Leipzig Gewandhaus, Gewandhaus Orchestra, Felix Mendelssohn 지휘
초판·기준 판본 : 1842년 피아노 네 손판, 1843년 관현악 총보·파트. 현재 연주 자료는 작곡가가 1843년에 감독한 최종 공인판을 기준으로 삼는다.
헌정 : Queen Victoria
범위 : 네 악장을 통상적인 휴지 없이 연결하는 관현악판의 작곡 연대기, 판본, 편성, 구조와 주요 연주 기록을 다룬다.
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Symphony_No.3%2C_Op.56_%28Mendelssohn%2C_Felix%29
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No.*3*(Mendelssohn)

Felix Mendelssohn의 *Symphony No. 3 in A minor, Op. 56*은 네 악장으로 된 교향곡이다. `Introduction. Andante con moto; Allegro un poco agitato; Andante come prima`, `Scherzo. Vivace non troppo`, `Adagio`, `Finale guerriero. Allegro vivacissimo; Allegro maestoso assai`가 차례로 이어지며, Mendelssohn의 지시에 따라 악장 사이에 통상적인 휴지를 두지 않는다. 이 글은 1843년 관현악 최종 공인판을 중심으로 스코틀랜드 여행에서 출발한 착상, 출판 계보, 네 악장의 연결과 편성, 초연 및 녹음을 설명한다.

출판 정보와 자료

1829년 7월 30일 Holyrood의 폐허가 된 예배당을 본 Mendelssohn은 가족에게 보낸 편지에 교향곡의 시작을 찾았다는 취지의 말을 적고 16마디의 악상을 동봉했다. 그는 오랫동안 이 소재를 보류했다가 1841년에 다시 작업했으며, 보존된 총보에는 Berlin, 1842년 1월 20일이라는 날짜가 남아 있다. 여행의 기억과 완성 사이에는 10년이 넘는 시간이 놓인다.

1842년 12월 10일에는 Mendelssohn이 직접 만든 피아노 네 손판이 Breitkopf & Härtel, Ewer & Co., Benacci & Peschier에서 동시에 출판되었다. 관현악 총보와 파트는 1843년 2–3월 Breitkopf & Härtel에서 따로 나왔고, Mendelssohn은 그 인쇄를 위해 상당한 수정을 가했다. 현대 Breitkopf Urtext·비평판은 이 1843년 최종 공인판과 후대의 출처 연구를 함께 참조한다.

원래 관현악 총보의 표제는 *Symphonie No. 3*이며 “Scottish”는 정식 부제가 아니다. Mendelssohn이 편지와 대화에서 `Scotch Symphony`라고 부른 기록이 있고, 후대에 “Scottish”라는 통칭이 자리 잡았다. Queen Victoria에 대한 헌정 문구는 출판 표제에 포함되며, 별칭의 역사와 헌정 대상은 서로 다른 정보로 구분한다.

소요 시간

공연과 녹음은 반복 , 템포 , 판본에 따라 약 36–40분에 걸쳐 있다 . Slovak Philharmonic Orchestra와 Oliver von Dohnányi의 Naxos 7179 녹음은 약 39분 27초이며 , Baltimore Symphony Orchestra와 Sergiu Comissiona의 1974년 녹음은 2024년 재발매에서 약 40분 34초로 표시된다 . 본문에서는 전곡을 약 40분으로 제시하고 , 아래 표에 대표 녹음의 악장별 시간을 둔다 .

악장	**tempo** 표기	**Naxos 7179** 대표 시간
I	`Introduction. Andante con moto; Allegro un poco agitato; Andante come prima`	약 14분
II	`Scherzo. Vivace non troppo`	약 5분
III	`Adagio`	약 11분
IV	`Finale guerriero. Allegro vivacissimo; Allegro maestoso assai`	약 10분

편성

1843년 관현악판의 기본 편성은 `2.2.2.2–4.2.0.0–timp–strings`로 요약된다 .

- 목관 : 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2(B♭와 A), 바순 2
- 금관 : 호른 4, 트럼펫 2
- 타악 : 팀파니
- 현악 : 바이올린 I·II, 비올라 , 첼로 , 더블베이스

트롬본 , 튜바 , 하프 , 피아노와 추가 percussion은 이 판본의 기본 파트에 포함되지 않는다 . 19세기 자연 ·밸브 악기와 현대 악기의 음량 , 관악기 배치와 보잉 관행이 다를 수 있으므로 , 현재 공연의 음향 규모를 악기 수의 증가로 환산하지 않고 사용 판본과 악기 종류를 먼저 확인한다 .

악장 사이의 연속성

Mendelssohn은 총보 앞에 네 악장을 보통의 휴지 없이 연주하라는 지시를 남겼다 . RPO와 Hyperion의 해설은 I의 끝에서 II의 스케르초가 거의 바로 시작되고 , II–III와 III–IV도 같은 연속성 안에서 진행된다고 설명한다 . 네 트랙으로 나뉜 음반은 탐색을 위한 편집 단위이며 , 공연에서는 악장 사이의 긴 박수용 공백이 구조를 나누지 않는다 .

I. `Introduction. Andante con moto; Allegro un poco agitato; Andante come prima`

A단조의 첫 악장은 느린 서주와 소나타형 알레그로가 결합된 구조다 . 서주에서 제시한 선율 윤곽은 빠른 부분에서 불안한 운동으로 변하고 , 끝에서는 `Andante come prima`가 돌아와 다음 악장으로 넘어갈 준비를

한다. Holyrood의 폐허와 연결해 설명되는 도입은 여행의 기억을 음악적 출발점으로 제공하며, 구체적인
풍경을 묘사하는 프로그램 서사로 고정되지 않는다.

II. Scherzo. Vivace non troppo

F장조의 스케르초는 짧은 음가와 빠른 16분음표, 먼 호른 신호가 중심을 이룬다. I의 마지막에서 이어지는 이 악장은 첫 악장의 어두운 진행을 가볍고 민첩한 움직임으로 바꾼다. 후대 해설이 스코틀랜드풍 리듬이나 Scotch snap 을 언급하지만 , 공개 자료는 특정 스코틀랜드 민요의 직접 인용을 제시하지 않는다. 여행에서
나온 리듬적 인상과 민요 선율의 인용을 구분한다.

III. Adagio

A장조의 느린 악장은 노래하는 현악 선율과 행진풍 에피소드가 교대하는 공간이다. 긴 선율은 개인적인
서정을 펼치고 관악과 저음의 응답은 더 공적인 무게를 더한다. I·II에서 이어진 기억이 잠시 넓어지는 이
부분은 IV의 격렬한 진행에 앞서 작품의 정서적 중심을 형성한다.

IV. Finale guerriero. Allegro vivacissimo; Allegro maestoso

assai

A단조로 시작하는 피날레는 빠른 전투적 진행을 거쳐 A장조의 Allegro maestoso assai 로 이동한다. 첫 부분의 정서와 선율 윤곽이 돌아오고, 마지막의 장엄한 선율은 어두운 기억을 공적인 종결로 전환한다. Finale guerriero 는 피날레의 보조 지시이며 독립된 다섯 번째 악장을 뜻하지 않는다.

작곡 배경과 수용

1829년 Holyrood 편지는 작품의 출발점을 특정하지만 , 네 악장을 각각 스코틀랜드 풍경에 대응시키는
프로그램을 제공하지 않는다. Yale University Library 전시는 여행의 기억, 역사적 상상, 후대의 “Scottish” 별칭이 서로 다른 성격의 자료임을 보여 준다. 작품의 스코틀랜드성은 특정 민요 목록보다 여행에서 얻은 분위기와 악장 사이의 회상 구조를 통해 설명된다.

1842년 3월 3일 Leipzig Gewandhaus 제 19회 구독 연주회에서 Mendelssohn이 Gewandhaus Orchestra 를 지휘해 초연했다. 같은 해 6월 13일 Philharmonic Society의 런던 초연도 Mendelssohn이 지휘했으며 , 런던 공연 뒤 Queen Victoria 헌정 계획이 구체화되었다 . 초연과 런던 공연, 출판과 헌정은 시간 순서가
이어지지만 각각 별도의 사건으로 기록된다.

주요 녹음

Slovak Philharmonic Orchestra와 Oliver von Dohnányi의 Naxos/Amadis 7179(1999)는 네 악장을 39 분대에 수록한다. Naxos 카탈로그는 I 13분 44초, II 4분 30초, III 10분 58초, IV 10분 15초를 제시한다. Baltimore Symphony Orchestra와 Sergiu Comissiona의 1974년 녹음은 VOX-NX-3046CD로 2024년에 재발매되었고 , 첫 악장 16분 40초를 포함해 약 40분 34초로 표시된다. 두 기록은 같은 네 악장과 무휴지
설계를 서로 다른 템포와 반복 선택으로 들려준다.

Hyperion LSO0765 Mendelssohn IV Holyrood .

- Breitkopf & Härtel, *Symphony No. 3 in A minor*, MWV N 18, Op. 56
- Mendelssohn House Leipzig, Felix Mendelssohn
- Boston Symphony Orchestra, Mendelssohn Symphony No. 3
- Royal Philharmonic Orchestra, Mendelssohn in Scotland
- Yale University Library, Symphony No. 3
- Naxos, Symphonies Nos. 3 and 4, 7179
- Hyperion, LSO0765 Scottish