A Faust Symphony, S. 108

- □□

정보

Franz Liszt, A Faust

Symphony, S. 108

개요
Franz Liszt(프란츠 리스트)의 《A Faust Symphony, S. 108》(《파우스트 교향곡》)은 Johann Wolfgang von Goethe(요한 볼프강 폰 괴테)의 《 Faust》에서 얻은 인상을 세 인물의 성격화로 묶은 3악장
교향곡입니다 . 작품은 괴테의 극을 장면 순서대로 재현하지 않고, Faust, Gretchen, Mephistopheles를 각각 하나의 음악적 초상으로 제시합니다 . 리스트는 1854년에 합창이 없는 관현악판을 완성했고, 1857년에
테너와 남성 합창단, 오르간이 들어오는 종결부를 덧붙였습니다 . 연주 판본에 따라 1880년 Gretchen 악장에

추가된 10마디도 포함됩니다 . IMSLP

작품의 전체 구상은 첫 악장의 Faust, 둘째 악장의 Gretchen, 셋째 악장의 Mephistopheles라는 순서로 진행됩니다 . 마지막에는 Goethe의 《 Faust II》 결말에 해당하는 Chorus mysticus 가 등장하여, 앞선 인물의 음악을 초월과 구원의 방향으로 돌립니다. 따라서 이 교향곡은 문학적 줄거리와 주제 변형, 합창 종결부가 서로 맞물리는 대규모 단일 서사로 들을 수 있습니다.

출판 정보와 자료

리스트는 1840년대부터 괴테의 《 Faust》를 음악으로 옮길 생각을 품었고, 바이마르에서 지내던 시기에 이 구상을 구체화했습니다 . 바이마르 자료가 전하는 자필 악보의 완성일은 1854년 10월 19일이며, 이 첫 버전은 Faust, Gretchen, Mephistopheles를 묘사하는 세 관현악 악장으로 이루어졌습니다 . 악보에는 Hector Berlioz(엑토르 베를리오즈)를 향한 헌사가 붙었습니다 . 베를리오즈는 자신의 《 La Damnation de Faust》로

리스트와 문학적 소재를 공유한 작곡가이기도 합니다. Klassik Stiftung Weimar

1857년 리스트는 바이마르에서 열린 기념 행사를 위해 종결부를 확장했습니다 . 테너 독창과 남성 합창, 오르간이 이때 추가되었고 , 합창은 Goethe의 《 Faust II》 마지막 부분에 나오는 Chorus mysticus 의 사상을 음악으로 옮깁니다. 바이마르에서 기록된 초연은 1857년 9월 5일이며, 당시 행사는 Carl August의 탄생 100 주년을 기념하는 일정과 연결되어 있었습니다 . 초연 뒤 1861년에 Leipzig의 Schuberth & Co.가 첫 판을 출판했고, 1866년에는 개정판이 나왔습니다 . 1880년 제 3판에는 Gretchen 악장에 10마디가 더해졌습니다 .

소요 시간

전곡 연주는 약 70~75분이 걸립니다. 합창 종결부의 채택 여부와 반복, 악장의 연결 방식, 연주 속도에 따라 실제 길이는 달라질 수 있습니다. 관현악만으로 끝나는 1854년 버전과 1857년 이후의 합창판을 구분하면, 같은 제목 아래에서 서로 다른 공연 시간을 이해할 수 있습니다.

편성

1857년 이후의 확장판은 테너 독창, 남성 합창단, 오르간과 대편성 관현악을 요구합니다 . 관현악에는 3개의 플루트 (제 3 플루트는 피콜로를 겸함), 2개의 오보에, 2개의 클라리넷, 2개의 바순, 4개의 호른, 3개의 트럼펫, 3개의 트롬본, 팀파니, 심벌즈, 트라이앵글 , 하프와 현악기가 포함됩니다 . 합창과 테너, 오르간은 작품 전체에 계속 등장하지 않고 Chorus mysticus 가 놓인 마지막 부분에 집중됩니다 . 이 배치는 세 인물의 관현악적
초상을 인간의 목소리와 종교적 음향으로 확장하는 효과를 냅니다.

세 인물의 세 악장

첫 악장 Faust는 느린 도입부에서 시작해 여러 성격과 정서가 교차하는 대규모 음악적 초상으로 전개됩니다 . Audite의 해설은 이 악장에서 충동, 사색, 열망을 나타내는 재료가 서로 변형되며 인물의 내적 움직임을
만든다고 설명합니다 . 리스트는 하나의 고정된 선율로 Faust를 묘사하기보다 , 여러 주제를 반복하고 변주하여

불안정한 인물상을 구성합니다 . Audite 해설

둘째 악장 Gretchen은 Andante soave 의 온화한 성격을 중심으로 합니다. 오보에와 현악기의 노래하는 선율, 섬세한 목관의 대화, 소박한 춤의 기운이 앞뒤 악장의 극단성과 대비됩니다 . Gretchen의 음악은 Faust 악장에서 나온 재료와 이어지지만 , 미국 심포니 오케스트라의 해설이 지적하듯 순수하고 자립적인 성격을
지닌 주제로 정리됩니다 . 이 악장에 1880년의 10마디가 포함되면 개정판의 서정적 호흡이 더 길어집니다 .

American Symphony Orchestra

셋째 악장 Mephistopheles는 Allegro vivace ironico 의 빠르고 비꼬는 움직임으로 시작합니다 . 이
인물에게는 Gretchen처럼 독립된 주제가 주어지지 않습니다. 대신 Faust와 Gretchen의 음악적 재료가 뒤틀리고 과장되며, 이미 들은 주제가 조롱과 혼란의 표정으로 바뀝니다. 이 주제 변형은 Mephistopheles를 외부에서 침입한 악마라기보다 Faust의 어두운 반영으로 해석하게 하는 근거가 됩니다. 이 해석은 미국
심포니 오케스트라 해설이 제시하는 관점입니다 .

주제 변형과 합창 종결부

세 악장을 잇는 핵심은 인물마다 완전히 새로운 음악을 배치하는 방식보다, 앞선 재료가 성격과 맥락을 바꾸는 방식에 있습니다. Faust의 주제는 첫 악장에서 여러 상태로 분화되고, Mephistopheles 악장에서는 그 조각들이 풍자적으로 변형됩니다 . Gretchen의 재료는 그런 변형에 휩쓸리지 않고 둘째 악장의 온화한 세계를 지킵니다. 마지막 Chorus mysticus 는 테너와 남성 합창이 이 대립을 관현악 바깥의 목소리로 확장하는 순간입니다 .

합창은 Goethe가 《 Faust II》의 마지막에서 제시한 영원성과 구원의 사상을 노래합니다 . 가사는 덧없는 세계를 더 높은 의미의 비유로 바라보고, Das Ewig-Weibliche 가 인간을 위로 이끈다는 방향을 취합니다. 리스트는 이 텍스트를 별도의 극 장면으로 재현하기보다 , 앞선 세 초상을 정리하는 종결부로 사용했습니다 . 오르간과 남성 합창의 울림이 더해지면서 작품의 중심이 개인의 욕망에서 초월적 전망으로 이동합니다 .

초연과 후대 판본

1857년 바이마르 초연은 리스트가 작곡가이자 지휘자로 활동하던 장소에서 이루어졌습니다 . 이후 1861년 초판, 1866년 개정판, 1880년 추가가 이어지면서 작품은 여러 판본의 계보로 전해졌습니다 . 오늘날 공연은 특정 판본을 선택해 연주하므로 , 프로그램에 관현악판인지 합창판인지 , Gretchen 악장의 1880년 추가를 포함하는지 적으면 청중이 들은 버전을 정확히 파악할 수 있습니다.

주요 자료

Klassik Stiftung Weimar, 리스트의 자필 악보와 1857년 바이마르 초연 관련 자료
Audite, Staatskapelle Weimar 녹음 해설서, 세 인물의 주제와 악장 구조에 대한 분석
American Symphony Orchestra, 《Liszt's Faust Symphony》 해설, Faust와 Mephistopheles
의 주제 관계 및 Chorus mysticus 의 기능

IMSLP 작품 페이지, 판본과 악보 목록