Symphony No. 5 in B♭ major, D. 485

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 5 in B-flat major, D. 485
작곡가: Franz Schubert (1797–1828)
작곡 시기: 1816년 9월부터 10월 3일까지
초연: 1816년 가을, Vienna Schottenhof의 Otto Hatwig 자택에서 사적 연주. 공개 초연은 1841년 10월 17 일 Vienna Theater in der Josefstadt에서 열렸다.
성격: 플루트 한 대, 오보에 ·바순 ·호른 각 두 대와 현악으로 이루어진 네 악장 교향곡. 클라리넷, 트럼펫,
팀파니를 사용하지 않는다.

IMSLP: Symphony No. 5, D. 485

Wikipedia: Symphony No. 5 (Schubert)

Franz Schubert의 Symphony No. 5 in B-flat major, D. 485는 1816년 19세의 Schubert가 쓴 네 악장 교향곡이다 . 악장은 Allegro, Andante con moto, Menuetto. Allegro molto–Trio, Allegro vivace 순서로 진행되며, 첫 악장의 소나타 형식, 노래하듯 이어지는 둘째 악장, G단조 미뉴에트와 G장조 트리오, 빠른 피날레가 서로 다른 중심을 이룬다. 작은 편성과 Mozart를 연상시키는 고전적 균형 안에서, 멀리 이동하는
화성과 Schubert 특유의 선율적 호흡이 함께 드러난다.

출판 정보와 자료

Schubert는 1816년 9월에 작곡을 시작해 10월 3일 악보를 마쳤다. 당시 그는 Vienna의 음악 모임에서
비올라를 연주했고, 바이올리니스트 Otto Hatwig가 이끄는 아마추어 오케스트라를 자신의 관현악을 시험하는 기회로 활용했다. Atlanta Symphony Orchestra는 1816년 가을 Hatwig의 아파트에서 이 교향곡이 처음 연주되었다고 기록하며, IMSLP는 Vienna Schottenhof의 자택과 공개 초연의 지휘자 Michael Leitermayer 를 구체적으로 적는다.

작품은 Schubert 생전에 출판되지 않았다. 1885년 Breitkopf & Härtel이 Franz Schubert’s Werke 전집에 수록했고, Johannes Brahms가 편집에 참여했다. 현재 연주 자료로 널리 쓰이는 Bärenreiter의 Neue Schubert-Ausgabe 판본은 Arnold Feil과 Douglas Woodfull-Harris가 편집한 Urtext로, BA 5645(1997년 저작권, 2005년 제 3쇄)로 발행되었다 . 이 판본의 편집자 주는 Schubert의 fz, sfz, ffz, fp, sfp와 악센트가
선율 ·화성 ·리듬의 어느 요소를 강조하는지 설명하며, 편집자가 보충한 표기는 작은 활자와 점선 슬러 등으로 구별한다.

소요 시간

Bärenreiter는 약 27분, Colorado Springs Philharmonic은 28분, IMSLP는 평균 30분을 제시한다. 전곡은 판본과 연주에 따라 약 27–30분 범위에 놓인다. 네 악장의 개별 시간은 기관 자료마다 제시 방식이 달라 전체 시간과 함께 읽는 편이 안정적이다 .

편성

이 교향곡은 다음과 같은 작은 관현악으로 편성된다.

플루트 1
오보에 2, 바순 2
호른 2(B♭·E♭)
제 1·제 2 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

클라리넷, 트럼펫, 팀파니는 편성에 들어가지 않는다. Bärenreiter의 총보와 IMSLP의 악기 목록은 이 범위를 일치하게 제시하며, Atlanta Symphony Orchestra와 Karajan Institute는 이러한 축소 편성이 Mozart
교향곡 제 40번의 클라리넷 없는 초기 판본과 가까운 음향을 만든다고 설명한다. 적은 수의 목관과 호른이
현악과 대화하므로 , 각 성부의 선율과 강약 표기가 오케스트라 전체의 구조를 직접 드러낸다.

네 악장의 구조

I. Allegro

첫 악장은 느린 서주 대신 짧은 구조적 예비구 뒤에 주제가 나타나는 소나타 형식이다. IMSLP는 B-flat major 와 299마디를 제시한다. 주제는 상승하는 아르페지오와 점음표 리듬으로 시작하고, 전개부에 들어가기 전 단 3 도의 집요한 반복이 놓인다. Atlanta Symphony Orchestra는 재현부가 으뜸조가 아닌 버금딸림조에서
시작하는 점을 작은 형식적 변형으로 설명한다.

짧은 예비구 뒤에 나타나는 상승 아르페지오와 점음표 리듬은 첫 악장의 가벼운 출발을 만든다. 첫 주제와 둘째 주제의 대비는 고전적 틀을 따르지만, WDR은 Schubert가 주제를 다시 가져올 때 화성과 음향 공간을 바꾸어 새로운 표정을 만든다고 설명한다. 첫 악장은 고전적 형식과 Schubert의 개별적 선율 감각을 함께 보여 준다.

II. Andante con moto

둘째 악장은 E-flat major의 느린 악장으로, 반복되는 선율 연과 먼 조성으로의 이동이 긴 호흡을 만든다. Atlanta Symphony Orchestra는 노래하듯 이어지는 선율과 자연스러운 조성 이동을 강조하고, IMSLP는 141 마디와 6/8박자를 기록한다. 악장 초반의 선율은 Mozart 바이올린 소나타 F장조 K. 377의 미뉴에트와
닮았다는 비교가 Karajan Institute와 Wikipedia에 실려 있다. 이 비교는 Schubert가 Mozart의 표면을
기억하면서도 더 넓은 화성 공간을 만든다는 점을 보여 주는 해설이다.

III. Menuetto. Allegro molto–Trio

셋째 악장은 G단조 미뉴에트와 G장조 트리오로 구성된다. 미뉴에트는 Mozart 교향곡 제 40번의 미뉴에트를
연상시키는 반음계적 긴장을 가지며, Schubert의 리듬과 선율이 그 위에 별도의 무게를 더한다. 트리오는

바순과 현악에서 시작해 조용하고 목가적인 분위기로 확장된다. IMSLP는 미뉴에트 88마디와 트리오 40 마디를 제시하고, Colorado Springs는 미뉴에트의 활력을 궁정 춤보다 빠른 스케르초에 가까운 성격으로 설명한다.

IV. Allegro vivace

피날레는 B-flat major의 빠른 악장이다. Wikipedia와 Atlanta Symphony Orchestra는 이를 소나타 알레그로로 분류하고, Colorado Springs는 현악의 경주하는 주제와 론도에 가까운 추진력을 강조한다. 피날레는 목관 ·호른 ·현악의 응답을 빠르게 교환하며, 앞선 악장에 나타난 선율적 명료성을 밝은 종결로 이어 간다. 화성의 방향이 자주 바뀌는 진행은 단순한 춤곡 반복보다 Schubert의 확장된 선율 감각을 선명하게 만든다.

Mozart와 초기 Vienna의 맥락
Schubert는 이 교향곡을 쓰던 1816년 일기에서 Mozart의 음악이 자신에게 더 밝고 나은 삶의 인상을 남긴다고 찬탄했다. Atlanta Symphony Orchestra와 WDR은 이 기록을 작품의 작은 편성 및 고전적 균형과 연결하며, Karajan Institute는 Hatwig의 아마추어 오케스트라가 젊은 Schubert에게 관현악법을 시험할 기회를 주었다고 설명한다. Mozart의 영향은 편성, 미뉴에트의 표면, 고전적 형식 감각과 관련된 작곡 환경으로 드러난다.

이 교향곡은 후기의 Unfinished나 Great C major와 다른 시간 규모로 네 악장을 구성한다. 목관과 현악의 선율을 세밀하게 교환하고, 둘째 악장의 먼 조성과 셋째 악장의 G단조 ·G장조 대비로 작은 규모에 깊이를 부여한다. WDR이 말하는 “우울한 기쁨 ”은 이러한 초기 작품의 밝은 표면과 섬세한 화성 변화를 함께
설명하는 수용의 표현이다.

연주와 녹음 자료

Bärenreiter Urtext는 Schubert의 강약과 악센트를 선율 ·화성 ·리듬의 구조와 연결해 읽도록 편집자 주를 제공한다. 같은 fz나 fp가 언제나 특정 악기에 일대일로 대응하는 것은 아니며, 편집자가 보충한 표기는 원전 표기와 구별된다. 이 판본 정보는 작은 편성에서 목관과 현악의 강약 관계를 파악하는 자료가 된다.

Herbert von Karajan Institute는 Herbert von Karajan과 Berlin Philharmonic의 1958년 스튜디오 녹음, 1978년 Schubert 교향곡 전곡 녹음에 이 작품이 포함되었다고 기록한다. 이 녹음 기록은 20세기 수용의 한 경로를 보여 주며, Karajan Institute와 공연기관의 형식 ·편성 해설과 함께 작품의 Mozart적 표면과 Schubert 적 화성 변화를 드러낸다.

주요 자료

Bärenreiter, Symphony No. 5 in B-flat major D 485

Bärenreiter, BA 5645 preface

IMSLP, Symphony No. 5, D. 485

Atlanta Symphony Orchestra, Schubert Symphony No. 5

- WDR Sinfonieorchester, Schubert Fünfte Sinfonie
- Herbert von Karajan Institute, Spotlight Schubert: The symphonies
- Colorado Springs Philharmonic, Schubert Symphony No. 5
- Wikipedia, Symphony No. 5 (Schubert)