Karelia Suite, Op. 11

- □□

정보

Karelia Suite, Op. 11

개요
작곡가: Jean Sibelius (1865–1957)
작품명: 《 Karelia Suite》 Op. 11
장르: 관현악 모음곡, 3악장
원작: 《 Karelia Music》 JS 115(1893)의 역사극 부수음악과 1894년 콘서트용 정리
초연과 출판: 원작 초연 1893년 11월 13일 헬싱키 세우라후오네 , 공식 모음곡의 첫 연주는 1900년 10월 Robert Kajanus 지휘, Op. 11 초판은 Breitkopf & Härtel에서 1906년 출판
이 글의 범위: 1906년 출판된 Op. 11을 중심으로 하며, 1893년 부수음악 전곡 《Karelia Music
》과 1894년 콘서트 버전은 구별해 다룬다.

IMSLP: Karelia Suite, Op. 11 Wikipedia: Karelia Suite

Jean Sibelius의 《Karelia Suite》 Op. 11은 《Karelia Music》에서 세 악장을 골라 독립적인 관현악
모음곡으로 만든 작품이다. 1906년 출판판의 순서는 Intermezzo, Ballade, Alla marcia 이며, 각 악장은 카렐리야의 중세와 근세 역사를 다룬 tableau의 한 장면과 연결된다. 따라서 이 작품은 원작의 음악과
줄거리를 압축한 세 악장짜리 판본으로 읽어야 하며, 1893년 부수음악 전곡과 같은 범위로 취급하면 안 된다.

출판 정보와 자료

초판: Breitkopf & Härtel, 1906. 1905년에 Sibelius의 작품이 출판사로 넘어간 뒤 나온 관현악
총보이다.

소요 시간

출판된 Op. 11은 보통 약 14–17분이 걸린다. Osmo Vänskä와 Lahti Symphony Orchestra의 BIS-918(1999)은 Intermezzo 3분 46초, Ballade 9분 08초, Alla marcia 4분 08초로 총 17분 02초를 기록한다. 약 44–50분에 이르는 《 Karelia Music》 복원 녹음은 Overture와 tableau를 포함한 원작 전곡이므로 이 시간에 합산하지 않는다.

편성

1906년 인쇄 악보의 편성은 다음과 같다 .

- 목관 : piccolo, 2 flutes, 2 oboes와 cor anglais, 2 clarinets in B♭ and A, 2 bassoons
- 금관 : 4 horns in F and E, 3 trumpets in F, 3 trombones, tuba
- 타악기 : timpani, tambourine, triangle, cymbals, bass drum
- 현악기 : 1·2 바이올린 , 비올라 , 첼로 , 더블베이스

자료에 따라 piccolo와 cor anglais를 별도 더블링 파트로 세어 3관 편성처럼 적기도 하지만 , 1906년 악보의 압축된 표기는 위 목록과 같다 . 원작 《 Karelia Music》에 있던 독창 ·바리톤 ·혼성 합창은 Op. 11에서 빠진다 . 1894년 원고의 `Ballade` 끝부분에 쓰인 하프도 출판된 Op. 11의 상시 편성은 아니다 .

원작 《 Karelia Music》과 모음곡의 범위

Viipuri Students’ Association은 카렐리야의 역사를 교육적으로 보여 주는 tableau와 자선 복권 행사를 위해 Sibelius에게 음악을 의뢰했다 . 첫 공연은 1893년 11월 13일 헬싱키 세우라후오네에서 열렸고 , 11월 18일 전곡이 다시 연주되었다 . 11월 23일 Sibelius가 Overture와 훗날 모음곡이 될 세 악장을 지휘한 대중음악회는 Op. 11의 정식 초연이 아니라 초기 콘서트용 발췌에 해당한다 .

Sibelius는 1894년에 이 음악을 콘서트용으로 다시 정리했다 . 9월 2일 Aino에게 보낸 편지에는 네 악장을 다시 쓰고 있다는 말이 나오며 , 11월 Adolf Paul에게 보낸 편지도 수정된 콘서트 모음곡을 가리킨다 . 원작은 1899년에 Fazer에게 팔렸고 , 1900년 10월 Kajanus가 공식 모음곡을 처음 지휘했다 . 1905년 Breitkopf로 출판권이 넘어간 뒤 1906년 Op. 10과 Op. 11이 함께 나왔다 .

Op. 11의 악장	원작 **tableau**와 장면
`Intermezzo`	Tableau 3. 1333년 리투아니아의 Duke Narimont가 Käkisalmi 지방에 세금을 부과하는 장면
`Ballade`	Tableau 4. 1446년 Viipuri Castle의 Karl(Charles) Knutsson. 원작의 트루바두르 ·바리톤 부분은 출판판에서 cor anglais로 바뀐다 .
`Alla marcia`	Tableau 5 또는 중간 장면으로 세기도 하는 Tableau 5½. 1580년 Pontus de la Gardie가 Käkisalmi 성문에 이르는 장면

이 대응표는 출판판의 장면 연상과 원작의 극적 기능을 연결해 준다 . 원작에는 Overture와 여러 tableau, 성악이 있었지만 , Op. 11은 그 가운데 세 장면만 남겨 독립적으로 연주하도록 만든다 .

악장 구성

1. `Intermezzo`

Moderato 로 시작해 Più moderato 로 넓어지는 E♭장조 악장이다. Tableau 3의 Narimont 장면이 배경이므로 행진의 추진력과 관악의 공적인 울림이 중심에 놓인다. 종결부로 갈수록 템포 표기가 넓어지면서 장면의 규모가 커지는 인상을 만든다.

2. Ballade

Tempo di menuetto 로 표시된 A단조 악장에 Un poco più lento 가 이어진다. Viipuri Castle에서 Karl Knutsson을 다루는 Tableau 4의 서사는 세 악장 가운데 가장 긴 악장으로 확장된다. 원작에서는 바리톤이 트루바두르의 노래를 맡았지만, Op. 11에서는 cor anglais가 그 선율을 담당한다. 1894년 원고의 결말에 하프가 쓰였다는 점은 출판판과 콘서트 버전의 음색 차이를 확인하게 하는 자료다.

3. Alla marcia

A장조의 Moderato 행진곡으로 출발해 Poco largamente 로 넓어진다. 1580년 Pontus de la Gardie의 Käkisalmi 원정 장면에 맞춰 금관과 타악기가 행진의 윤곽을 분명히 하고, 마지막에는 폭넓은 종결로
모음곡을 닫는다. 원작의 tableau 순서를 압축한 만큼 이 악장은 역사적 장면의 결말이자 콘서트용 모음곡의 종결부로 기능한다.

1894년 콘서트 버전과 1906년 출판판
2023년 헬싱키에서 공개된 새 원고는 1894년 콘서트 버전의 존재를 구체적으로 보여 주었다. 2023년 8월 26 일 Helsinki University Great Hall에서 Tuomas Hannikainen이 지휘한 Sibelius’ New Karelia 공연은 이 원고를 사용해 일부 음악을 들려주었다 . 원고 전체가 Op. 11과 같은 순서와 범위로 연주되었다고 단정할
자료는 없으므로, 이 공연은 1906년 출판판의 대체 초연으로 보아서는 안 된다.

두 판본의 차이는 특히 Overture에서 두드러진다 . 1894년 원고는 세 마디가 더 길고 새 재료와 더 촘촘한 대위법, 더 큰 절정을 보인다. 모음곡에 해당하는 악장에서는 관현악법, 셈여림, 아티큘레이션과 템포 지시가 달라지며, Ballade 결말의 하프와 현악기 피치카토도 서로 다르다. Hannikainen은 1894년 버전을 더 진지하고 풍부한 판본으로 평가했지만 , 이는 그의 편집 ·연주 판단이다. 당시 연주 자료를 비교하면 1894년 버전에서 모음곡 악장들이 실제로 연주되었을 가능성은 있으나, Overture까지 포함한 완전한 공연 이력은 확정되지 않았다.

공연과 녹음

Robert Kajanus는 1900년 10월 공식 모음곡의 첫 연주를 지휘했고, 1930년 런던에서 Columbia DX307에 Intermezzo 와 Alla marcia 만 녹음했다. 전곡 녹음은 아니지만, 초연 지휘자가 남긴 기록이라는 점에서 초기 연주 관행을 살피는 기준이 된다. Anthony Collins의 런던 필하모닉 1957년 녹음에 대해 Gary Lemco는 Kajanus 녹음보다 절제된 속도의 Intermezzo, Ballade 의 어두운 색채, Alla marcia 의 또렷한 금관 ·타악을 지적했다. 이는 악보 정보가 아니라 해당 녹음에 대한 비평적 청취라는 점을 구별해야 한다.

출판판 전곡을 들으려면 Okko Kamu와 Helsinki Radio Symphony(1976), Osmo Vänskä와 Lahti Symphony(BIS-918, 1999), Susanna Mälkki와 Helsinki Philharmonic(BIS-2638, 2020–23 녹음)을 비교할 수 있다. Mälkki 음반에 대해 David Barker는 Intermezzo 의 신중한 도입과 호른, Ballade 의 현악

찬가 구간, 경쾌한 Alla marcia 를 들었고, Guy Rickards는 연주가 훌륭하지만 다소 무난하다고 평가하면서 BIS의 음질과 자료를 높이 샀다. 두 평가는 녹음의 성격을 말해 주지만 작품의 유일한 해석을 규정하지는
않는다.

BIS-915에서 Vänskä와 Lahti Symphony가 연주한 Kalevi Aho의 복원판, Ondine ODE9130에서 Jukka-Pekka Saraste와 Tampere Philharmonic이 연주한 Veli-Matti Kaipainen의 복원판은 Overture와 tableau 를 포함한 《 Karelia Music》 전곡이다. 이 음반들은 Op. 11의 다른 판본이 아니라 원작의 범위를 되살린
별도 프로젝트이므로 , 모음곡의 소요 시간과 녹음 목록을 셀 때 분리해야 한다.

주요 자료

Sibelius Club: Karelia
Andrew Barnett, BIS-2638 booklet
Sibelius Club: Works 1890–1899
Sibelius One: 1894 version
Helsinki Philharmonic: Sibelius’ New Karelia Sibelius.fi: Composer’s own words BIS-918: Karelia Suite
MusicWeb: Karelia review
MusicWeb: Mälkki recording
Gramophone: Mälkki recording
Audiophile Audition: Anthony Collins Internet Archive: Kajanus, Columbia DX307