Tapiola, Op. 112

- □□

정보

개요
곡명: Tapiola, Op. 112
작곡가: Jean Sibelius (1865–1957)
장르: 관현악을 위한 단악장 교향시
작곡 시기: 1926년, 봄의 주요 집필과 8월 최종 완성
초연: 1926년 12월 26일, New York Mecca Auditorium, Symphony Society of New York, Walter Damrosch 지휘
헌정: Walter Damrosch

IMSLP: Tapiola, Op. 112

Wikipedia: Tapiola (Sibelius)

Tapiola, Op. 112는 Jean Sibelius가 핀란드 신화의 숲의 신 Tapio를 표제로 삼아 쓴 단악장 교향시다. Walter Damrosch의 위촉으로 1926년에 작곡되었고 , 한 악장 안에서 짧은 핵심 동기와 관현악의 tempo· 음색 변화가 연속적으로 전개된다. 대상 범위는 별도의 악장이나 모음곡으로 나뉘지 않는 관현악 전곡이다.

출판 정보와 자료

Breitkopf & Härtel은 1926년 1월 Damrosch가 Symphony Society of New York의 연말 뉴욕 공연을 위해 20분 이하의 관현악 작품을 요청했다고 설명한다. Sibelius는 1926년 봄에 주요 작곡을 진행했고, 로마와
베를린에서 스케치를 만든 뒤 Ainola에서 8월 말 최종 원고를 마쳤다는 기록이 있다. 9월부터 11월까지의
악보 반환과 교정은 초연 전에 진행된 정리 과정으로 기록된다.

1926년 초판은 Leipzig의 Breitkopf und Härtel에서 나왔으며, IMSLP는 Plate 29598과 Partitur-Bibliothek 3328, 관현악 파트 번호 Orch.B. 2692를 제시한다. 현재 참고할 판본으로는 Kari Kilpeläinen이 편집한 Jean Sibelius Werke(JSW) 제 I/16권 Urtext가 있다. Breitkopf는 PB 5586을 총보, PB 5587을 연구용 스코어로 구분한다. 이 연대기는 초연 전 교정과 현대 Urtext의 계통을 중심으로 제시한다.

Sibelius Society와 Helsinki Philharmonic의 해설은 초기 제목이 The Wood 또는 The Forest 였다고 전한다. 출판사가 표제를 설명해 달라고 요청하자 Sibelius는 Tapio, 북방의 숲, 숲의 신과 어둠 속 정령을 설명하는 네 행의 프로그램 문구를 보냈다. 영어 ·핀란드어 ·프랑스어 자료의 번역은 서로 다르므로, 이 문구는 특정
번역문보다 작품의 신화적 배경과 청취 방향을 제공하는 자료로 다룬다.

소요 시간

Breitkopf & Härtel IRCAM `Tapiola` 20 , Boston Symphony Orchestra 15 . Wikipedia 18 , Naxos Historical Robert Kajanus 18 4 . 18–20 .

- : 3(3), 2, A 2, B-flat 2,
- : 4, B-flat 3, 3
- :
- : I·II, , ,

 , IRCAM, Boston Symphony Orchestra, IMSLP . Damrosch 20 4·3·3 , , .

IMSLP Breitkopf `Tapiola` . Sibelius Society Boston Symphony Orchestra .

`Largamente` , . Sibelius Society . BSO . .

`Allegro moderato`

Sibelius Society `Allegro moderato` . , . .

, Sibelius Society . BSO . .

BSO의 해설은 끝에서 세 번의 장 3화음 맥박이 놓인다고 기록한다. 이 관찰은 작품이 밝은 장조로 해결된다는 뜻보다, 앞서 반복된 동기와 관현악의 압력이 마지막에 짧은 화음의 움직임으로 정리된다는 설명을 제공한다.

표제와 신화적 배경

Tapiola 는 Kalevala에 나오는 숲의 신 또는 숲의 정령 Tapio의 영역을 뜻한다. Sibelius가 출판사에 보낸 프로그램 문구는 북방의 숲과 어둠 속 존재를 네 행으로 설명하며, BSO와 IRCAM은 이를 악보 앞에 실린 표제 안내로 소개한다. 이 배경은 줄거리 있는 극음악의 사건 순서를 제시하지 않고, 단악장 관현악의 재료가
지시하는 공간과 인물을 알려 준다.

Sibelius Society는 Jussi Jalas에게 한 후대 회고에서 특정 진행에 숲의 요정과 동물이 나타난다는 말을 전한다. 발언 날짜와 원문 기록이 특정되지 않은 회고이므로 , 작품 전체의 연주 지시가 아니라 표제와 내부 진행을 연결해 온 수용사의 한 사례로 남는다.

형식 분석의 여러 관점

Sibelius Society가 소개하는 Karl Ekman의 동시대 논평과 Erkki Salmenhaara의 후대 분석은 Tapiola 를 하나의 핵심 동기가 여러 기본 동기로 분화하는 단일 주제적 전체로 본다. Veijo Murtomäki는 시작의 선율 진행이 전체 동기를 생성하며 소나타 형식과 변주 원리가 함께 작동한다고 설명한다. 이 표현들은 공식 악장명이나 작곡가가 남긴 단일한 형식 선언이 아니라, 단악장 내부의 관계를 분석하는 수용사의 언어다.

Benedict Taylor의 2018년 연구는 작품을 단일 주제 ·단일 조성으로만 설명해 온 전통을 검토하고, 여러 음계 집합과 주제 과정의 상호작용으로 조성 운용을 분석한다. Taylor의 논문 초록이 제공하는 범위는 기능화성의
단순한 확장보다 음계와 주제의 결합을 강조하며, 마디별 음집합이나 세부 조성표를 제시하는 근거로
사용하지 않는다.

초연과 핀란드 수용

1926년 12월 26일 뉴욕 초연은 Walter Damrosch가 Symphony Society of New York를 지휘한 공연으로, Boston Symphony Orchestra는 장소를 Mecca Auditorium으로 특정한다. 프로그램에서는 Beethoven의 교향곡 제 5번과 Gershwin의 피아노 협주곡 사이에 Tapiola 가 놓였다. 1927년 4월 25일에는 Robert Kajanus가 지휘한 헬싱키 공연에서 핀란드 초연이 열렸고, 같은 프로그램에 The Tempest 서곡과 교향곡 제 7 번의 핀란드 초연도 포함되었다 .

Sibelius Society는 뉴욕 초연을 Olin Downes와 Lawrence Gilman이 당황스럽게 받아들였다고 설명한다. Helsinki Philharmonic의 역사 아카이브는 핀란드 초연 뒤 Heikki Klemetti가 숲의 목소리를 들을 수 있는 관객에게 잊을 수 없는 시적 언어라고 평가했다고 전한다. 두 기록은 국제 초연과 핀란드 수용이 서로 다른
반응을 보였음을 보여 주며, 1928년 9월 1일 Henry Wood가 Queen’s Hall Promenade Concerts에서 영국 초연을 지휘했다는 연혁은 Wikipedia의 보조 기록으로 남는다.

Breitkopf와 IRCAM은 Tapiola 를 Sibelius가 완성하고 출판한 마지막 주요 관현악 작품으로 소개한다. 이 설명은 작곡 ·출판 순서에 관한 작품사적 위치를 가리키며, 미완성 교향곡 전승은 별도의 작품사 자료로 남는다.

직접 연주와 녹음 자료

Warner Classics의 Robert Layton은 Robert Kajanus가 Sibelius와 가까이 일했던 지휘자라는 역사적
맥락을 제시하며, Kajanus 녹음의 마지막 폭풍에서 안정된 tempo가 숲의 힘을 더욱 두렵게 만든다고 평가한다. 대상 대목과 선택, 효과를 구체적으로 연결한 비평가의 관찰이며, Kajanus 녹음의 수용 방식으로 기록된다.

Gramophone의 2022년 인터뷰에서 Klaus Mäkelä는 Oslo Philharmonic과 2021년 봄 Tapiola 를 포함한 Sibelius 프로젝트를 반복해 연주한 뒤 녹음했으며 , 동료의 소리를 더 깊이 들을 수 있었다고 말했다. 1.5미터 거리 두기가 서로 듣는 방식에 영향을 주었다는 설명은 특정 마디의 tempo 지시가 아니라 스튜디오 조건과 ensemble 상호작용에 관한 연주자의 회고다.

Naxos Historical은 Kajanus와 London Symphony Orchestra가 1932년 6월 29–30일 EMI Abbey Road Studio No. 1에서 녹음한 Tapiola 를 18분 4초 트랙으로 수록하고 2012년에 발매했다. Decca Classics는 Sir Colin Davis와 Boston Symphony Orchestra의 1975년 12월 녹음과 Herbert von Karajan·Berliner Philharmoniker의 Tapiola 수록 음반을 각각 후대 카탈로그에 올린다. Klaus Mäkelä와 Oslo Philharmonic 의 2021년 녹음은 2022년 Decca 발매 프로젝트에 포함되었다 . 각 음반은 녹음 시기와 단체, 레이블이 서로 다른 Sibelius 연주 전통을 보여 주며, Layton의 Kajanus 평가는 그중 마지막 폭풍에 관한 하나의 비평적 청취다.

주요 자료

Jean Sibelius, Tapiola op. 112, Breitkopf & Härtel: JSW Urtext와 Kari Kilpeläinen 편집, 20분,
편성, 1926년 위촉과 초연, JSW I/16 정보를 제공한다.
Sibelius, Tapiola, Boston Symphony Orchestra: 1926년 작곡 기간과 Mecca Auditorium 초연, 편성, 시작과 마지막 화음에 관한 프로그램 해설을 수록한다.
Tapiola, IRCAM Ressources: 작품 연도, 20분, 출판사 번호, 위촉, 편성, Tapio와 Sibelius의
프로그램 설명을 확인한다.
Tapiola, Sibelius Society: 초기 제목, 로마 ·Ainola 작업 경로, 내부 tempo 진행, 형식 분석과 Jussi Jalas 회고를 제공한다.
Symphony No. 7, Tapiola and The Tempest, Helsinki Philharmonic Orchestra: 1927년
핀란드 초연과 Heikki Klemetti의 수용 기록을 확인한다.
Kajanus conducts Sibelius, Vol. 1, Naxos Historical: 1932년 Kajanus 녹음과 2012년 발매
정보를 제공한다.
Kajanus conducts Sibelius, Vol. 1 booklet, Naxos: Tapiola 트랙 18분 4초, 녹음 장소와 날짜를 확인한다.
Jean Sibelius, Warner Classics: Robert Layton의 Kajanus 해석과 마지막 폭풍의 tempo 평가를 제공한다.
Sibelius Violin Concerto, Finlandia, Tapiola / Karajan, Decca Classics: Karajan과 Berliner Philharmoniker의 음반 정보를 확인한다.

- Sibelius: Symphonies 5 and 7, Decca Classics: Colin Davis Boston Symphony Orchestra 1975
- Klaus Mäkelä interview, Gramophone: 2021 , Mäkelä
- Monotonality and scalar modulation in Sibelius's Tapiola, University of Edinburgh: Benedict Taylor