The Swan of Tuonela, Op. 22 No. 2

- □□

정보

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela, Op. 22 No. 2

개요
곡명: The Swan of Tuonela, Op. 22 No. 2 (Tuonelan joutsen)
작곡가: Jean Sibelius (1865–1957)
장르: 단일 악장 교향시
작곡 ·개정 시기: 1893년 오페라 서곡 구상, 1895년 백조 버전, 1897년 제 2판, 1900년 최종판
초연: 1896년 4월 13일, Helsinki. Helsinki Philharmonic Society, Jean Sibelius 지휘
작품 관계: Lemminkäinen Suite, Op. 22의 네 작품 가운데 현재 두 번째 곡이며 독립 작품으로도 연주된다. 악장 표기: Andante molto sostenuto, A minor
소요 시간: 약 9–10분

IMSLP: The Swan of Tuonela, Op. 22 No. 2

Wikipedia: The Swan of Tuonela

Jean Sibelius의 The Swan of Tuonela, Op. 22 No. 2는 Lemminkäinen Suite 를 이루는 네 작품 가운데
하나인 단일 악장 교향시다. 이 글은 독주 악기와 관현악으로 구성된 한 악장 전곡을 다루며, 현재의 Op. 22 No. 2 표기와 과거의 No. 3 표기를 함께 설명한다. 작품의 프로그램은 Kalevala 에 나오는 투오넬라의 강과 백조의 장면을 바탕으로 하며, 공식적인 내부 악장 구분은 없다.

기원과 초연

Sibelius는 1893년 Ruovesi에서 오페라 서곡을 완성했다고 회고했다. 이 구상은 J. H. Erkko와 협의한 The Building of the Boat, 핀란드어로 Veneen luominen이라고 불린 오페라 계획과 연결된다. Sibelius가 1894 년 오페라를 포기한 뒤 기존 음악 재료와 프로그램을 Lemminkäinen 이야기로 옮겼고, Sibelius Klubi는 1895년에 The Swan of Tuonela의 첫 버전이 정리되었다고 기록한다. 1893년 서곡 구상과 1895년 백조 버전은 서로 다른 작곡 단계에 해당한다.

1896년 4월 13일 Helsinki 초연에서는 Helsinki Philharmonic Society를 Jean Sibelius가 지휘했다. 당시 작품은 Lemminkäinen과 관련된 네 전설 가운데 하나로 제시되었다 . Sibelius Klubi의 기록은 초연 리허설이

어려웠고 , Karl Flodin이 긴 `cor anglais` 독주를 부정적으로 평한 반면 Oskar Merikanto는 작품의 핀란드적 분위기를 긍정적으로 보았다고 전한다 . Sibelius는 1897년 11월 1일 수정한 제 2판을 다시 지휘했으며 , 1900년 최종 버전은 유럽 순회와 1901년 Heidelberg 공연에 포함되었다 .

출판 ·개정과 판본

1901년에는 *The Swan of Tuonela*와 *The Return of Lemminkäinen*이 먼저 출판되었다 . 네 작품 전체가 하나의 완전한 모음곡으로 인쇄된 시점은 1954년으로 자주 기록된다 . 작품의 현재 번호와 모음곡 순서에 관해서는 자료가 1939년 개정과 1947년 번호 정착을 각각 언급한다 . Sibelius Klubi는 1947년까지 이 곡이 No. 3으로 불렸다고 기록하므로 , 1900년의 곡 자체 최종판과 후대 모음곡의 재배열 ·번호 정착은 서로 다른 편집 사건으로 구분된다 .

Breitkopf & Härtel의 *Jean Sibelius Werke* Urtext 카탈로그는 Tuija Wicklund가 편집한 이 작품을 현재의 Op. 22 No. 2로 싣고 , 작품별 출판 식별자 `PB 5583`과 24쪽 분량을 제시한다 . 2013년 핀란드 국립도서관 , Sibelius Society of Finland, Breitkopf & Härtel이 협력한 *Jean Sibelius Works*, Volume 21은 초기 자료를 보완하는 판본 자료를 제공했다 . 초기 완전 악보는 현재 전하지 않으며 , Helsinki Philharmonic Orchestra Archive에서 발견된 제 1바이올린 자필 파트는 알려진 1901년 판과 다르며 , JSW의 판본 연구에 중요한 자료가 되었다 .

소요 시간

Breitkopf & Härtel 카탈로그와 Oregon Symphony 프로그램은 작품을 약 10분으로 안내하고 , IMSLP 계열 목록은 약 9분으로 제시한다 . 여러 녹음의 트랙은 9분 안팎에서 10분 정도까지 나타나므로 , 한 악장 전곡의 일반적인 연주 시간은 약 9–10분이다 . `Lemminkäinen Suite` 전체의 48–50분은 네 작품을 합한 모음곡 시간이다 .

편성

Breitkopf & Härtel의 JSW 작품별 카탈로그를 기준으로 한 편성은 다음과 같다 .

구분	편성
독주	`cor anglais` 1(잉글리시 호른)
목관	`oboe` 1, `bass clarinet` 1, `bassoon` 2
금관	`horn` 4, `trombone` 3
타악 ·건반	`timpani`와 `percussion`, `harp`
현악	현악 합주
작품별 목록에 없는 관악기	`flute`, 일반 `clarinet`, `trumpet`, `tuba`

Oregon Symphony의 프로그램은 oboe 를 적지 않지만, Breitkopf JSW 카탈로그와 IMSLP 계열 목록은 oboe 를 포함한다. 표에는 작품별 Urtext 카탈로그에 수록된 악기만 제시하며, Lemminkäinen Suite 전체 편성은 별도 범위로 둔다.

칼레발라와 프로그램

핀란드문학협회 Finlit 자료에서 Kalevala 제 13–15장은 Lemminkäinen의 이야기를 다룬다. 제 14장에서는 Louhi가 Lemminkäinen에게 투오넬라 강의 백조를 쏘라고 명령하고, Lemminkäinen은 그 임무를 수행하다 죽은 뒤 어머니에 의해 되살아난다 . 이 사건은 작품이 바탕으로 삼는 신화적 배경이다.

Los Angeles Philharmonic의 프로그램 노트는 Sibelius가 제시한 장면을 죽음의 땅 투오넬라, 검은 물이 흐르는 큰 강, 그 위를 미끄러지며 노래하는 백조로 설명한다. 같은 노트는 Lemminkäinen Suite 의 작품
순서가 Kalevala 의 사건 순서와 일치하지 않으며, 개별 악장이 서사 전체보다 독립된 시적 관현악 작품으로 작동한다고 설명한다. 따라서 원전의 사건과 Sibelius의 프로그램은 서로 다른 설명 범위로 제시된다.

한 악장의 음악 구성

작품은 Andante molto sostenuto 로 표시된 A minor의 단일 악장이다. Sibelius Klubi의 해설은 시작에서 A minor 삼화음이 옥타브마다 올라가고, 높은 현악기와 긴 cor anglais 독주가 중심을 이룬다고 설명한다. 이 기관은 flute, 일반 clarinet, trumpet 을 작품별 음향에서 제외하며, 첼로가 독주 선율에 응답하고 전체 음악이 정지된 듯한 성격을 지닌다고 덧붙인다.

Oregon Symphony의 프로그램은 cor anglais 와 첼로, 비올라의 대화를 어두운 현악 배경과 연결한다. 두 기관의 해설은 긴 독주 선율과 현악 배경, 저음 목관과 금관의 배치가 하나의 장면을 형성하는 방식으로 음악을 설명한다. cor anglais 는 독립적인 선율을 맡으면서도 첼로와 현악 합주의 응답 속에 놓인다.

초연 이후의 공연과 수용

Sibelius Klubi는 1900년 유럽 순회와 1901년 Heidelberg 공연이 작품의 국제적 관심과 악보 수요를
높였다고 설명한다. Berlin Philharmonic의 프로그램 기록에는 1910년 12월 20일 Leonid Kreutzer가 지휘한 이 곡의 발췌 공연이 남아 있다. 2001년 Esa-Pekka Salonen이 지휘한 연주는 Lemminkäinen Suite 전곡 공연으로 기록되며, 백조 악장 단독 공연의 연표와 구별된다.

직접 연주와 해석 자료

Guild Music GHCD2428 재발매 책자는 Leopold Stokowski와 Philadelphia Orchestra의 1929년 녹음 상황을 설명한다. 당시 수석 오보에 주자였던 Marcel Tabuteau는 cor anglais 를 갖고 있지 않아 악기를 빌렸다. Stokowski가 녹음 전날 파트를 알려 주었고, Tabuteau는 그날 밤 파트를 익혔다고 책자는 전한다. 책자에 실린 Robert Matthew-Walker의 평가는 Stokowski가 느린 박 안에서 독주자에게 상대적인 자유를 주었고 분위기 조성이 두드러졌다고 설명한다. 이 평가는 1929년 녹음에 관한 책자의 해설이다.

MusicWeb International의 2015년 평론에서 Leslie Wright는 Hannu Lintu의 `cor anglais`가 독주 악기만 따로 부각되기보다 오케스트라 안에 놓인 듯 들린다고 관찰한다. Leslie Wright는 이 음반에서 목관과 저음선의 균형을 Ormandy의 연주와 비교해 설명한다. 두 내용은 특정 녹음에 대한 비평가의 청취 관찰로 남는다.

주요 레코딩

- **1929**년 녹음 **:** Leopold Stokowski, Philadelphia Orchestra, Marcel Tabuteau(`cor anglais`). Guild Music GHCD2428 책자와 Marcel Tabuteau timeline은 이 녹음을 초기 스튜디오 녹음으로 기록한다. 악기 대여와 녹음 전날 준비라는 제작 상황도 함께 전해진다.
- **1940**년 **Columbia** 녹음 **:** Frederick Stock, Chicago Symphony Orchestra, Robert Mayer(`cor anglais`). Chicago Symphony Orchestra Rewind의 기관 아카이브가 연주자와 녹음 정보를 식별한다.
- **1990**년대 비교 음반 **:** Osmo Vänskä의 Lahti Symphony 녹음과 Neeme Järvi가 지휘한 관련 `Lemminkäinen Suite` 녹음. MusicWeb International의 1999년 평론은 두 음반의 백조 악장을 비교하며 서로 다른 트랙 시간을 제시한다.
- **2014**년 녹음 **, 2015**년 발매 **:** Hannu Lintu, Finnish Radio Symphony Orchestra, Ondine ODE1262-5. MusicWeb International 평론과 Naxos 제품 페이지는 같은 `cor anglais` 트랙에 서로 다른 시간을 표기한다. 두 표기는 제품 메타데이터와 평론의 역할 차이를 보여 준다.

주요 자료

- The Swan of Tuonela, JSW Urtext, Breitkopf & Härtel, Tuija Wicklund 편집. 작품별 편성, `PB 5583`, 쪽수와 약 10분의 카탈로그 정보를 확인했다.
- Lemminkäinen 작품 해설, Sibelius Klubi. 오페라 기원, 1895년 첫 버전, 초연과 개정, 관현악 배치 및 1947년 이전 번호를 확인했다.
- 1890년대 연보와 Sibelius의 국제적 돌파, Sibelius Klubi. 1896년 초연, 1897년 제 2판, 1900년 순회와 1901년 Heidelberg 공연을 대조했다.
- Avoin Kalevala와 Finlit Kalevala English, 핀란드문학협회. Lemminkäinen과 투오넬라의 백조를 둘러싼 원전 사건을 확인했다.
- Lemminkäinen Suite, Los Angeles Philharmonic. Sibelius의 프로그램과 `Kalevala` 사건 순서의 관계를 확인했다.
- Sibelius and Grieg 프로그램, Oregon Symphony. `cor anglais`와 현악기의 대화, 약 10분의 시간과 편성 표기를 확인했다.
- Jean Sibelius Works, Volume 21 보도자료, 핀란드 국립도서관. 초기 완전 악보의 부재와 Helsinki Philharmonic Orchestra Archive의 제 1바이올린 자필 파트 발견을 확인했다.
- Lemminkäinen Suite 프로그램 노트, Berlin Philharmonic. 1896년 초연과 1910년 발췌 공연의 공연사 정보를 대조했다.
- GHCD2428 Full Booklet, Guild Music, Robert Matthew-Walker. 1929년 녹음 제작 상황과 Stokowski 연주에 대한 책자 평을 확인했다.

- Marcel Tabuteau timeline, Marcel Tabuteau □□ □□ . 1929□ 5□ 2–3□ □□ □□□ □□□□ .
- Lemminkäinen 1999 review□ Lemminkäinen Legends 2015 review, MusicWeb International. Osmo Vänskä□ Neeme Järvi□ □□ , Hannu Lintu□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ .
- Chicago Symphony Orchestra Rewind, Chicago Symphony Orchestra. 1940□ Columbia □□ □□□ □□□□ .
- Lemminkäinen Legends, Ondine, □ ODE1262-5 □□ □□□ , Naxos. Hannu Lintu □□□ 2015□ □□ □□□□□□ □□□□ .