정보

Johann Sebastian Bach: *Toccata and Fugue in D minor, BWV 565* (관현악 편곡)

- 작곡가 : Johann Sebastian Bach (1685–1750)
- 작품명 : *Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 (orch. arr.)*
- 장르 : 오르간 독주곡의 관현악 편곡
- 원곡 매체 : 오르간 독주
- 작곡 시기 : 18세기 초 추정 , Arnstadt 시기 가능성
- 관현악 편곡 : 편곡자가 특정된 판본 가운데 Leopold Stokowski 판을 대표 사례로 다룬다
- 초기 공개 : 원곡은 19세기 출판으로 널리 알려졌고 , Stokowski판은 1920년대 중반 Philadelphia 에서 소개되었다
- 소요 시간 : 약 8–10분
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Toccata_and_Fugue_in_D_minor,*BWV_565* (Bach,_Johann_Sebastian)
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Toccata_and_Fugue_in_D_minor,_BWV_565

Johann Sebastian Bach 명의로 전승된 *Toccata and Fugue in D minor, BWV 565*는 오르간 독주를 위한 한 곡의 연속 작품이다 . 자유로운 `Toccata`가 대위적인 `Fugue`로 이어지고 , 푸가 뒤에는 다시 토카타적 제스처와 화음이 돌아오는 종결부가 놓인다 . 작품명 뒤의 `(orch. arr.)` 표기는 이 원곡을 관현악으로 옮긴 편곡 항목임을 가리킨다 . 관현악판마다 편성은 달라지지만 , 1920년대 Leopold Stokowski 판은 오르간의 등록 변화와 공간감을 대편성 오케스트라의 색채로 옮긴 대표 사례다 .

개요

원곡의 정확한 작곡 연도와 최초 연주는 전해지지 않는다. 자필 악보는 남아 있지 않으며, 현존하는 핵심 자료는 Johannes Ringk가 필사한 D-B Mus.ms. Bach P 595, Faszikel 8이다. Bach Digital의 작품
카탈로그는 작곡 시기를 바흐의 Arnstadt 시기일 가능성으로 제시하고, Ringk 필사본은 18세기 중엽인 1740–1759년경의 자료로 분류한다. 이 필사본은 작품이 당시 어떤 형태로 전해졌는지를 보여 주지만, 바흐의 자필 원고를 대신하지는 않는다.

작품은 오랫동안 Bach의 오르간곡으로 유통되었으나 , 자필보가 없고 초기 전승 자료가 제한적이어서 저자 귀속에는 의문이 남아 있다. 다른 작곡가의 작품이라는 대안 귀속도 확정되지 않았다. 현재도 Bach 명의와 BWV 번호로 유통되지만 , 작곡 연도는 18세기 초 추정으로 남아 있다.

출판 정보와 자료

19세기 초판이 나오면서 작품은 널리 알려졌다. Harvard Library가 보존한 표제지에 따르면 Adolph Bernhard Marx가 편집한 Leipzig Breitkopf & Härtel의 Johann Sebastian Bach's noch wenig bekannte Orgelcompositionen 제 3책에 이 곡이 No. 9로 실렸으며, 서지 연대는 1833년경으로 잡힌다. Eduard Ritz가 1823년경에 만든 필사본이 Felix Mendelssohn의 소장 경로를 거쳐 전해진 사실도 출판 직전의 유통을 보여 준다.

원곡의 전승 자료와 관현악 편곡의 악보는 별개의 자료군이다 . Ringk 필사본과 Bach Digital의 작품 기록은 오르간 독주곡의 전승을 설명하고, 관현악 편곡은 20세기 이후 편곡자별 악보와 녹음으로 별도의 역사를 이룬다. IMSLP에는 관현악, 관악합주, 현악합주, 실내편성 등 여러 편곡이 따로 올라 있으므로, (orch. arr.) 항목에는 하나의 고정된 오케스트라판을 대입할 수 없다.

소요 시간

원곡과 관현악 편곡은 보통 약 8–10분이다. Stokowski판을 소개하는 LA Philharmonic 자료는 약 10분으로 제시하고, 1927년 Philadelphia Orchestra 녹음은 Naxos Historical 음반에서 8분 45초로 표시된다. 작품에 독립된 악장이 나뉘어 있지 않으므로, 토카타, 푸가, 종결부의 시간을 악장별 수치처럼 고정하지 않는다.

편성

원곡의 편성은 오르간 독주다. 오르간에서는 한 연주자가 여러 매뉴얼과 페달을 사용하고, 스톱 (stop)의 조합으로 음역과 음색을 바꾼다. 관현악 편곡은 이 기능을 여러 연주자와 악기군으로 나누어 구현하므로 , 편곡자에 따라 악기 수와 배치가 크게 달라진다.

Stokowski판에서 확인되는 한 편성 예는 다음과 같다.

목관: 플루트 4(제 3·4플루트는 piccolo 겸주), 오보에 3과 English horn, 클라리넷 3과 bass
clarinet, 바순 3과 contrabassoon
금관: 호른 6, 트럼펫 4, 트롬본 4, tuba
타악기와 건반: timpani, harp 2, celesta
현악: strings

이 목록은 Stokowski판의 한 자료를 기준으로 한 예시이며 BWV 565의 모든 관현악 편곡에 적용되는
편성표가 아니다. 다른 프로그램과 1927년 녹음 세션의 기록에서는 목관 수가 달라지므로 , 실제 편성은
사용한 편곡 악보와 녹음 크레디트에 따라 달라진다.

원곡 구조

IMSLP와 악보 전승은 작품을 Toccata 와 Fuga 의 두 부분으로 분류한다. 푸가 뒤에 자유로운 종결부가 이어져 청취 흐름은 세 구간으로 들리지만, 세 개의 독립 악장으로 이루어진 곡은 아니다.

Toccata

도입부는 일정한 주제를 길게 전개하기보다 짧은 음형, 강한 화음, 갑작스러운 정지를 이어 붙인다. 상행과
하행 장식음형이 빠르게 바뀌고, 감 7화음과 페달 저음이 화음의 방향을 급격히 바꾼다. 오르간 연주에서는 한 사람이 손과 발의 움직임을 동시에 조절하면서 자유로운 제스처와 지속되는 저음을 결합한다.

Fugue

푸가에서는 하나의 주제가 여러 성부에 차례로 들어오며, 중간 삽입구가 다음 진입을 연결한다. 토카타의
불규칙한 정지와 달리 성부가 차례로 쌓이는 진행이 중심이 되지만, 페달 저음과 화음의 변화가 긴장을 계속 밀어 올린다. 관현악 편곡에서는 주제의 각 진입을 서로 다른 악기군에 나누어 맡길 수 있어, 대위적 선을 선명하게 드러내는 판과 음량의 누적을 앞세우는 판이 서로 다른 인상을 준다.

자유로운 종결부

푸가가 지속화음으로 정리되면 처음의 토카타와 닮은 자유로운 움직임이 다시 나타난다. 짧은 선율적
제스처와 페달과 화음이 번갈아 나오며 곡을 닫고, 분석 자료에 따라 이 부분을 Recitativo 또는 Coda 라고 부르기도 한다. 두 명칭은 푸가 뒤 종결부의 성격을 가리키며, 원곡에 별도의 세 번째 악장 표제가 있다는 뜻은 아니다.

오르간 원곡과 관현악 편곡

오르간은 한 사람이 여러 성부와 페달을 동시에 연주하면서 등록을 바꿀 수 있지만, 오케스트라는 그 역할을 나누어 맡는다. 지속되는 화음은 현악과 금관에 배분되고, 빠른 장식음형은 목관이나 고음 현악으로 옮겨지며, 페달의 저음은 저현, 저음 금관, 타악기의 조합으로 확대된다. 실제 결과는 악기군이 어느 성부를 맡는지, 화음의 지속을 얼마나 길게 유지하는지에 따라 달라진다.

Columbia University의 Walter Frisch는 American Symphony Orchestra 프로그램에서 Stokowski가 오르간의 등록 변화와 공간감을 교향악단의 음색과 강약 변화로 바꾸었다고 설명한다. Frisch의 해설은 20 세기 관현악이 바로크 오르간곡을 받아들인 방식을 다루며, Stokowski판의 두터운 금관과 현악의 긴 선율은 편곡자의 선택으로 읽힌다.

Stokowski판과 수용

Stokowski의 관현악판은 1920년대 중반 Philadelphia에서 등장했으며 , 편곡과 초연은 1926년 또는 1927 년으로 기록된다. 1927년 4월 6일 Philadelphia Academy of Music에서 Philadelphia Orchestra와 Stokowski가 남긴 녹음 세션은 편곡의 초기 연주와 녹음 이력을 확인해 준다.

이 편곡의 대중적 수용을 넓힌 사건은 Walt Disney의 영화 Fantasia였다. AFI Catalog는 1940년 11월 13일 New York 세계 초연에서 Stokowski와 Philadelphia Orchestra가 Toccata and Fugue in D minor 장면에 참여했다고 기록한다. 1942년 일반 배급 때 해당 장면이 빠졌다가 1946년 재개봉에서 복원된 이력은, 편곡판이 콘서트홀뿐 아니라 영화의 추상적 영상과 결합해 유통되었음을 보여 준다.

주요 레코딩

Leopold Stokowski / Philadelphia Orchestra, 1927년 4월 6일 녹음: Victor 6751·6765
로 발매된 역사적 세션이며 Naxos Historical 8.111297에서 8분 45초의 트랙으로 들을 수 있다. MusicWeb International의 평론은 이 녹음에서 현악의 노래하는 선율, 넓은 음색 범위, 진행에
따라 커지는 음향을 Stokowski판의 특징으로 짚는다.

주요 자료

Bach Digital, BWV 565 작품 카탈로그: 오르간 원곡의 편성, Arnstadt 시기 추정, 작곡자 귀속과
초기 전승 자료.
Bach Digital, Johannes Ringk 필사본 D-B Mus.ms. Bach P 595: 현존 핵심 필사본의 소장처,
분량, 18세기 중엽 연대와 자필보 부재.
Bach Digital, Eduard Ritz 필사본과 Mendelssohn 소장 경로: 1823년경 19세기 전승 자료.

Harvard Library, Marx 편집 초판 디지털 이미지: Breitkopf & Härtel 제 3책, No. 9 Toccata의 표제와 1833년경 서지 정보.
LA Philharmonic, Stokowski판 해설: Stokowski 편곡의 연대, 편성 예, 소요 시간, Fantasia 수용.

Cultural District, Bach 프로그램: 1926년 편곡과 Philadelphia 소개 기록, 다른 편성 목록.

UC Santa Barbara, Discography of American Historical Recordings: 1927년 Philadelphia Academy of Music 녹음 세션과 Victor 음반 번호.
American Symphony Orchestra, Walter Frisch 해설: Stokowski가 오르간의 등록과 공간감을 교향악적 색채로 옮긴 방식에 대한 1996년 프로그램 해설.
Naxos Historical 8.111297: 1927–1939년 Stokowski와 Philadelphia Orchestra의 녹음 모음, BWV 565의 8분 45초 트랙.
MusicWeb International, Naxos 8.111297 평론: 1927년 녹음의 수록 정보와 현악과 음색에 대한 비평.
AFI Catalog, Fantasia: 1940년 New York 세계 초연, Stokowski와 Philadelphia Orchestra의 참여, 1942·1946년 편집 이력.
The Diapason, Michael Gailit의 BWV 565 연구: Ringk 전승과 저자 귀속 논쟁, C. P. E. Bach 후보설의 성격과 한계.

Breitkopf & Härtel, BWV 565 작품 페이지: Bach 귀속과 지속되는 저자 문제를 함께 소개하는 출판사 자료.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:03:33 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:03:33 UTC by 안준영