정보

요하네스 브람스, 알토 랩소디 작품 53

개요
작곡가: 요하네스 브람스 (Johannes Brahms, 1833–1897)
작품명: 알토 ·남성합창 ·관현악을 위한 랩소디 (Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester), 작품 53
작곡: 1869년으로 기록되며, 1868년부터 구상했을 가능성을 제기한 연구도 있음
초연: 1870년 3월 3일, 예나 로젠잘, 파울리네 피아도르 가르시아 독창 ·아카데미셔 게장페어라인 · 에른스트 나우만 지휘
장르: 알토 독창과 남성합창을 위한 관현악 랩소디
구성: Adagio · Poco andante · Adagio 의 세 연속 구간
연주 시간: 약 13–14분

IMSLP: https://imslp.org/wiki/Alto_Rhapsody%2C_Op.53_(Brahms,_Johannes)

Brahms-Institut: https://brahmsinstitut.de/Archiv/web/bihl_digital/jb_werkekatalog/op_053.html

알토 랩소디는 괴테의 시 「겨울의 하르츠 여행」 (Harzreise im Winter)에서 세 연을 골라 알토 독창과 남성합창, 관현악으로 설정한 단일 작품이다. 처음 두 구간은 C단조의 알토 독창이 숲과 황야에서 길을 잃은 인물의 질문과 인간 혐오를 노래하고, 마지막 Adagio 에서 남성합창이 처음 등장해 사랑의 신에게 귀를 열어 달라는 기도로 방향을 바꾼다. 따라서 오페라의 배역이나 줄거리보다 독창과 합창이 늦게 결합하는 관현악 랩소디로 듣는 편이 구조에 맞다.

작곡 배경과 텍스트

Brahms-Institut는 작곡 시기와 장소를 1869년 9월 바덴바덴으로 기록한다. Christopher Reynolds는 브람스가 1868년 선행 작곡가의 괴테 설정을 접한 뒤 더 이른 구상을 했을 가능성을 논증한다. 이는 구상과 완성의 시점이 다를 수 있다는 학술적 제안이다. 1869년 Julie Schumann의 약혼 ·결혼과 작품을 연결하는
전기 서술이 여러 자료에 나오지만, 개인적 감정 하나를 유일한 작곡 원인으로 확정할 근거는 충분하지 않다.

괴테 원시는 길이가 긴 작품이지만 브람스는 세 연만 선택했다. 첫 연은 “Aber abseits, wer ist’s?”라는
질문과 숲속의 고립, 둘째 연은 치유의 약이 독으로 변한 인간 혐오, 셋째 연은 Vater der Liebe 에게 마음과 시야를 열어 달라는 청원을 담는다. Reynolds는 브람스가 이 작품을 Liebeslieder 작품 52의 후주 또는 에필로그로 Simrock에게 설명했다고 연구한다. 이 편지는 작품 간 자기 연관성을 보여 주지만, 공식 부제나
초연 프로그램의 표제는 아니다.

출판 정보와 자필 자료

초판 총보는 1870년 베를린 N. Simrock에서 나왔고, IMSLP는 총보 판번호 374와 보컬 스코어 판번호 375를 기록한다. 브람스가 초판 개인본에 식각 오류와 알토 ·테너 유니즌을 고친 표시를 남겼고, 같은 해 제 2인쇄본에
그 수정이 반영되었다는 설명이 Carus와 das Orchester에 있다. Carus의 Urtext는 이 제 2인쇄본을 최종
수정이 반영된 기준으로 삼는다.

완전한 자필 정서본은 New York Public Library에 있고, 빈 Gesellschaft der Musikfreunde에는 별도
스케치가 남아 있다. 식각용 정서본과 피아노 반주 정서본은 실종된 것으로 Brahms-Institut가 기록한다. OMI 의 facsimile 안내는 브람스가 이 작품을 높이 평가했다는 전승을 소개하지만 , 긴 발언을 작곡가의 공식 프로그램으로 취급하지 않는다.

소요 시간

Carus는 14분, IMSLP는 약 13–14분을 제시한다. 지휘 템포와 녹음 편집에 따라 달라질 수 있으므로 약 13–14분으로 예상하면 된다.

편성

성악은 알토 독창과 네 성부 남성합창 (TTBB)이다. 관현악은 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 2, 제 1·2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스로 편성된다. 트럼펫, 트롬본, 팀파니가 없는 비교적 절제된 관현악이 알토의 낮은 음역과 남성합창의 중후한 화음을 받친다. 이는 악기 목록과 청취 가이드의 관찰을 결합한 설명이며, 악보에 별도의 금지 지시가 있다는 뜻은 아니다.

세 구간의 구조

I. Adagio

C단조, 4/4의 첫 구간은 낮은 현과 바순, 불안정한 화음과 트레몰로로 시작한다. 알토가 “멀리 떨어져 있는
이는 누구인가 ”라는 질문으로 들어오고, 넓은 하강 도약과 어두운 목관 음역이 길 잃은 화자의 시선을 좁힌다. Kelly Dean Hansen의 청취 가이드는 잠시 D♭·E♭ 주변으로 움직였다가 C단조로 돌아오는 과정을 분석한다. 이 구간에는 남성합창이 아직 나타나지 않는다.

II. Poco andante

C단조, 6/4의 둘째 구간은 알토 독창이 계속 이끌며 작은 aba 성격의 아리아처럼 펼쳐진다. 6/4의 흐름 안에 3/2를 암시하는 교차 리듬이 놓이고, “Menschenhaß”에서의 넓은 도약과 반복이 사랑이 인간 혐오로 뒤집힌 상태를 강조한다. A♭·D♭ 주변의 잠시 안정된 화음 뒤에 C단조로 돌아오며, 마지막에는 다음 구간의 C장조를 예비하는 긴장이 남는다. 이 화성 ·마디 분석은 Hansen의 특정 녹음과 판본을 기준으로 한 청취 안내다.

III. Adagio

C장조를 중심으로 한 마지막 구간에서 남성합창이 알토와 처음 결합한다. 첼로의 피치카토 3연음과 목관의 응답이 Vater der Liebe 를 향한 기도에 지속적인 맥박을 주고, 합창은 단순한 화음 지지에서 독립된
응답으로 넓어진다. E♭·B·G·A♭ 등으로 잠시 이동한 뒤 C장조로 돌아오는 진행은 단번의 장조 전환이 아니라 내부의 먼 조성을 거치는 과정이다. LA Philharmonic과 Carus의 해설은 이 종결을 고립에서 평화와 회복의 가능성으로 기우는 순간으로 설명하지만 , 확정된 구원보다 열려 있는 위로의 방향으로 이해하는 편이 안전하다.

공연과 수용

1869년 10월 6일 카를스루에에서 Amalia Boni가 참여한 리허설이 있었다는 전승이 있으나, 남성합창의
부재와 반주 방식이 불명확해 공개 초연으로 부르지 않는다. 1870년 3월 3일 예나 로젠잘에서 파울리네
피아도르 가르시아, 아카데미셔 게장페어라인 , 에른스트 나우만이 참여한 공연이 최초의 확실한 공개 공연이다.

이 작품이 Julie Schumann의 결혼과 연결된다는 설명은 브람스 전기와 수용사에 반복되지만 , 음악의 모든 정서를 사적인 사건으로 환원하지 않는다. 1945년 Marian Anderson·Pierre Monteux 녹음은 MusicBrainz 에 이른 입력 사례로 기록되어 있고, 1988년 Claudio Abbado 지휘 Marjana Lipovšek 녹음은 Kelly Dean Hansen 청취 가이드의 기준 음반이다. 데이터베이스의 날짜와 길이는 녹음 식별 정보이지 최초 녹음이나
특정 해석의 우위를 증명하지 않는다.

주요 자료

IMSLP, “Alto Rhapsody, Op. 53”

Brahms-Institut Lübeck, Opus 53

Carus-Verlag, “Johannes Brahms: Rhapsody”

Christopher Reynolds, “Brahms Rhapsodizing”

Los Angeles Philharmonic, “Alto Rhapsody”

Kelly Dean Hansen, “Opus 53 Listening Guide”

MusicBrainz, “Work ‘Alto Rhapsody, op. 53’”

Revision #1
Created 2026-10-04 10:05:31 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:05:32 UTC by 안준영