Symphony No. 101 in D major, Hob. I:101 "The Clock"

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 101 in D major, Hob. I:101, “The Clock”
작곡가: Joseph Haydn (1732–1809)
작곡 시기: 1793–1794년
초연: 1794년 3월 3일, London Hanover Square Rooms의 네 번째 Salomon 연주회. Haydn이 건반
자리에서 오케스트라를 이끌었다.
장르: 교향곡
범위: 전곡 4악장. I. Adagio – Presto, II. Andante, III. Menuetto. Allegretto – Trio, IV. Finale. Vivace 별칭: “The Clock”. 제 2악장의 진자 같은 반주 음형에서 비롯되었으며 , 별칭이 처음 쓰인 시점과 정착 시점은 자료에 따라 다르다.
출판: 1799년 Augsburg의 Gombart 판이 먼저 나왔고, 곧 Offenbach의 Johann André 판이 뒤따랐다.

IMSLP: Symphony No.101 in D major, Hob.I:101 (Haydn, Joseph)

Wikipedia: Symphony No. 101 (Haydn)

Joseph Haydn의 *Symphony No. 101 in D major, Hob. I:101, “The Clock”*은 두 번째 런던 방문과 1794 년 Salomon 연주회 시즌을 위해 마련된 4악장 교향곡이다 . 느린 Adagio 뒤에 Presto 가 오는 제 1악장,
변형된 노래 형식과 변주 ·론도 절차가 결합된 Andante, Menuetto. Allegretto – Trio, Finale. Vivace 가
이 순서로 이어진다.

출판 정보와 성립

Hob. I:99–104는 Haydn의 두 번째 런던 방문을 위해 준비된 여섯 교향곡이다 . Henle의 비평판 서문은 제 101 번의 제 1악장만 런던에서 작성했고 나머지 악장은 빈에서 이미 썼다고 설명한다. Hyperion의 동반 해설은 제 100번과 제 101번의 일부 악장을 런던에서 마무리한 것으로 묶어 서술하므로 , 작품별 작업 순서를 구체적으로
나눈 Henle 기록과 세부 범위가 다르다. 두 자료 모두 1794년 런던 연주회에 맞춰 작품이 완성되었다는 점을 확인한다.

초연은 1794년 3월 3일 Hanover Square Rooms의 네 번째 Salomon 연주회에서 열렸고, 일주일 뒤 다시 연주되었다 . 당시 Haydn은 하프시코드인지 포르테피아노인지 확정할 수 없는 건반에 앉아 전통적인 지휘 위치를 맡았으며, 통주저음을 연주한 것은 아니었다. Haydn은 교향곡의 소유권을 Johann Peter Salomon 에게 넘겼고, Henle 서문은 1799년 Gombart가 먼저 출판한 뒤 Johann André가 곧 이어 판을 냈다고 기록한다.

현대 연구용 악보는 자필 총보를 주요 자료로 삼고, 1972년 비평 보고서에 자료와 이문 목록을 정리했다. 자필 총보와 런던 공연 파트에는 클라리넷이 보이지 않으며, 하이든이 빈으로 돌아온 뒤 Johann Elßler가 만든

파트와 필사 총보에서 클라리넷이 가장 이르게 확인된다. 자필 ·런던 파트의 부재와 후대 Elßler 사본은
오늘날의 표준 편성과 1794년 원자료를 구분하게 한다.

소요 시간

전곡은 약 29–30분이다. Joseph Haydn 재단 포털은 약 29분, IMSLP는 평균 약 30분을 제시한다. 실제 시간은 템포와 반복 관행에 따라 달라질 수 있으며, 이 수치는 작품의 기본적인 음악 시간을 나타낸다.

편성

현대 판본에서 흔히 제시하는 편성은 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 2, 트럼펫 2, 팀파니, 현악 5부다. Joseph Haydn 포털과 Haydn2032는 이 구성을 2|2|2|2 – 2|2 – 1 – Str. 로 요약한다.

클라리넷은 자필 총보와 런던 공연 파트에 없고, Elßler가 빈에서 작성한 후대 파트와 필사본에서 처음 나타난다. 현대 연주에서 클라리넷 2대를 포함하는 선택은 후대 자료에 근거하며, 제 2악장의 목관 음색도 그 선택에 따라 달라질 수 있다.

네 악장

I. Adagio – Presto

제 1악장은 D단조의 느린 도입으로 시작한다. 상승 음계가 뒤의 주제 재료를 미리 비추고, 곧 6/8박자의 경쾌한 D장조 Presto 가 어두운 시작을 뒤집는다. Joseph Haydn 포털은 빠른 부분을 소나타 형식으로 분류하며, UC Davis 해설은 긴 전환부와 전개부의 모방 작업이 재현부로 이어진다고 설명한다. 느린 서주와 빠른 본문은
분리된 서막과 본편이 아니라, 같은 동기 재료가 서로 다른 속도로 나타나는 하나의 제 1악장을 이룬다.

II. Andante

G장조의 Andante 는 변형된 노래 형식으로 분류되며, Hyperion은 변주와 론도가 결합된 진행으로 설명한다. 주제 아래에서 현악과 바순이 규칙적인 진동형 반주를 이어 가지만, 주제가 돌아올 때마다 같은 모습으로
반복되지 않는다. 단조의 총주 뒤에는 플루트와 바순이 두 옥타브 이상 떨어져 반주를 나누고, 바이올린이 그 사이에서 선율을 잇는다. 오보에가 합류하는 대목은 세 목관 독주와 한 줄의 현악이 만드는 작은 실내악처럼 들리도록 편성되었다는 해설을 남긴다.

이 반주가 시계의 진자처럼 들린다는 인상이 “The Clock”이라는 별칭으로 이어졌다. 그러나 악장의 핵심은 고정된 효과음이 아니라, 반주 악기와 화성, 선율 장식이 되돌아올 때마다 바뀌는 변주 과정에 있다.

III. Menuetto. Allegretto – Trio

Menuetto. Allegretto 는 D장조의 미뉴에트와 트리오로 이루어진다 . Hyperion과 UC Davis는 하이든 후기 미뉴에트가 궁정 춤곡보다 큰 교향곡 악장으로 확장되는 경향을 이 작품에서 확인한다. 트리오에서는
허디거디를 연상시키는 지속음이 플루트의 떠오르는 선율 아래에서 화성을 쉽게 바꾸지 않고 버티며, 두 번째

등장에서야 마을 악대처럼 선율과 조화를 맞춘다. 1794년 Morning Chronicle 이 트리오의 매력적인 효과를 따로 칭찬한 것도 이 장면의 수용사를 보여 준다.

Joseph Haydn 포털은 이 미뉴에트가 1793년에 만든 플루트 시계용 소품과 관련된다고 덧붙인다. 이 관계는 악장의 별칭과 하이든의 기계식 악기용 편곡 전통이 만나는 지점이다.

IV. Finale. Vivace

Finale. Vivace 는 D장조의 론도 또는 소나타 론도적 피날레다. Hyperion은 제시부의 첫 주제에서 거의 모든 재료가 파생되어 뚜렷한 제 2주제보다 지속적인 동기 전개가 두드러진다고 설명한다. 재현부는 현악의
피아니시모 푸가로 조용히 시작하고, 악기 수가 점차 늘어나 코다에서 전 관현악으로 확장된다. 상승 ·하강 음계와 대위적 모방이 마지막까지 추진력을 이어 가며, 앞선 악장들의 형식적 실험을 밝은 종결로 묶는다.

“The Clock” 별칭과 런던 수용
1794년 3월 5일 Morning Chronicle 은 초연 직후 평론에서 Andante 반주의 단순하면서도 뛰어난 처리를 주목했고, 첫 두 악장이 앙코르되었다고 전했다. 이 기록은 “시계 ”라는 이름이 훗날 굳어지기 전에 이미 제 2 악장의 반주가 청중의 귀를 붙잡았음을 보여 준다.

별칭의 최초 시점은 자료가 서로 다른 방식으로 제시한다. UC Davis의 Phillip Huscher는 1798년 빈에서
나온 피아노 편곡이 Rondo: The Clock 이라는 이름을 사용한 사례를 이른 기록으로 소개하고, Henle는 진자 같은 반주가 19세기에 교향곡 전체의 별칭으로 정착했다고 설명한다. 1798년은 이른 기록이고, 19세기는 이 이름이 교향곡 전체를 가리키는 명칭으로 자리 잡은 시기로 구분된다.

연주와 녹음 기록

초연의 건반 자리는 당시 런던 공공 연주회에서 오케스트라를 이끄는 전통적 위치였다. Haydn이 통주저음을 연주하지 않았다는 Henle의 설명은 오늘날의 지휘 방식과 1794년 현장 관행을 구분하는 데 도움이 된다. 또한 클라리넷 파트의 후대성은 같은 악보를 연주하더라도 판본과 악단의 선택에 따라 목관의 색채가 달라질 수 있음을 보여 준다.

Hyperion의 CDA66528은 The Hanover Band와 Roy Goodman이 1991년 녹음한 제 101·102번 교향곡 음반이다. 동반 해설은 1794년 초연의 재연, Morning Chronicle 의 반응, 제 2악장의 변주 ·론도 결합,
미뉴에트 트리오의 지속음, 피날레의 현악 푸가를 한 연주 자료 안에서 연결한다. 이 음반은 별칭과 함께 네 악장의 형식 및 18세기 말 런던 콘서트 맥락을 살필 수 있는 기록이다.

주요 자료

Joseph Haydn 재단 – Hob. I:101

Haydn2032 – Symphony Finder

G. Henle Verlag – HN 9069 The Clock

Heide Volckmar-Waschk, Henle 비평판 서문 PDF

- Hyperion Records – *Haydn: Symphonies Nos 101 & 102*
- UC Davis Arts, Phillip Huscher – *Haydn: Symphony No. 101 (“Clock”)*
- CCARH – Haydn Symphony No. 101 □□ □□