Symphony No. 102 in B-flat major, Hob. I:102

- □□

정보

Joseph Haydn: *Symphony No. 102 in B-flat major, Hob. I:102*

- 작곡가 : Joseph Haydn (1732–1809)
- 작품명 : *Symphony No. 102 in B-flat major, Hob. I:102*
- 장르 : 관현악을 위한 4악장 교향곡
- 작곡 시기 : 1794년 , 하이든의 두 번째 런던 체류 기간
- 초연 : 1795년 2월 2일 , London King’s Theatre, Haymarket
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Symphony_No.102_in_B-flat_major%2C_Hob.I%3A102_(Haydn,_Joseph)
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No.*102*(Haydn)

Joseph Haydn의 *Symphony No. 102 in B-flat major, Hob. I:102*는 1794년 런던에서 완성된 네 악장 교향곡이다 . 하이든의 후기 런던 교향곡에 속하며 , 네 악장은 `Largo—Vivace` , `Adagio` , `Menuetto—Trio: Allegro` , `Finale: Presto` 순서로 이어진다 . 독주자나 성악 없이 2관 편성과 현악으로 연주된다 .

개요

하이든은 두 번째 런던 체류 기간에 99번부터 104번까지의 교향곡을 준비했다 . 102번은 그중 1794년 여름과 가을에 완성된 곡으로 , 런던의 기획자 Johann Peter Salomon을 위해 쓰인 연작에 속한다 . Salomon이 계획한 시즌이 취소되면서 이 곡의 첫 공연은 바이올리니스트 Giovanni Battista Viotti가 시작한 Opera Concerts에서 열렸고 , 1795년 2월 2일 런던의 King’s Theatre, Haymarket에서 연주되었다 . 초연은 하이든이 지휘한 것으로 전해진다 .

이 공연은 샹들리에 일화와도 연결된다 . Richard Wigmore는 Hyperion 해설에서 1795년 2월 3일 *Morning Chronicle*이 마지막 악장이 앙코르된 뒤 샹들리에 하나가 떨어졌다고 보도한 내용을 소개한다 . 신문 기사는 교향곡 번호를 직접 적지 않았지만 , 이후 이 사건은 102번 초연의 일화로 전해졌다 . 하이든의 96번 교향곡이 이미 “기적 (Miracle)”이라는 별칭으로 불리고 있었기 때문에 샹들리에 사건이 96번에 잘못 붙었다는 설명도 있다 . 102번을 ‘진짜 기적 교향곡 ’이라고 부르는 관행은 이 역사적 연관성을 가리킬 뿐 , 공식 별칭은 아니다 .

출판 정보와 자료

1794년에 작성된 자필 총보는 Berlin의 Staatsbibliothek zu Berlin에 D-B Mus.ms.autogr. Haydn, J. 39 로 소장되어 있다. 후대 인쇄판으로는 Breitkopf und Härtel(1857), C. F. Peters(1873), Ernst Eulenburg(1934), Howard Chandler Robbins Landon 편집의 비평판 (1967) 등이 있다.

현대 연주용 판본으로는 Hubert Unverricht가 편집하고 Ulrich Wilker가 서문과 비평 보고서를 작성한 Henle HN 9070이 있다. 이 판본은 Haydn Complete Edition의 음악 텍스트를 채택하고 Bärenreiter가 관현악
자료를 제공한다. 102번은 후기 런던 교향곡에서 일반적으로 기대하는 클라리넷을 쓰지 않는 예외이며, 클라리넷이 빠진 편성이 중요한 특징이다.

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 22–25분이다. 악장별로는 제 1악장 약 8분, 제 2악장 약 5분, 제 3악장 약 5분, 제 4악장
약 4–5분이다. 반복의 실행 여부와 템포에 따라 길이가 달라지며, 녹음 길이는 22분 안팎부터 24분대까지 분포한다.

편성

목관: 플루트 2, 오보에 2, 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 2
타악기: 팀파니
현악: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

클라리넷은 편성에 들어가지 않는다. 후기 하이든 교향곡의 많은 곡이 클라리넷으로 목관 음색을 넓히는 것과 비교하면, 102번은 오보에와 바순, 현악의 대비가 더 직접적으로 드러나는 편성이다. Adagio 에서는 트럼펫과 팀파니를 약음기로 연주하는 지시가 전해진다. Boston Baroque의 Martin Pearlman은 이 약음기가 하이든의 후대 수정에서 추가되었다고 설명한다.

악장별 구성

I. Largo–Vivace (B-flat major)

첫 악장은 Largo–Allegro vivace 로도 표기되는 소나타 형식이다. Largo 는 B-flat 유니즌을 길게 유지한 뒤 다섯 음으로 된 짧은 음형을 제시한다. 이 음형은 뒤의 Vivace 에서 다시 핵심 재료로 돌아온다. 느린 서주가 끝나면 빠른 본론이 갑자기 열리고, 강박을 비켜 가는 악센트와 팽팽한 제 2주제군이 런던 청중이 기대하던 가벼운 선율 대신 긴장된 움직임을 만든다.

발전부에서는 세 성부의 카논이 긴장을 높인 뒤 독주 플루트가 C major에서 주제를 내놓는다. 이어지는 큰 음량의 상승은 재현부로 돌아가는 지점을 뚜렷하게 만든다.

II. Adagio (F major)

F major의 느린 악장으로, 3부 가요 형식의 윤곽을 따른다. 이 음악은 하이든의 F-sharp minor Piano Trio, Hob. XV:26의 Adagio 와 밀접하게 연결되어 있다. Richard Wigmore는 이 악장을 그 피아노 트리오를
관현악으로 옮긴 사례로 설명한다.

현악의 길게 이어지는 선율과 부드러운 6연음형 반주 위에 목관이 응답한다. 제시부를 반복할 때에는 트럼펫과 팀파니가 약음기로 더해져 같은 음악의 색채가 달라진다. 피아노 트리오와 연결된 선율은 관현악으로
옮겨지면서 첼로와 바람 악기의 대화, 약음기로 눌린 금관의 울림을 얻는다.

III. Menuetto–Trio: Allegro (B-flat major)

Menuetto 는 강한 박감을 지닌 빠른 미뉴에트다 . 세 음으로 된 음형이 오케스트라 여러 부분에 차례로 나타나, 춤곡의 규칙 안에서 악기군 사이에 짧은 충돌을 만든다.

뒤의 Trio 에서는 바람 악기가 앞에 나서며 성격이 가벼워진다 . 미뉴에트의 거친 추진력과 트리오의 유연한 호흡이 대비되지만 , 두 부분 모두 짧은 동기와 명료한 악기 응답으로 연결된다.

IV. Finale: Presto (B-flat major)

마지막 악장은 반복되는 주제와 발전부가 결합한 빠른 피날레다. 주제는 예상보다 일찍 돌아오거나 시작
직전에 멈추며, 갑작스러운 조성 이동이 빠른 진행에 변화를 준다.

코다에서는 주제가 잘게 끊기고 말을 더듬듯 멈춘 뒤 마지막 질주로 넘어간다. 이 결말은 하이든의 희극적 결말 처리를 보여 주면서도, 앞의 악장들에서 이어진 긴장과 주제의 재등장을 한데 모아 종결한다.

판본과 연주

102번의 편성은 2관 규모로 간결하지만 , 악장 사이의 대비는 분명하다. 클라리넷을 제외한 목관과 약음기
트럼펫 ·팀파니가 만드는 Adagio 의 색채, 외부 악장의 거친 악센트와 빠른 진행이 같은 편성 안에서 서로 다른 음향을 만든다. Henle HN 9070은 이 편성과 약음기 지시를 현대 기준판의 설명과 함께 제시한다.

같은 판본을 사용해도 반복을 모두 연주하는지 , 각 악장의 기본 박을 얼마나 빠르게 잡는지에 따라 전곡 시간이 달라진다. 21분대의 기간악기 녹음과 23–24분대의 현대 오케스트라 녹음은 이러한 연주 선택의 차이를 보여 준다.

주요 레코딩

Roy Goodman / The Hanover Band (1991년 녹음, 1992년 발매, Hyperion
CDH55127): Watford Town Hall에서 녹음한 기간악기 연주로, 102번의 네 악장을 21분 56초에
담았다. International Record Review는 이 시리즈의 생기와 상상력을 높이 평가했다.
Nikolaus Harnoncourt / Royal Concertgebouw Orchestra (1988년 녹음, Warner Elatus 2564 60659-2): MusicWeb의 John Quinn은 1악장의 긴장과 빠른 악장의 추진력을 높이 평가하고, 제 2악장의 첼로 ·바람 악기와 미뉴에트의 박을 Colin Davis의 녹음과 비교한다. 전곡은 23

분 29초이며 대형 현대 오케스트라의 음향으로 녹음되었다 .
Roger Norrington / London Classical Players (EMI CDC 5 55111 2): BBC Music
Magazine의 Graham Lock은 기간악기의 단단한 질감과 빠른 외부 악장의 날카로운 프레이징을
언급하는 한편, 내부 악장의 표현에는 아쉬움이 남는다고 평한다.

Boston Baroque는 Martin Pearlman의 지휘로 1997년, 2009년, 2013년, 2019년에 이 교향곡을 공연했다.

주요 자료

Joseph Haydn 작품 목록: 작품 번호, 작곡 ·초연일, 네 악장, 조성, 형식, 편성 축약, 소요 시간.
G. Henle Verlag, Symphony B-flat major Hob. I:102, HN 9070: Hubert Unverricht 편집판의
기준 텍스트, Ulrich Wilker의 서문 ·비평 보고서, 클라리넷 제외와 약음기 지시.
Hyperion Records, Richard Wigmore, “Symphony No 102 in B flat major”: 1795년 2월 2일
초연, Opera Concerts의 맥락, 샹들리에 보도, 악장별 구조, 녹음 시간.
Boston Baroque, Martin Pearlman, “Haydn’s Symphony No. 102”: 편성, Adagio 의 약음기 설명, 샹들리에 일화, Boston 공연 이력.
MusicWeb International, John Quinn, “Haydn Symphonies 102 and 104”: Harnoncourt·Royal Concertgebouw Orchestra 녹음의 시간과 악장별 비평.
BBC Music Magazine, Graham Lock, “Haydn: Symphonies 101 & 102”: Norrington·London Classical Players 녹음의 기간악기 질감과 악장별 평가.