Symphony No. 45 in F♯ minor, Hob. I:45 "Farewell"

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 45 in F♯ minor, Hob. I:45 "Farewell" 작곡가: Joseph Haydn (1732–1809) 장르: 4 악장 관현악 교향곡 작곡 시기: 1772년, 자료에 따라 1772년 후반으로 좁혀짐 초연 ·초기 연주: 1772년 Eszterháza에서 연주된 것으로 기관 자료와 후대 전언에 기록됨 고용 맥락: Prince Nikolaus I. Joseph Esterházy의 Eszterháza 궁정 악단 별칭: "Farewell", 독일어 "Abschiedssinfonie" (후대 명칭) 소요 시간: 약 25–27분, 연주 조건에 따라 30분 안팎 악장: I. Allegro assai, II. Adagio, III. Menuet. Allegretto – Trio,

IV. Finale. Presto – Adagio IMSLP: Symphony No. 45 in F-sharp minor, Hob. I:45 Wikipedia:

Symphony No. 45 (Haydn)

Joseph Haydn의 *Symphony No. 45 in F♯ minor, Hob. I:45 "Farewell"*은 1772년 Eszterháza에서
완성된 네 악장 교향곡이다 . 빠른 Allegro assai, A장조의 Adagio, F♯장조의 Menuet. Allegretto – Trio, F♯ 단조에서 느린 종결부로 넘어가는 Finale. Presto – Adagio가 차례로 놓인다. 마지막 악장에서 연주자들이
하나씩 연주를 멈추고 퇴장하는 관행이 작품의 통용 별칭을 만들었으며 , 이 장면은 앞선 세 악장의 조성 ·형식 · 음향 대비와 결합해 전곡을 닫는 결말이다.

작곡 배경과 후대 별칭

Haydn은 Prince Nikolaus I. Joseph Esterházy를 섬기며 여름 궁정인 Eszterháza에서 악단을 이끌었다. 1772년 1월 8일 Nicolaus가 Eisenstadt의 관리 Peter Ludwig Rahier에게 보낸 지시에는 대부분 음악가의 아내와 자녀를 Eszterháza에 24시간도 머물게 하지 말라는 내용이 나온다. Haydn2032의 해설은 음악가
숙소인 Musikerhaus의 공간 부족과 배우 Carl Wahr 극단의 예상보다 큰 인원도 당시의 실무 조건으로 제시한다. 이 문서는 가족이 장기간 떨어져 지냈다는 배경을 보여 주지만, 교향곡의 마지막 장면이 그 지시에 대한 직접 응답이었다고 증명하지는 않는다.

Haydn의 노년 회고를 Georg August Griesinger가 전한 일화에서는 , 연장된 체류에 낙담한 음악가들을 위해 한 악기씩 침묵하는 교향곡을 만들었다고 한다. 주자는 자기 파트가 끝나면 촛불을 끄고 악보와 악기를 챙겨 나갔고, 군주와 청중이 그 뜻을 알아차린 뒤 다음 날 떠날 허가가 났다는 이야기다. 기관 해설과 전기는 이 장면을 반복해서 전하지만, 1772년 공연의 정확한 날짜와 주자별 동선을 적은 동시대 공연 문서는 확인되지 않는다. 후대 전언과 단계적으로 희박해지는 음악은 서로 다른 근거에 속하며, 마지막 장면을 이해하는 두 축을 이룬다.

"Farewell"이라는 이름은 자필보의 원래 표제가 아니다. Haydn Foundation은 자필보와 18세기 음악 자료에 이 별칭이 없고 1780년대 프랑스에서 생겼을 가능성을 제시하며, Philharmonie de Paris는 1784년 파리에서 제목이 붙었다고 설명한다. "Farewell"은 식별을 위한 통용 명칭이며, 1772년 Haydn이 직접 붙인 제목이라는 증거는 없다.

출판 정보

자필 총보는 Budapest의 National Széchényi Library에 보존되어 있으며, Haydn Foundation은 이를 작품의 진본성을 입증하는 Autograph로 제시한다. 자필보의 facsimile는 1959년과 2010년에 출판되었다. IMSLP의 서지 정보가 적는 첫 출판 연도는 1775년으로, 1772년의 작곡·초기 연주와 다른 사건이다.

Haydn Foundation의 현행 자료는 *Sinfonien 1767–1772* 비평판과 함께 작품을 소개하며, 악장명·형식·편성·평균 시간을 한 기록 안에서 연결한다. Haydn Foundation의 공식 메타데이터와 IMSLP의 악장·편성 표기가 기본 정보를 제공하며, 개별 형식과 무대 관행은 기관 해설과 연구자의 분석이 보충한다.

소요 시간

Haydn Foundation은 전곡을 약 27분으로 제시하고, Los Angeles Philharmonic과 Wikipedia는 약 25분으로 안내한다. 반복, 템포, 마지막 Adagio의 처리에 따라 실제 연주 시간은 달라지므로 약 25–27분을 일반적인 범위로 잡을 수 있다. 일부 공연과 녹음은 30분 안팎에 이르지만, 이는 고정된 작품 길이가 아니라 연주 조건에 따른 값이다.

편성

기본 편성은 다음과 같다.

- 목관: 2 Oboes, 1 Bassoon
- 금관: 2 Natural horns. A, F♯, E 조율에 대응하는 크룩을 사용하며, 1772년 10월 22일 반음 크룩 두 개를 주문한 기록이 남아 있다.
- 현악: Violins I·II, Violas, Cellos, Double basses. 자료에 따라 with solo-Str.가 덧붙으며, 마지막에는 제 1바이올린 두 파트가 남는다.

자연 호른은 밸브가 없는 악기이므로 조성에 맞는 관 길이를 크룩으로 바꾸어야 한다. F♯단조를 중심으로 하는 이 교향곡은 당시 관현악에서 드문 조성을 택했고, 반음 크룩 주문은 그 조성을 실제 궁정 악단이 연주할 수 있도록 준비한 정황을 제공한다. 클라리넷, 플루트, 트럼펫, 팀파니는 이 작품의 기본 편성에 포함되지 않는다. 마지막의 제 1바이올린은 별도 협주곡 독주자가 아니라 현악 파트 안에서 남아 독주처럼 들리는 역할이다.

네 악장의 배치

악장	조성·박자	공식 구분과 중심
I. *Allegro assai*	F♯단조, 3/4	소나타 형식으로 분류되는 긴장된 첫 악장
II. *Adagio*	A장조, 3/8	무음기 현악과 장·단조 변화가 만드는 느린 악장
III. *Menuet. Allegretto – Trio*	F♯장조, 3/4	미뉴에트와 호른 중심 Trio, Gregorian 선율의 연결

악장	조성 ·박자	공식 구분과 중심
IV. *Finale. Presto – Adagio*	F♯단조의 Presto, 3/8 Adagio	빠른 피날레와 단계적 퇴장이 결합한 이중 종결

I. *Allegro assai*

첫 악장은 F♯단조의 소나타 형식으로 분류되지만 , 표준적인 주제 배열과는 다른 진행을 보인다 . Los Angeles Philharmonic의 해설은 제 1바이올린이 F♯단화음의 음을 내려가며 시작하고 , 낮은 현이 끈질긴 단음을 이어 가는 동안 제 2바이올린이 반복되는 당김음형으로 불안을 만든다고 설명한다 . 큰 도약과 갑작스러운 강세가 첫 재료를 악장 전반에 퍼뜨린다 .

대조적인 선율 재료는 전개부에서 나타나며 , 재현부에는 그대로 돌아오지 않는다 . 제시부가 보통의 관계장조 대신 C♯단조로 이동하고 재현부 직전에 새 재료가 등장한다는 점도 이 악장의 특이성이다 . Haydn2032는 이 악장을 가까운 재료가 계속 변형되는 단일 주제적 Allegro로 읽고 , 다른 해설은 소나타 형식의 변형으로 설명한다 . 두 분석 모두 마지막 Adagio의 고요함과 대비되는 불안정한 출발이 전곡의 첫 방향을 정한다는 점을 보여 준다 .

II. *Adagio*

A장조 3/8의 느린 악장은 무음기를 단 현악이 주제를 노래하며 시작한다 . 오보에와 호른은 대부분 구절 끝에서 짧게 개입하고 , 중앙부에는 C♯단조가 나타나 장조의 온화함을 어둡게 바꾼다 . 반복되는 짧은 동기와 마디선을 넘어 이어지는 불협화음의 지연이 선율을 한 번에 종결하지 않고 다음 구절로 밀어 보낸다 .

Haydn Foundation은 이 악장을 ternary songform으로 , Wikipedia는 sonata form으로 분석한다 . 두 용어는 서로 다른 분석 전통을 가리키며 , 공통적으로 A장조의 느린 표면 아래 장 ·단조 교차와 긴 서스펜션이 있다는 점을 설명한다 . James Webster가 이 음악을 고향을 향한 갈망을 표현하는 프로그램적 대목으로 읽었다는 해석도 있으나 , 이는 Haydn의 자필 프로그램이 아니라 후대 연구자의 독해다 .

III. *Menuet. Allegretto – Trio*

F♯장조의 미뉴에트는 앞 악장의 어두운 중심에서 잠시 벗어나지만 , 종결의 불안정성을 완전히 지우지는 않는다 . 각 부분의 종지에서 저음에 D natural이 놓여 화성에 속하지 않는 음처럼 들리는 효과가 생기며 , 예상한 춤의 마침표가 약해진다 . Trio는 호른의 섬세한 호출로 열리고 두 악기의 색이 미뉴에트와 다른 공간을 만든다 .

Haydn2032의 해설은 Trio가 Gregorian Lamentation tone을 인용한다고 설명하고 , 문화사학자 Thomas Tolley는 이를 성주간 Tenebrae 예식에서 빛을 차례로 끄는 관행과 연결한다 . Los Angeles Philharmonic도 오래된 Gregorian 선율과 호른 중심의 Trio를 언급한다 . 이 연결은 작품의 후대 해석을 넓혀 주지만 Haydn이 직접 남긴 프로그램 설명으로 제시할 수는 없다 .

IV. *Finale. Presto – Adagio*

제 4악장의 Presto는 F♯단조 2/2박자의 전형적인 빠른 피날레처럼 출발한다 . 소나타 형식의 재현부가 종결에 이른 듯한 순간 , 음악은 지배화음에서 갑자기 끊기고 3/8박자의 Adagio가 이어진다 . 이 Adagio는 제 4악장 안의 코다에 해당하며 , 독립된 제 5악장으로 세지 않는다 .

Adagio . Haydn Foundation 4 F IMSLP A F . Philharmonie de Paris · · 1 Haydn Luigi Tomasini .

Sturm und Drang

Haydn 1767–1773 Esterháza Sturm und Drang . F 18 . Haydn Foundation Sturm und Drang James Webster .

1772 Eszterháza · facsimile· *Symphony No. 85* .

Antal Doráti

Antal Doráti, London Symphony Orchestra, Mercury, 1962: IMSLP . Doráti·Philharmonia Hungarica 1970–1974 1996 Decca .

Pablo Casals, Festival Casals Orchestra of Puerto Rico, Columbia Masterworks, 1959: IMSLP . 20 .

Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico, Haydn 2032 Vol. 9, Alpha Classics ALPHA684: The Classic Review David A. McConnell . 1 Adagio .

Alexander Liebreich, Münchener Kammerorchester, ECM New Series 2029, 2008: ECM의 음반 페이지와 인용된 Gramophone 평론은 현대 악기로 연주하면서도 역사주의적 감각을 유지한 사례로 소개한다. Liebreich는 퇴장 일화의 진위보다 Adagio의 자유로운 변조와 피날레의 추진력이 작품의 정서적 무게를 만든다고 보며, 그 관점은 마지막 장면을 시각적 장치와 점차 줄어드는 음향이 결합한 대목으로 해석한다.

주요 자료

Internationale Joseph Haydn Privatstiftung, HAYDN 107 Sinfoniae: Hoboken 번호, 1772년, 고객, 네 악장, 형식, 편성, 자필보와 약 27분.
Haydn2032, No.9 L'Addio: 1772년 후반의 성립 맥락, Griesinger 전언, 가족 동반 제한 문서, Trio
와 마지막 장면의 해석.
Haydn2032, Symphony Index: 중기 Esterháza 교향곡의 시간표와 압축 편성.

Philharmonie de Paris, Symphonie n° 45 « Les Adieux »: Eszterháza 창작 ·초기 연주, 1784년 파리 별칭, 악장별 설명과 퇴장 순서.
Los Angeles Philharmonic, Symphony No. 45, "Farewell": 약 25분, 편성, 제 1·2악장과 Trio의 구체적인 음향 설명.
The Classic Review, Haydn Complete Symphonies Vol. 9: Antonini·Il Giardino Armonico·ALPHA684의 연주 선택과 평론가의 관찰.
ECM Records, Farewell – Joseph Haydn / Isang Yun: Liebreich·Münchener Kammerorchester의 음반 정보와 Gramophone·International Record Review 인용.