Symphony No. 96 in D major, Hob. I:96 "Miracle"

- □□

정보

Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D major, Hob. I:96

“Miracle”

작곡가: Joseph Haydn (1732–1809)
작품명: Symphony No. 96 in D major, Hob. I:96 “Miracle”
장르: 관현악을 위한 교향곡
작곡 시기: 1791년, 첫 런던 체류기
초연: 1791년 런던 Hanover Square Rooms (날짜는 자료에 따라 3월 11일 또는 4–5월 연주회)
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Symphony_No.96_in_D_major,Hob.I:96(Haydn,_Joseph)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No.96(Haydn)

하이든의 교향곡 96번 D장조 는 첫 런던 체류 중 쓰인 네 악장 교향곡이다 . 느린 서주가 붙은 Adagio–Allegro, 목가적인 Andante, 춤곡 성격의 Menuetto–Trio, 빠른 Finale 가 이어지며, 두 플루트와 두 오보에 ·바순 ·호른 · 트럼펫 ·팀파니 ·현악이라는 밝고 탄탄한 편성을 사용한다. “기적 ”이라는 별칭은 하이든의 자필 제목이 아니라, 런던 공연 중 샹들리에가 떨어졌다는 후대의 일화가 다른 교향곡과 뒤섞여 붙은 이름이다.

개요
바이올리니스트이자 흥행가인 Johann Peter Salomon은 하이든을 런던으로 초청하면서 여러 교향곡을 의뢰했다. 96번은 첫 런던 시즌 초기에 준비된 작품으로, 통용되는 목록과 데이터베이스는 1791년 3월 11일 Hanover Square Rooms 공연을 초연으로 적는다. 그러나 Bärenreiter 비평판은 4월 ·5월 구독 연주회와 5월 자선 연주회를 후보로 제시한다. 초연의 도시와 연주회장은 같지만, 날짜 표기는 자료의 전통에 따라 달라진다.

“The Miracle”이라는 이름은 1795년 두 번째 런던 체류 때 샹들리에가 떨어졌다는 사건과 연결된다. 하이든
전기 작가 Albert Christoph Dies는 어느 교향곡인지 밝히지 않았고, 후대 연구는 그 사건을 1795년 2월 2일 공연된 교향곡 102번 과 연결한다. 별칭은 96번의 음악 내용이나 하이든이 붙인 표제를 가리키지 않는다.

출판 정보와 자료

런던 초연 뒤 1795년 Johann André 판을 비롯해 Breitkopf und Härtel 재인쇄본이 나왔다. 20세기에는 H. C. Robbins Landon 편집판과 Joseph Haydn Werke 전집판이 출판되었고 , Bärenreiter BA 4636은 Robert von Zahn과 Gernot Gruber가 편집한 Urtext 계열 총보와 파트를 제공한다. 편집자는 하이든 자필을
주자료로 삼고 Johann Elßler의 파트 필사본과 주변 자료를 대조해, 편집자가 보충한 부분과 부자료에서 옮긴 표기를 구분했다.

소요 시간

전곡은 보통 20–23분 정도다. Bärenreiter와 IMSLP는 약 20분, AllMusic은 평균 22분 42초로 안내한다. Howard Shelley와 Orchestra della Svizzera Italiana의 녹음은 제 1악장 6분 51초, 제 2악장 5분 54초, 제 3 악장 5분 12초, 피날레 3분 22초로 총 21분 19초다.

편성

목관: 플루트 2, 오보에 2, 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 2(당시 표기의 Clarino)
타악기: 팀파니
현악기: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 콘트라베이스

클라리넷, 하프, 오르간은 확인된 원작 편성에 포함되지 않는다. 런던의 큰 공연장을 위해 쓰였지만, 악기 수를 무작정 늘리기보다 목관의 색과 현악의 추진력을 선명하게 배치한다.

악장별 구성

I. Adagio – Allegro

느린 서주가 D장조의 밝은 음향을 잠시 가린 뒤 빠른 Allegro로 넘어간다. Hyperion의 해설은 서주 끝에서 D 단조 쪽으로 기울었다가 잘게 끊긴 동기가 Allegro를 움직인다고 설명한다. 반복음과 현악 ·바순의 하행 동기가 서로 겹치며, 투티와 소규모 응답이 교대로 흐른다. 전체는 소나타 형식으로 분석되지만 , 세부 동기와 조성 이동은 판본 ·해설에 따른 음악 분석으로 이해하면 된다.

II. Andante

G장조의 느린 악장은 가볍게 채색된 A부분과 G단조의 대위적 B부분이 대비되는 A–B–A 구조로 자주 설명된다
. 목관과 현악이 목가적인 선율을 건네다가 중간부에서 푸가토에 가까운 긴장이 생긴다. 끝에는 두 독주 바이올린과 목관이 이어 가는 카덴차형 코다가 놓여, 합주가 다시 잔잔해지는 과정을 들려준다.

III. Menuetto – Trio: Allegretto

D장조 미뉴에트는 힘 있는 전체 합주와 현악 ·목관의 가벼운 응답을 번갈아 놓는다. 트리오에서는 독주 오보에가 춤추듯 이어지는 선율을 맡으며, Ländler 성격을 떠올리게 하는 유연한 억양이 나타난다. 빠르기는 Allegretto 로 표시되어, 제목만 미뉴에트로 줄여 부르는 목록과 구별된다.

IV. Finale: Vivace assai

빠른 피날레는 하나의 주제에서 자라나는 론도 성격을 보인다. D단조로 잠시 어두워지는 에피소드가 지나가고 , 관악 독주와 현악의 질주가 주제를 되돌린다. A–B–A–C–A로 요약되는 론도에 소나타 형식의 전개가 섞였다는 분석도 있으며, 마지막에는 런던 청중을 향한 듯한 힘찬 종지가 놓인다.

런던 교향곡으로서의 음향

하이든은 Salomon의 런던 공연을 위해 큰 공공 연주회장의 울림과 청중의 집중을 함께 고려했다. 제 1악장의 긴 서주와 빠른 본론, 제 2악장의 대위적 중간부, 미뉴에트의 오보에 트리오는 각각 다른 방식으로 관현악을 가볍게 했다. 하이든이 피아노포르테에서 악단을 이끌었다는 Charles Burney의 기록은 당시 공연의 한 풍경을 전하지만, 모든 연주회의 인원표나 지휘 방식까지 알려 주는 자료는 아니다.

별칭과 사실의 구분

샹들리에 사건은 1795년 2월 2일 King’s Theatre에서 하이든의 교향곡 102번 이 연주될 때 일어났다는
설명이 현재 널리 받아들여진다 . 96번에 “기적 ”이라는 이름이 남은 것은 훗날의 기억이 작품 번호와 결합했기 때문이다. 따라서 이 교향곡을 특별한 표제음악이나 사고를 묘사한 곡으로 들을 필요는 없다.

판본과 연주

Bärenreiter 비평판은 하이든 자필과 당대 필사 파트를 비교해 음표 ·장식 ·반복 표기를 편집했다. 1802년경 런던에서 유통된 Mr. Salomon’s Concerts 인쇄 파트는 초기 공연의 편성과 작품 보급을 보여 주는 자료이며, 현대 Urtext와 같은 편집 상태는 아니다. 연주자는 판본과 반복을 선택할 때 피날레의 속도, 팀파니의 울림, 목관의 장식을 함께 조율한다.

주요 레코딩

Howard Shelley / Orchestra della Svizzera Italiana (Hyperion): 네 악장을 21분 19
초에 수록했다. 제 1악장의 서주와 Allegro, 제 2악장의 푸가토형 중간부를 선명한 균형으로 들려준다

.

Antal Dorati / Philharmonia Hungarica (Decca): 1970–1974년 하이든 교향곡 전집의 일부로, 런던 교향곡을 일관된 고전주의 양식으로 묶어 들을 수 있다.
Thomas Beecham / Royal Philharmonic Orchestra (1958년, Capitol): 초기 스테레오
시대의 녹음으로, 넓은 홀의 울림과 빠른 피날레의 대비를 확인할 수 있다.

주요 자료

Bärenreiter, Symphony No. 96 in D major “The Miracle”: Urtext 총보와 출판 정보.

Bärenreiter 판본 서문: Salomon 계약, 초연 후보, 별칭과 편집 원칙.

Hyperion Records, Symphony No. 96: 악장 해설과 Shelley 녹음 시간.
IMSLP, Symphony No. 96: 악장 ·마디 ·편성 ·판본 목록.
Edition HH, Symphony in D major No. 96: 96번 초연 표기와 102번 샹들리에 사건의 구분. Yale University Library, Haydn London parts: 1802년경 런던 인쇄 파트와 Salomon’s Concerts 기록.
AllMusic, Symphony No. 96: 별칭과 악장 분석 ·평균 시간.