The Seasons, Hob. XXI:3

- □□

정보

개요
곡명: The Seasons, Hob. XXI:3
작곡가: Joseph Haydn (1732–1809)
대본: Gottfried van Swieten. James Thomson의 영시 The Seasons에서 장면과 모티프를 골라 독일어 대본으로 재구성했다 .
작곡 시기: 1799–1801년
초연: 1801년 4월 24일, Vienna의 Palais Schwarzenberg. Haydn 지휘. 첫 공개 공연은 1801년 5월 29일 Redoutensaal에서 열렸다.
장르: 네 부분으로 된 세속 오라토리오로 분류되는 대형 성악 작품
범위: Spring, Summer, Autumn, Winter 네 부분 전곡. Simon(베이스), Lukas(테너), Hanne(소프라노), 혼성 합창과 관현악이 계절의 자연 ·노동 ·축제 ·성찰을 이어 간다.

IMSLP: Die Jahreszeiten, Hob.XXI:3 (Haydn, Joseph)

Wikipedia: The Seasons (Haydn)

Joseph Haydn의 The Seasons는 Gottfried van Swieten이 James Thomson의 시를 바탕으로 마련한 네 부분의 성악 작품이다. Spring, Summer, Autumn, Winter 가 차례로 이어지고, 세 독창자와 합창이 농부와 사냥꾼의 일상, 자연의 변화, 공동체의 기도와 축제를 노래한다. 현대 자료는 이 작품을 세속 오라토리오로
분류하지만 , Haydn과 van Swieten이 당대에 그 명칭을 스스로 사용했다는 뜻은 아니다.

출판 정보와 자료

Haydn은 The Creation의 성공 뒤 1799–1801년에 이 작품을 썼다. 24명의 귀족 음악 후원자로 이루어진 Gesellschaft der Associierten Cavaliere가 재원과 첫 공연 권리를 맡았다. van Swieten은 Thomson의 4,300행이 넘는 영시를 그대로 번역하지 않고 장면과 모티프를 선별했으며 , Gottfried August Bürger의 시, Christian Felix Weiße의 1768년 Singspiel, 시편 15편에서 가져온 텍스트도 대본에 포함했다.

자필 총보는 소실되었다 . Joseph Haydn-Institut와 Henle의 비평판 JHW XXVIII/4는 1801년 빈 초연에
사용된 성악 ·관현악 파트와 합창장 ·통주저음 주자의 지휘용 악보를 주자료로 삼고, 1802년 Leipzig의 Breitkopf & Härtel 원판을 보조 자료로 대조한다. 1801년 4월 24일 Palais Schwarzenberg의 후원자 대상 초연, 5월 24일 궁정 공연, 5월 29일 Redoutensaal의 첫 공개 공연이라는 순서도 이 자료에서 확인된다.

소요 시간

음반의 순수 재생 시간은 Ivor Bolton의 2시간 6분 40초와 Colin Davis의 2시간 8분 35초가 대표적이다 . 따라서 작품 자체는 약 2시간 5–15분으로 볼 수 있다. Academy of Ancient Music의 Barbican 공연은 20분 휴식을 포함해 약 165분으로 안내되므로 , 공연장 체류 시간은 음악만의 길이와 구분된다.

편성

기본 편성은 세 독창자, 혼성 합창, 플루트 2(제 1 플루트는 피콜로 겸주), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 팀파니, 트라이앵글과 탬버린, 현악, 통주저음이다 . 통주저음은
하프시코드 , 첼로, 더블베이스로 구성되었다 .

이 목록은 모든 공연의 고정 인원이 아니다. Henle의 비평판은 1801년 후반 대규모 공연에서 목관을 세 대씩 늘리고, 금관과 현악 파트를 증원한 자료를 제시한다. 1802년 원판에 없던 클라리넷 ·추가 호른 파트도 후대 공연 자료에 나타나므로 , 원자료에 가까운 기본 편성과 대규모 공연 관행은 서로 구분된다.

네 계절의 장면과 음악

각 부분은 계절을 여는 관현악 서주 또는 전주와, 공동체의 응답을 넓히는 마지막 합창을 가진다. 세 독창자는 농촌 인물의 시선을 나누고, 농부 ·사냥꾼 합창은 개인의 경험을 마을 전체의 시간으로 확장한다.

Spring

봄은 G단조의 겨울 폭풍 같은 서주에서 시작해 recitative를 거쳐 G장조의 Komm, holder Lenz! 로 넘어간다. Simon의 쟁기질 노래에는 Haydn의 Surprise Symphony Andante를 휘파람으로 부르는 자기 인용이 들어간다. 자연의 회복은 농촌 노동과 기도로 이어지고, 합창은 새 계절을 맞는 공동체의 목소리가 된다.

Summer

여름은 새벽과 일출, 태양 찬가에서 가뭄과 무더위로 이동한 뒤 천둥과 번개, 폭풍, 일상의 회복으로 돌아온다. 오보에의 닭 울음, 뻐꾸기와 귀뚜라미, 개구리와 종소리 같은 구체적인 소리 묘사가 관현악에 들어간다. Indiana University와 Hyperion의 해설은 이 부분의 자연 음화법을 날씨의 변화와 연결해 설명한다.

Autumn

가을은 수확과 노동의 노래, 사랑의 이중창, 사냥, 포도 수확과 술자리 축제로 이어진다. 호른과 전통적인 사냥 신호가 사냥 장면을 이끌고, 축제의 푸가는 성부들이 주제를 주고받는 대위법적 익살을 만든다. 수확의 기쁨과 젊은이들의 놀이가 합창과 독창의 교대로 펼쳐진다.

Winter

겨울은 안개와 추위, 눈 속에서 길을 잃은 나그네로 문을 연다. 실내의 방적 합창과 Hanne의 이야기, Simon의 인생 성찰이 이어지면서 계절의 쇠퇴가 인간 수명의 문제로 넓어진다. 마지막 이중 합창은 자연의 순환과 새 삶의 전망을 함께 노래하며 전곡을 닫는다.

세 인물과 합창의 역할

Simon은 경험 많은 농부, Hanne는 그의 딸, Lukas는 젊은 농부로 설정된다. 세 사람은 계절의 현상을
설명하는 해설자이면서 노동과 사랑, 기도와 축제에 직접 참여하는 인물이다. 합창은 농부와 사냥꾼의
집단으로서 봄의 기도, 여름의 폭풍, 가을의 수확, 겨울의 성찰을 공동체의 언어로 묶는다.

van Swieten의 대본은 겨울의 방적 노래와 Hanne의 이야기, 마지막 합창처럼 Thomson의 시에 직접 대응하지 않는 부분도 포함해 계절의 일상과 인간의 시간을 함께 구성한다. 이 때문에 네 부분은 풍경 묘사, 노동의 리듬, 공동체의 신앙과 인생의 성찰이 연결되는 하나의 연속된 작품이 된다.

자연 음화법과 수용 ·녹음

Haydn은 새소리, 개 짖는 소리, 사냥 신호, 천둥과 비바람, 포도주 축제와 방적 장면을 관현악의 구체적인 음향으로 바꾼다. Stanford Libraries는 1801년 공개 공연에서 이런 음화법이 찬사를 받는 동시에 닭 울음과 사냥 총성을 예술의 격하로 본 비판도 불렀다고 기록한다. 당대 수용은 생생한 묘사와 그 묘사의 과잉에 대한 판단이 함께 존재했음을 보여 준다.

Hyperion은 Colin Davis의 1969년 Philips 녹음을 작품의 역사적 기준점 가운데 하나로 소개하고, 2010년 London Symphony Orchestra 녹음에서는 세 독창자와 목관의 색채를 강조한다. Naxos의 Ivor Bolton 녹음은 2005년 발매와 2시간 6분 40초의 재생 시간을 기록한다. 이 음반들은 서로 다른 길이와 연주 전통을 보여 주며, 각 평가는 해당 녹음에 귀속된다.

주요 자료

Joseph Haydn 포털, The Seasons: 네 부분, 인물, 기본 편성, 장면과 초연 연혁.

Joseph Haydn-Institut, JHW XXVIII/4: 자필 총보 소실, 1801년 공연 자료와 1802년 원판을
바탕으로 한 비평판.
Henle, The Seasons, Hob. XXI:3, HN 5842 및 비평판 서문: 대본 출처, 판본 계보, 기본 편성과 1801년 후반 증원.
e-rara, Breitkopf & Härtel 1802 원판: 초판의 서지와 소장 정보.

Indiana University, The Seasons 프로그램 노트: 네 계절의 장면, 인물, Surprise Symphony 자기 인용과 음화법.
Hyperion, Colin Davis와 London Symphony Orchestra 음반: 1969년 기준 녹음, 2010년 녹음 정보와 작품 해설.
Naxos, Ivor Bolton 음반 OC905: 2005년 발매와 전체 재생 시간.

Stanford Libraries, 초연과 수용 자료: 1801년 5월 29일 공개 공연과 음화법에 대한 당대 평가.

Barbican, Academy of Ancient Music 공연 자료: 네 부분과 휴식 포함 공연 시간.