Serenade for violin and orchestra (after Plato's Symposium)

- □□

정보

개요
곡명: Serenade for violin and orchestra (after Plato's Symposium) 작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990) 작곡 시기: 1953년 말 또는 가을 시작, 1954년 8월 7일 완성 초연: 1954년 9월 12일, Venice Teatro La Fenice, Isaac Stern 독주, Leonard Bernstein 지휘 위촉 ·헌정: 1951년 Koussevitzky Music Foundation 위촉, Serge와 Natalie Koussevitzky의 기억에 헌정 구성: 독주 바이올린, 현악 오케스트라 ,

하프, 타악기를 위한 5악장 세레나데 소요 시간: 약 30분 Wikipedia: Serenade after Plato's

“Symposium”

《 Serenade for violin and orchestra (after Plato's Symposium)》는 플라톤의 《Symposium》에서
사랑을 논하는 일곱 화자를 다섯 악장의 음악적 표지로 바꾼 작품이다. 이 글은 1954년에 완성된 원작 전곡을 다루며, 바이올린과 피아노 축약판이나 후대 발레 편곡과 구별한다. Phaedrus; Pausanias, Aristophanes, Eryximachus, Agathon, Socrates; Alcibiades가 차례로 이어지고, 독주 바이올린 ·현악 ·하프 ·타악이 연설의 성격과 앞 악장의 재료를 이어 간다. Bernstein은 문자 그대로의 줄거리가 아니라, 앞 악장의 요소에서 다음 악장이 발전하는 연속적인 진술로 이 관계를 설명했다.

출판 정보와 자료

Koussevitzky Music Foundation은 1951년에 이 작품을 위촉했고, Bernstein은 Serge와 Natalie Koussevitzky의 기억에 헌정했다. Library of Congress의 Koussevitzky Collection에는 1954년 표기의 holograph full score와 Bernstein이 만든 바이올린 ·피아노 축약 원고가 각각 남아 있다. 원고의 표제는
현재의 Serenade보다 Symposium (after Plato)에 가까워 작곡 당시 제목의 흔적을 보존한다.

Boosey & Hawkes는 전곡을 독주 바이올린, 하프, 타악기, 현악을 위한 작품으로 출판 ·대여하고, 열람용 소형 총보를 Hawkes Pocket Score 1136(HPS 1136)으로 식별한다. 현재 유통되는 바이올린 ·피아노 판본에는 Isaac Stern이 독주 파트의 editor로 표시된다. HPS 1136의 최초 인쇄 연도와 1954년 원고에서 현행판으로 이어지는 마디별 교정 목록은 Boosey 제품 안내에 기재되어 있지 않다.

Bernstein이 처음 작품을 Symposium 또는 협주곡으로 부르다가 Serenade라는 제목을 택한 시점에
대해서는 후대 자료가 전한다. Indianapolis Symphony의 프로그램 노트는 Humphrey Burton을 인용해 Bernstein이 1986년에 제목의 학술적 인상을 걱정했고 훗날 그 결정을 후회했다고 설명한다. 이 회고는 현재의 출판 제목과 작곡 당시 원고 표제가 달랐던 경위를 보충하는 자료다.

소요 시간

Bernstein 공식 작품 | 페이지와 | Boosey & Hawkes, Boston Symphony Orchestra, San Francisco
Symphony는 전곡을 | 약 30분으로 | 제시한다. 1956년 Stern·Symphony of the Air·Bernstein의 Columbia
녹음은 | 약 31분, Philippe Quint·Marin Alsop의 2005년 음반도 | 약 31분, Vadim Gluzman·John Neschling
의 2007년 음반은 약 31분으로 | 기록된다. 악장별 | 공식 시간은 | 출판사와 | 공연기관 | 자료에 없으므로, 녹음의 분
단위 수치는 | 작품 | 자체의 | 고정 | 시간으로 | 사용하지 | 않는다.

편성

Boosey & Hawkes와 공연기관의 | 편성표에 | 따르면 | 원작은 다음과 같다.

독주: 바이올린
건반 | ·현악: 하프, 현악 | 오케스트라 | (제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 |)
타악: 팀파니와 | 다섯 명의 | 타악기 | 파트. 스네어드럼 , 테너드럼, 베이스드럼 | , 트라이앵글 , 서스펜디드
심벌, 실로폰, 글로켄슈필 | , 차임, Chinese blocks, 탬버린을 | 사용한다.

원작의 | 확인된 | 매체는 | 독주 | 바이올린과 | 현악 ·하프 ·타악이며, 편성표에는 | 관악기 | ·성악 ·전자음향 | ·무대 | 밖 악기가
나타나지 | 않는다. 타악기 | 다섯 | 파트의 | 악기별 담당과 | 실제 좌석 | 배치는 | 공개된 편성표가 세분하지 않으므로,
독주 바이올린과 | 현악 | 오케스트라 | , 하프 ·타악의 앙상블 관계를 | 확인된 | 범위에서 | 설명한다. 독주 | 바이올린이
전면의 | 독주 | 역할을 맡는 | 동안 | 현악 오케스트라와 | 하프 ·타악은 | 함께 앙상블을 이룬다.

플라톤의 | 연회와 | 악장 | 표지

플라톤의 | 《 Symposium》은 | 연회에 | 모인 | 인물들이 | Eros와 사랑의 | 본질을 | 차례로 | 논하는 대화편이다 .
Bernstein은 이 일곱 | 화자를 | 다섯 | 악장에 배치하면서 | , 각 연설의 | 내용을 | 장면처럼 | 재현하기보다 | 음악의
성격과 | 형식에 | 대한 guidepost로 삼았다. 그의 1954년 안내는 | 작품에 | 문자 그대로의 프로그램이 없으며, 앞
악장에서 | 생긴 | 요소가 | 다음 | 악장으로 | 발전한다고 | 설명한다.

San Francisco Symphony의 James M. Keller가 Humphrey Burton의 분석을 전한 프로그램 | 노트는
플라톤의 | 연설 | 순서와 Bernstein의 배열이 | 완전히 | 일치하지 않는다고 | 지적한다. 특히 Agathon이 음악의
정서적 | 무게 | 중심을 이루는 | 점은 | 플라톤에서 | Socrates의 연설이 | 차지하는 비중과 | 다르다. Joshua T. Parks도
이 작품의 | 플라톤 | 관계를 | 인물 | 삽화의 | 모음보다 대화 | 형식과 인간관계를 | 음악으로 | 재구성한 사례로 분석한다.
이 두 설명은 | 작곡가의 | guidepost와 구별되는 | 연구자 | 해석이다.

다섯 | 악장의 | 진행

Bernstein이 1954년 8월 8일에 | 남긴 | 안내와 Boosey·Boston Symphony Orchestra의 표기를 | 기준으로
악장별 대응을 정리하면 다음과 같다.

순서 | 악장 ·빠르기 | 작곡가가 제시한 | 음악적 | 대응

I	Phaedrus; Pausanias: Lento; Allegro marcato	Phaedrus의 Eros 찬미를 독주 바이올린의 fugato로 시작하고 , Pausanias의 사랑하는 자와 사랑받는 자의 구분을 고전적 sonata-allegro로 확장한다 .
II	Aristophanes: Allegretto	Aristophanes를 희극적 광대보다 사랑의 동화를 들려주는 이야기꾼으로 보고 , 조용한 매력의 장면을 만든다 .
III	Eryximachus: Presto	의사가 말하는 신체의 조화를 매우 짧은 fugato-scherzo로 압축하며 , 신비와 유머를 빠른 운동에 결합한다 .
IV	Agathon: Adagio	사랑의 힘과 기능을 찬미하는 말을 단순한 3부 가요 형식으로 펼쳐 독주 바이올린의 긴 선율을 전면에 둔다 .
V	Socrates; Alcibiades: Molto tenuto; Allegro molto vivace	Diotima에 관한 Socrates의 느린 도입부가 Agathon 중간부의 발전된 재현으로 돌아오고 , Alcibiades와 술 취한 무리의 개입 뒤 확장된 rondo와 축제적 종결로 이어진다 .

I악장의 fugato와 뒤따르는 sonata-allegro는 독주 바이올린을 첫 연설의 목소리로 세우면서 이후 악장에 재사용될 음정 간격과 윤곽을 만든다 . II악장은 Allegretto의 가벼운 움직임으로 사랑의 신화를 들려주고 , III악장은 Presto의 짧은 압축으로 신체적 조화라는 논리를 빠르게 통과한다 . IV악장 Agathon은 느린 3부 가요로 음악의 호흡을 넓힌다 .

V악장의 느린 Molto tenuto는 앞선 서정을 되돌아보는 시간이다 . 이어지는 Allegro molto vivace에서 Alcibiades와 연회의 무리가 끼어들고 , Bernstein이 현대 미국 작곡가의 표현으로 설명한 재즈적 기운이 확장된 rondo를 이끈다 . 이 표제들은 플라톤의 대사를 번역한 장면 번호로 사용되지 않고 , 다섯 악장 사이의 성격과 발전 방향을 알려 주는 작곡가의 안내로 기능한다 .

독주 파트와 직접 연주 자료

Isaac Stern은 초연 독주자이자 독주 파트 편집자로서 현 선택과 운지를 세밀하게 표시했다 . The Strad의 2024년 James Ehnes 인터뷰는 Stern의 표기를 현행 총보와 대조하면 독주자가 기술적 문제를 해결한 방식을 볼 수 있다고 설명한다 . Ehnes가 구체적으로 언급한 어려움은 제 2악장에서 오케스트라의 두 독주 바이올린 성부를 더블 스톱으로 모방하는 대목과 , 제 4악장 Agathon의 긴 선율을 설득력 있게 이어 가는 과제다 .

Vadim Gluzman은 2024년에 재수록된 Bernstein 공식 블로그 글에서 Stern에게 작품을 얼마나 문자 그대로 연주해야 하는지 물었고 “Just think of love”라는 답을 들었다고 회고했다 . 이 말은 특정 tempo나 운지를 정하는 지시가 아니라 , 문학적 표제와 독주자의 서사를 연결한 멘토의 전언이다 . Gluzman은 자신의 연주 경험에서 III악장의 빠른 추적을 기술적으로 가장 어려운 대목 가운데 하나로 꼽고 , V악장의 바이올린 ·첼로 대화 뒤 오케스트라의 파티로 넘어가는 전환을 설명한다 .

The Strad의 Tully Potter가 전한 Glenn Dicterow의 1986년 회고에는 Bernstein이 자신의 해석을 “neo-Classical – think Stravinsky”라고 조정했다는 일화가 있다 . 같은 글은 Dicterow와 Bernstein의 실황이

Stern의 1956년 녹음보다 Scherzo를 제외한 대부분의 악장에서 느렸다고 비교한다. 두 자료는 독주 파트의 기술적 준비와 같은 작품의 tempo 선택이 연주자 ·시기에 따라 달라질 수 있음을 특정 사례로 보여 준다.

초연과 녹음의 계보

1954년 9월 12일 Venice Teatro La Fenice에서 Isaac Stern이 독주하고 Bernstein이 지휘했다는 사실은 작곡가 공식 페이지와 여러 공연기관 자료가 공통으로 기록한다. 당시 오케스트라명은 Orchestra del Teatro La Fenice와 Israel Philharmonic Orchestra로 각각 기록되어 있으며, 날짜 ·장소 ·독주자 ·지휘자와 달리 서로 일치하지 않는다. Boston Symphony Orchestra는 1955년 4월 15·16일 Charles Munch 지휘와 Stern 독주로 열린 Boston 공연을 미국 첫 공연으로 기록한다.

초연자와 작곡가가 함께한 Columbia 녹음은 1956년 4월 19일 New York CBS 30th Street Studio 세션으로 식별되며, Edward Downes가 1957년 The Musical Quarterly에서 음반을 비평했다. 1965년에는 Zino Francescatti와 New York Philharmonic이 Bernstein의 지휘로 녹음했고, 1978년 Gidon Kremer와 Israel Philharmonic의 DG 녹음은 Philip Clark이 첫 악장의 박절을 유연하게 밀고 당기는 해석으로 비교했다.

2005년 Philippe Quint·Marin Alsop·Bournemouth Symphony Orchestra의 Naxos 음반에 대해 Göran Forsling은 독주자의 음색과 오케스트라의 반응을 Bernstein의 녹음 계보와 비교했다. 2007년 Vadim Gluzman·John Neschling·São Paulo Symphony Orchestra의 BIS 음반에 대해 Dan Morgan은 Aristophanes의 피치카토, Eryximachus의 타악 세부, Agathon의 지속음을 구체적인 청취 대상으로 들었다. 각 평가는 해당 녹음의 음향과 해석을 설명하는 비평 자료로 남는다.

주요 자료

Leonard Bernstein 공식 작품 페이지: 작곡 기간, 위촉 ·헌정, 초연, 편성, 1954년 guideposts와
제목의 문학적 관계를 확인했다.
Boosey & Hawkes 작품 페이지 및 열람용 study score: 출판 ·대여 정보, HPS 1136, 30분 표기와
편성을 확인했다.
Library of Congress Koussevitzky Commissions 및 Music Manuscripts: 1951년 위촉과 1954
년 holograph full score·바이올린 ·피아노 축약 원고의 소장 정보를 확인했다.
Boston Symphony Orchestra 작품 해설 및 San Francisco Symphony 프로그램 노트: 완성일, 초연 ·미국 첫 공연, 악장 guidepost와 플라톤 배열 해석을 대조했다.
Indianapolis Symphony 프로그램 노트: 제목 변경에 관한 Humphrey Burton 전언과 1954년 작곡가 안내를 확인했다.
Joshua T. Parks 연구 및 Natalie Lin 연구: 플라톤 대화와 악장 배열, 반복 ·귀환을 연구자의
분석으로 참고했다.
James Ehnes, The Strad 인터뷰, Vadim Gluzman 회고, Tully Potter의 The Strad 글: Stern 편집 파트, 2·4악장 실연 난도, Gluzman과 Dicterow의 전언을 확인했다.
Edward Downes, The Musical Quarterly, MusicWeb의 Quint·Alsop 평론, MusicWeb의

Gluzman·Neschling 평론, The Strad의 Kremer 비교: 초기 음반과 후대 녹음의 메타데이터 ·비평을 확인했다.