Overture "Egmont", Op. 84

- □□

정보

개요
곡명: Overture “Egmont”, Op. 84
작곡가: Ludwig van Beethoven (1770–1827)
원작: Johann Wolfgang von Goethe의 비극 Egmont
작곡 시기: 1809년 가을부터 1810년 6월까지
초연: 1810년 6월 15일, Vienna Burgtheater에서 열린 Egmont 네 번째 공연 가운데 음악을 포함한 첫 완전 공연
장르: Goethe의 비극을 위한 부수음악에서 독립한 단악장 관현악 서곡
작품 범위: Op. 84 가운데 서곡 한 곡
기준 판본: Jonathan Del Mar 편집 Bärenreiter Urtext BA11903, Henle HN9043

IMSLP: Egmont, Op.84 (Beethoven, Ludwig van)

Wikipedia: Egmont (Beethoven)

Beethoven의 Egmont 서곡은 Goethe의 비극을 위해 쓴 Op. 84 부수음악에서 독립한 단악장 관현악곡이다 . 약 8~9분 동안 F단조의 무거운 서주, 3박자 계열의 Allegro, F장조의 승리 코다를 연속해서 제시하며, 원작의 정치적 갈등과 자유의 결말을 성악 없이 압축한다. Op. 84 전체에는 서곡 외에 노래, 막간음악, 낭독을 위한 부분이 포함되지만 , 오늘날 독립적으로 연주되는 표준 레퍼토리는 이 서곡이다.

극의 배경과 작품 범위

Goethe가 1787년에 발표한 비극 Egmont는 16세기 네덜란드가 스페인의 지배를 받던 시기를 배경으로 한다 . 플랑드르의 귀족 Count Egmont는 Duke of Alba의 강압적인 통치에 맞서다가 체포되어 처형된다. Egmont 를 구하려던 연인 Clärchen은 실패한 뒤 스스로 목숨을 끊으며, 극은 Egmont의 죽음을 자유의 승리로
해석하는 Siegessymphonie로 끝난다.

Beethoven의 Op. 84는 이 연극을 위한 부수음악이다 . 서곡과 함께 Clärchen의 노래, 장면 사이의 간주, 대사를 받치는 멜로드라마 , 화자의 낭독, 마지막 승리 교향곡이 극의 진행을 연결한다. 서곡에는 성악과 화자가 등장하지 않으며, 독립 연주에서는 이 한 곡만으로 극의 억압과 저항, 결말의 자유를 관현악으로 압축한다. 따라서 서곡의 약 89분과 전체 부수음악의 약 4045분은 서로 다른 공연 범위를 가리킨다.

출판 정보

Vienna Court Theatre의 책임자 Joseph Hartl은 1809년 가을 Burgtheater에서 올릴 Goethe의 Egmont를 위해 Beethoven에게 새 음악을 의뢰했다. Beethoven-Haus는 작곡 기간을 1809년 가을부터 1810년 6

월까지로 기록한다. 연극은 1810년 5월 24일에 음악 없이 처음 상연되었고 , 6월 15일 네 번째 공연에서 Beethoven의 음악을 포함한 완전한 형태로 올라갔다. 이 공연에서 Antonie Adamberger가 Clärchen을 맡았다.

Leipzig의 Breitkopf & Härtel은 Op. 84를 한 번에 출판하지 않았다. 서곡 파트보는 1810년 12월 무렵에 출판되었고 (판번호 1582), 서곡 피아노 편곡판은 1811년 2월 무렵에 뒤따랐다 (판번호 1590). 노래와 간주를 포함한 나머지 음악의 관현악 파트보는 1812년 1월, 피아노 편곡판은 1812년 5월에 나왔으며, 전곡 총보는 1831년 7월에 출판되었다 . 이 분할 출판은 서곡이 연극 전체와 별개로 유통되는 조건을 마련했다.

Beethoven은 1810년 8월 21일 편지에서 Archduke Rudolph에게 헌정하라는 지시를 남겼지만, Op. 84 초판에는 헌정 문구가 인쇄되지 않았다. 오늘날 연주자는 당시 초판과 현대 편집판을 구분할 필요가 있다. Bärenreiter Urtext BA11903은 Jonathan Del Mar가 자필 악보와 파트 자료를 대조하여 누락된 음과 보잉 표기의 문제를 검토한 판본이고, Henle HN9043은 Beethoven Complete Edition에 근거한 연구용 포켓 스코어다.

소요 시간

서곡 단독 연주는 대체로 89분이다. 상업 녹음의 트랙 시간은 BR-KLASSIK 900849의 8분 16초부터 Naxos 8.573956의 9분 43초까지 분포하며, 지휘자의 템포와 반복 관행에 따라 차이가 난다. Naxos 8.557264의 James Judd 녹음은 9분 3초로 기록되어 있다. 대사와 성악, 장면 전환을 포함하는 Op. 84 전체 부수음악은 약 4045분으로 서곡보다 훨씬 길다.

편성

서곡은 다음의 순수 관현악 편성으로 연주한다.

플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸주)
오보에 2
클라리넷 2
바순 2
호른 4
트럼펫 2
팀파니
현악 5부 (제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스)

서곡에는 성악이나 화자 파트가 없다. 전체 부수음악을 공연할 때에는 소프라노와 낭독자가 추가되며, 이 음성 파트는 서곡의 편성에 포함되지 않는다.

단악장 구조와 극적 기능

서곡은 중단 없이 이어지는 한 악장 안에서 Sostenuto, ma non troppo 서주, Allegro 주부, Allegro con brio 코다라는 세 기능 영역을 만든다. 프로그램 해설은 이 흐름을 스페인 지배의 억압, Egmont의 저항과 처형, 자유의 승리로 읽지만, Beethoven이 각 동기에 극중 인물을 일대일로 표시한 것은 아니다.

Sostenuto, ma non troppo: F단조의 서주

Sostenuto, ma non troppo 는 F단조와 3/2박자로 시작한다. 낮은 현악기의 지속음과 무거운 화음이 느린 사라반드와 닮은 진행을 만들고, 짧은 악구가 그 위에서 긴장을 높인다. Indianapolis Symphony의 해설은 이 도입을 스페인 통치의 억압적인 질서와 연결하며, Nashville Symphony의 해설도 어두운 저음과 장중한 박을 정치적 압박의 분위기로 설명한다. 이 해석은 음악의 화성 ·음역 ·박자에서 출발한 관행적인 독법이며, 특정
악구가 극중 사건 하나를 직접 묘사한다는 뜻은 아니다.

Allegro: 저항을 조직하는 주부

Allegro 는 3박자 계열의 빠른 주부로 전환한다. 첼로와 저음 현악기가 추진력 있는 음형을 제시하고,
관현악의 응답과 대비가 그 음형을 확장하면서 소나타 -알레그로에 가까운 제시부, 발전부, 재현부를 구성한다. 뉴저지 심포니의 프로그램 노트는 이 긴장을 Egmont와 억압적인 권력의 충돌로 설명한다. 재현부의 끝에서 음악이 갑자기 멈추고 침묵하는 순간은 여러 해설에서 Egmont의 처형과 연결되지만 , 악보가 그 사건을 음향 효과로 명시한 것은 아니다.

Allegro con brio: F장조 코다와 Siegessymphonie

침묵 뒤에 Allegro con brio 가 F장조로 돌입한다. 피콜로, 호른, 트럼펫, 팀파니가 밝은 음역과 강한 박을 세우고, 현악기의 상승하는 움직임이 이를 넓혀 짧고 집약적인 코다를 완성한다. Goethe의 극이 마지막에 요구한 Siegessymphonie와 맞닿는 부분으로, Egmont의 죽음 뒤에도 자유의 이념이 남는다는 결말을
관현악으로 제시한다. 따라서 이 승리는 주인공이 처형을 피했다는 서사가 아니라 희생 이후의 자유를
가리키는 극적 기능으로 이해하는 편이 정확하다.

초연과 독립 레퍼토리화

1810년 6월 15일의 공연은 Op. 84 부수음악 전체가 연극과 함께 처음 완전하게 연주된 자리였으며 , 오늘날 말하는 서곡 단독 콘서트의 초연과는 구분할 필요가 있다. 서곡 파트보가 1810년 말에 별도로 출판된 뒤에는 연극의 대사와 성악을 필요로 하지 않는 독립 연주가 가능해졌다 . 한 악장으로 완결되고 연주 시간이 짧다는 점 때문에 서곡은 19세기 초부터 극장 밖 프로그램에 편입되었고 , 현재는 Beethoven의 대표적인 관현악
서곡으로 자리 잡았다. 원작 공연에서 Clärchen의 장면과 화자 낭독을 함께 들을 때와 서곡만 들을 때는 프로그램의 목적과 감상 범위가 다르다.

녹음과 판본 자료

서곡의 시간 차이와 전체 부수음악과의 관계를 확인할 수 있는 녹음은 다음과 같다.

James Judd와 New Zealand Symphony Orchestra의 Naxos 8.557264(2010)는 서곡을 9분 3
초로 수록하고, 같은 음반에 Clärchen의 노래와 낭독을 포함한 Op. 84 전곡을 담았다.
Otto Klemperer와 Philharmonia Orchestra의 1957년 녹음은 Naxos Classical Archives 9.80064에서 서곡 9분 5초로 발매되었다 . 녹음 연도와 음반 발매 연도는 서로 다르다.
Leif Segerstam과 Turku Philharmonic의 Naxos 8.573956(2019)은 전곡 음반으로 서곡을 9분 43초에 연주하며, 소프라노와 낭독자가 참여한다.

Mariss Jansons와 Bavarian Radio Symphony Orchestra의 BR-KLASSIK 900849는 서곡을
카탈로그에서 8분 16초, 인쇄된 작품 소개에서 8분 29초로 제시한다. 두 표기가 다를 때에는 출처별
수치를 그대로 구분하는 것이 안전하다.
John Fiore와 Munich Radio Orchestra의 Naxos 900820은 서곡을 8분 14초로 수록하고
Beethoven의 Namensfeier 서곡을 별도 트랙으로 함께 배치했다.

연주 준비에서는 초판 파트보와 현대 Urtext의 차이를 확인하는 일이 중요하다. Bärenreiter BA11903은 Jonathan Del Mar의 원자료 대조를 제공하고, Henle HN9043은 연구용 총보로서 초기 출판 경로와 악보 본문을 확인하게 한다. 이 판본 정보는 특정 녹음의 템포나 해석을 규정하지 않으며, 지휘자와 오케스트라의 연주 선택은 별도로 살펴야 한다.

주요 자료

Beethoven-Haus: Incidental music to Goethe’s tragedy “Egmont”, Op. 84
Beethoven Music Research Center: Opus 84
Berliner Philharmoniker: Incidental music to Goethe’s Egmont, Op. 84
Bärenreiter: BA11903, Egmont Overture
Henle: Egmont Overture, Op. 84, HN9043
Indianapolis Symphony Orchestra: Beethoven, Overture to Egmont Nashville Symphony: Beethoven, Egmont Overture
New Jersey Symphony: Beethoven, Egmont Overture
Naxos 8.557264: Beethoven, Egmont
Naxos 8.573956: Beethoven, Egmont
BR-KLASSIK 900849: Beethoven, Overtures