정보

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy in C minor, Op. 80
작곡가: Ludwig van Beethoven (1770–1827)
작품명: Choral Fantasy in C minor, Op. 80
독일어 표제: Fantasie für Klavier, Chor und Orchester (c-Moll), op. 80
장르: 피아노, 성악 독창, 혼성합창, 관현악을 위한 단악장 콘서트 환상곡
작곡 시기: 합창 ·관현악 피날레 1808년, 피아노 도입부 정서 1809년
초연: 1808년 12월 22일 빈 Theater an der Wien, 베토벤의 Akademie 마지막 곡
소요 시간: 약 18–22분

IMSLP: https://imslp.org/wiki/Choral_Fantasy,_Op.80_(Beethoven,_Ludwig_van)

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Choral_Fantasy_(Beethoven)

Ludwig van Beethoven의 Choral Fantasy in C minor, Op. 80은 피아노 독주와 관현악으로 시작해 성악 독창과 혼성합창까지 불러들이는 단악장 콘서트 환상곡이다 . 현행 악보는 자유로운 피아노 Adagio 뒤에 변주를 중심으로 전개되는 Finale 를 붙인다. 1808년 12월 22일 빈 Theater an der Wien에서 초연된 것은 합창 ·관현악 피날레였고 , 현재의 도입부는 이듬해 출판을 준비하며 정서되었다 . 한겨울에 열린 대규모 Akademie의 마지막 순서에서 여러 연주자를 한데 모았다는 배경이 이 독특한 구성을 설명해 준다.

개요
Op. 80은 피아노만을 위한 환상곡으로 문을 연 뒤 관현악의 변주를 거쳐 독창자와 합창으로 넓어진다. 베토벤은 1808년 12월 22일 자신의 Akademie에서 이 곡을 연주회의 마지막에 놓았다. 같은 무대에는
교향곡 제 5번과 제 6번, 피아노 협주곡 제 4번, Ah! perfido 와 C장조 미사의 일부, 피아노 즉흥연주가 차례로 올랐다. 네 시간이 넘고 난방도 충분하지 않았던 공연에서 Op. 80은 앞선 대규모 프로그램을 한데 모으는 종결부가 되었다.

현행 작품은 Adagio 와 Finale 라는 두 부분을 한 악장 안에 둔다. 다만 현재의 Adagio 가 초연 때에도 같은 형태로 연주되었다고 보기는 어렵다. Beethoven-Haus와 Henle의 설명에 따르면, 베토벤은 1808년
초연에서 피아노 도입부를 즉흥적으로 연주했을 가능성이 높고, 지금 전하는 악절은 1809년 출판을 위해 나중에 적어 넣었다. 이 차이는 작품 제목에 들어 있는 ‘환상곡 ’이 고정된 악보와 연주자의 즉흥성 사이에서 형성되었다는 점을 보여 준다.

변주 주제의 선율은 1794–95년의 노래 Gegenliebe, WoO 118과 연결된다. 이 선율이 피아노에서 시작해 합창의 노래로 확대되는 과정은 훗날 제 9교향곡 피날레와 비교하게 만드는 요소다. 그렇다고 Op. 80을 제 9 교향곡의 직접적인 초안이라고 부를 수는 없다. 두 작품 사이에는 특정 악절의 동일성보다 , 기악으로 제시한 재료를 여러 성부의 환희로 확장하는 발상이 이어진다고 보는 편이 정확하다.

출판 정보와 자료

첫 출판은 한 번에 이루어지지 않았다. Muzio Clementi가 낸 런던판은 1810년 10월에 나왔고, Breitkopf & Härtel의 라이프치히판은 1811년 7월에 출판되었다 . 따라서 Op. 80을 1811년 초판 하나로만 설명하면
런던판의 이른 전승을 놓치게 된다.

완전한 자필 총보는 현재 남아 있지 않다. Beethoven-Haus가 소장한 BH 67에는 성악부 자필이 남아 있고, NE 27에는 피아노 도입부와 관련된 단편이 보존되어 있다. 초연에 사용된 것으로 보이는 첫 바이올린 파트와 관악 ·팀파니 파트도 전하지만, 각 파트에 남은 교정의 정도는 서로 다르다. 이 자료들은 현행 악보가 한 번에 완성된 총보에서 옮겨진 것이 아니라 여러 전승을 거쳐 정리되었음을 말해 준다.

Henle의 판본 서문은 런던판과 라이프치히판의 가사와 표기를 비교한다. 런던판의 영어 가사는 독일어
원문보다 여덟 행 짧으며, 독일어 초판과 자필 자료 사이에는 몇몇 단어의 판독 차이도 있다. 현대판의 영어 번역은 노래할 수 있도록 마련된 별도 텍스트이므로 독일어 원문과 같은 전승으로 취급해서는 안 된다.

소요 시간

Carus는 전곡을 약 20분으로 제시한다. 현행 Adagio 를 포함한 녹음의 실제 시간은 템포와 반복, 도입부를
다루는 방식에 따라 달라진다. Maurizio Pollini와 Claudio Abbado의 녹음은 Apple Music 트랙 목록에서 18 분 16초, Alfred Brendel과 Bernard Haitink의 1977년 녹음은 MusicWeb에서 20분 45초, Leif Ove Andsnes의 녹음은 Classical Net에서 약 18분 30초로 소개된다. 1808년 초연의 도입부가 즉흥연주였을
가능성까지 고려하면, 당시 연주 시간과 오늘날의 녹음 시간을 직접 견주기는 어렵다.

편성

성악과 피아노

피아노: 독주 피아노
성악 독창: 소프라노 2, 알토, 테너 2, 베이스, 곧 SSATB
합창: 소프라노 ·알토 ·테너 ·베이스의 혼성합창, SATB

### 관현악

- 목관 : 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
- 금관과 타악기 : 호른 2, 트럼펫 2, 팀파니
- 현악 : 제 1·제 2바이올린 , 비올라 , 첼로 , 더블베이스

Carus와 보스턴 심포니 오케스트라의 편성 안내는 이 표준 편성을 제시한다 . 별도의 하프나 추가 타악기는 베토벤의 원래 편성에 들어 있지 않다 . Henle 서문은 특정 구간의 `Solo` 표기를 설명하면서도 , 마디 267 이후 현악 전체를 한 사람씩 연주하도록 해석할 근거는 충분하지 않다고 본다 . 실제 연주 인원은 판본과 편성 선택에 따라 달라질 수 있다 .

## 두 부분과 피날레의 진행

### `Adagio`: 즉흥성을 품은 도입부

현행 악보의 `Adagio`는 피아노가 홀로 시작하는 자유로운 도입부다 . 이 부분은 곧바로 주제를 제시하기보다 피아노의 독백처럼 작품의 조성과 음향을 열어 보인 뒤 `Finale`로 넘어간다 . 초연에서 베토벤이 이 자리를 즉흥으로 채웠다는 설명을 받아들이면 , 오늘날 연주자는 기보된 악절을 연주하면서도 환상곡 특유의 유연한 성격을 살려야 한다 .

### `Finale`: 관현악 변주에서 합창으로

`Finale`는 첼로와 더블베이스가 낮은 음역에서 조용한 행진 리듬을 내놓는 것으로 시작한다 . 피아노가 이에 응답하며 변주의 주제를 밝히고 , 주제는 여러 악기군으로 옮겨 간다 . 플루트 , 두 오보에 , 클라리넷과 바순 , 현악 , 전 관현악이 차례로 재료를 받아들이면서 피아노 독주곡이 협주적 앙상블로 바뀐다 .

내부의 템포 구간은 다음과 같이 이어진다 .

| 구간 | 음악의 진행 |
| --- | --- |
| `Allegro`와 `Meno allegro` | 피아노가 제시한 주제를 목관과 현악이 차례로 변주한다 . |
| `Allegro molto`, alla breve | 내림마장조에서 다장조로 움직이며 피아노와 관현악의 변주가 더욱 넓어진다 . |
| `Adagio ma non troppo` | 6/8박자의 가장조 느린 변주다 . 클라리넷과 바순이 피아노와 얽히고 비올라와 첼로가 선율을 잇는다 . |
| `Marcia assai vivace` | 바장조 2/4박자의 행진풍 변주로 , 목관의 색채가 두드러진다 . |
| `Allegretto ma non troppo, quasi andante con moto` | 다장조 2/4박자에서 현악이 짧아진 주제를 내놓고 , 호른의 5도 신호 뒤에 성악이 들어온다 . |
| `Presto` | 피아노 , 독창자 , 합창 , 관현악이 모두 결합해 마지막으로 밀어붙인다 . |

성악은 피날레의 끝에 갑자기 붙는 장식이 아니다 . 여성 성부가 먼저 노래하고 남성 성부가 응답한 뒤 , 혼성합창이 관현악과 함께 규모를 넓힌다 . 각 연 뒤에는 합창이 되풀이되어 한 사람의 노래가 공동의 목소리로

바뀐다. Carus는 도입부 뒤의 기악 진행을 약 400마디, 성악이 참여하는 마지막 부분을 약 200마디로 설명한다. 기악 변주가 작품의 대부분을 차지하지만 , 결말의 합창은 앞선 재료를 새로운 사회적 음향으로
바꾸는 역할을 한다.

가사와 성악의 진입

독일어 가사는 Schmeichelnd hold und lieblich klingen 으로 시작하며, 예술과 조화가 평화와 기쁨, 사랑과 힘을 낳는다는 내용을 여섯 연에 걸쳐 노래한다. 피아노와 관현악이 먼저 다듬어 놓은 변주 주제가 이 가사를 만나면서, 음악의 중심은 독주자의 솜씨에서 함께 부르는 행위로 옮겨 간다.

가사는 Christoph Kuffner의 것으로 흔히 표기된다. 그러나 후대의 문헌에서는 Kuffner 외에도 Johann Friedrich Treitschke와 Kanne이 후보로 거론되어, 저자 귀속을 완전히 확정하기는 어렵다. 여기서 확실한 것은 특정 작가의 이름보다, 베토벤이 예술과 조화를 찬양하는 독일어 텍스트를 피날레의 최종 확장부에 결합했다는 사실이다.

1808년 초연과 공연 조건

1808년 12월 22일의 공연은 빈 Theater an der Wien에서 열린 베토벤의 자기 후원 Akademie였다. 베토벤은 피아노를 맡았다는 기록이 분명하지만 , 당시 Op. 80의 지휘자와 Konzertmeister, 여섯 명의 독창자 명단은 현재 확인되지 않는다. 알려진 표준 편성은 오늘날 연주를 위한 악보의 구성이지, 초연에 참여한 모든 사람의 명단을 뜻하지 않는다.

공연은 추위와 긴 프로그램, 부족한 리허설 속에서 진행되었다 . 다른 일정에 묶인 연주자들을 대신해 투입한 사람도 있었고, 동시대 평은 관악 변주에서 진입이 어긋나 베토벤이 연주를 멈추었다가 다시 시작했다고 전한다. 1809년 1월 7일 베토벤의 편지도 초연의 혼란을 뒷받침한다 . 이 장면은 작품이 오늘날처럼 정돈된 레퍼토리로 출발한 것이 아니라, 연주회 현장의 위험과 즉흥성을 품고 태어났음을 보여 준다.

Gegenliebe와 제 9교향곡의 관계

Gegenliebe, WoO 118의 선율은 Op. 80 피날레 주제와 멜로디의 뿌리를 공유한다. 피아노가 주제를 내놓고 관현악이 변주한 뒤 독창과 합창이 그 재료를 노래한다는 구조는 베토벤이 기악의 아이디어를 성악적
공동체로 확대하는 한 가지 방법을 보여 준다. 이 점 때문에 Op. 80은 제 9교향곡 피날레와 자주 함께 언급된다

.

두 작품의 관계를 ‘초안 ’이나 ‘예행연습 ’으로 단정하기보다는 , 같은 작곡가가 주제의 변주와 C단조에서 C 장조로 향하는 큰 방향을 서로 다른 장르에서 시험한 사례로 보는 편이 알맞다. Op. 80에서는 피아노가 그 실험의 출발점이고 , 제 9교향곡에서는 오케스트라와 성악이 더 큰 교향곡 구조 안에서 그 역할을 나누어 맡는다

.

주요 레코딩

Maurizio Pollini와 Claudio Abbado가 참여한 Deutsche Grammophon 녹음은 빈 필하모닉과 빈 국립오페라극장 합창단의 음향으로 Op. 80을 남겼다. Apple Music의 트랙 목록은 현행 Adagio 와 피날레 내부를 여섯 트랙으로 나누며 총 18분 16초를 제시한다. 작품을 베토벤의 피아노 협주곡들과 함께 들으려는 청자에게는 독주 피아니스트와 관현악의 관계가 뚜렷한 선택지다.

Alfred Brendel과 Bernard Haitink가 런던 필하모닉 오케스트라와 만든 1977년 녹음은 약 20분 45초다. MusicWeb은 Op. 80이 일반적인 콘서트 프로그램에 쉽게 들어맞지 않는다는 점을 지적하면서도 이 연주를 긍정적으로 평가한다. 이 음반은 피아노 중심의 기악 변주가 마지막 합창으로 넘어가는 큰 호흡을 살펴보기에 적절하다.

포르테피아노 연주자 Kristian Bezuidenhout와 Pablo Heras-Casado, Freiburg Baroque Orchestra의 녹음은 현행 악보의 도입부를 더 자유롭게 다루는 사례다. Michael Tanner는 Classical Music에서 이 음반을 부정적으로 평가했지만 , David A. McConnell은 The Classic Review에서 Bezuidenhout의 도입부와 변주 사이의 대화를 긍정적으로 보았다. 같은 녹음을 둘러싼 이 상반된 반응은 작품의 즉흥성과 앙상블 균형이 연주자에 따라 다르게 들릴 수 있음을 보여 준다.

주요 자료

Beethoven-Haus Bonn, Op. 80 작품 페이지 : 초연, 공연 중단, BH 67과 NE 27, 초판과 베토벤
서신 자료.
Beethoven Music Research Center, Opus 80 : 1808년 피날레와 1809년 도입부의 성립 과정, Gegenliebe, 구조와 성악 진입.
Henle, Op. 80 비평판 서문 : 런던 ·라이프치히 초판의 비교, 잔존 사료, 가사와 현악 Solo 표기.

Carus, Choral Fantasy : SSATB 독창, SATB 합창, 관현악 편성, 약 20분의 연주 시간과 구조 안내.

Klaus Martin Kopitz, 초연 보고와 텍스트 저자 논의 : Czerny의 회고와 1809년 동시대 평의 전사, 가사 귀속에 관한 논의.
Boston Symphony Orchestra, Op. 80 작품 해설 및 프로그램 노트 PDF : 편성, 변주 진행, 1808 년 공연과 제 9교향곡과의 음악적 친연성.
Bachtrack, 1808년 빈 Akademie 및 BBC Radio 3, 1808년 콘서트 : 공연 프로그램, 추위,
리허설과 연주 조건.
LiederNet, Schmeichelnd hold und lieblich klingen : 독일어 가사와 통상적인 Kuffner 표기.

Deutsche Grammophon, Pollini·Abbado 음반 및 Apple Music Classical 녹음 정보 : 참여
연주자와 트랙별 시간.
MusicWeb International, Brendel·Haitink 음반 평, Classical Music의 Bezuidenhout·Heras-

Casado 평, The Classic Review의 같은 음반 평 : 서로 다른 연주와 그에 대한 비평적 반응.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:11:57 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:11:57 UTC by 안준영