Ancient Airs and Dances (three suites)

- □□

정보

Ottorino Respighi, Ancient Airs and Dances, Suites Nos. 1–3

개요

곡명 : *Antiche danze ed arie per liuto / Ancient Airs and Dances*, Suites Nos. 1–3
작곡가 : Ottorino Respighi (1879–1936)
작곡 : 제 1모음곡 P.109(1917), 제 2모음곡 P.138(1923), 제 3모음곡 P.172(1931)
장르 : 16–17세기 류트 ·기타 ·춤곡을 바탕으로 한 세 개의 독립 관현악 ·현악 모음곡
범위 : 제 1·2모음곡의 관현악판과 제 3모음곡의 현악 합주판을 함께 다룸
소요 시간 : 자료와 녹음에 따라 약 49–54분

IMSLP: Antiche danze ed arie per liuto, Suite No. 3

Wikipedia: Ancient Airs and Dances

Ottorino Respighi의 *Ancient Airs and Dances*는 하나의 연속 악곡이 아니라 P.109, P.138, P.172로 구분되는 세 모음곡이다. 제 1모음곡은 1917년의 소규모 관현악, 제 2모음곡은 1923년에 확장된 관현악, 제 3모음곡은 1931년의 현악 합주로 완성되었다. 각 모음곡은 네 곡씩 이어지며, 류트와 옛 춤곡의 선율을 Respighi의 20세기 관현악 음색과 화성으로 다시 조직한다.

작품군의 범위와 성립

세 모음곡의 공통 제목인 *Antiche danze ed arie per liuto*는 ‘류트를 위한 옛 춤곡과 아리아’라는 뜻이다. Respighi가 사용한 자료에는 Simone Molinaro, Vincenzo Galilei, Fabrizio Caroso, Jean-Baptiste Besard, Bernardo Gianoncelli, Ludovico Roncalli의 곡과 작곡가 미상의 선율이 포함된다. 이 작품군은 옛 선율과 춤 리듬을 20세기 연주회용 악곡으로 만드는 자유로운 전사 작업으로 성립했다.

FlaminioOnline의 작품 목록은 제 1모음곡을 1917년 P.109, 제 2모음곡을 1923년 P.138, 제 3모음곡을 1931년 P.172로 정리한다. Ricordi의 작곡가 연보도 이 세 작품을 같은 순서로 기록하며, 제 3모음곡의 작곡 시점을 1931년 11월로 특정한다. 세 모음곡은 연대에 따라 편성과 음향의 범위를 바꾸어 고음악을 다르게 비춘다.

출판 정보와 자료

Ricordi는 세 모음곡을 출판했으며, FlaminioOnline의 작품 페이지는 제 1모음곡을 1920년 판, 제 2모음곡을 1924년 판, 제 3모음곡을 1932년 판으로 제시한다. 제 1모음곡은 1917년 12월 16일 로마 Augusteo에서 Bernardino Molinari 지휘로 초연되었다. Ricordi 연보와 FlaminioOnline은 제 3모음곡이 1932년 1월 밀라노의 Conservatorio Giuseppe Verdi에서 Respighi 지휘로 처음 연주되었다고 기록한다.

제 2모음곡의 초연 기록은 1924년이라는 연도 안에서 날짜와 장소가 갈린다. Cincinnati와 Fritz Reiner를 연결하는 기록에는 3월 7일과 11월 7일 표기가 함께 남아 있고, Tokyo Philharmonic 프로그램은 2월 17일 로마에서 Molinari가 처음 연주했다고 적는다. Ricordi 연보는 이를 1923년 Cincinnati 발표로 요약한다. 이 모음곡의 공연 연혁은 1923년 작곡과 1924년을 중심으로 미국·이탈리아 초기 연주 기록이 병존하는 형태로 정리된다.

소요 시간

Naxos 카탈로그의 한 녹음은 세 모음곡을 합쳐 53분 45초로 제시하며, 트랙 시간은 제 1모음곡 약 14분, 제 2모음곡 약 18분, 제 3모음곡 약 17분이다. 공연 자료와 녹음에 따라 제 1모음곡은 약 14–16분, 제 2모음곡은 약 18–19분, 제 3모음곡은 약 16–17분으로 달라진다. 따라서 작품군 전체는 약 49–54분으로 안내할 수 있다.

편성

제 1모음곡은 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 바순 2, F조 호른 2, D조 트럼펫, 하프, 하프시코드와 현악 5부로 편성된다. 하프와 하프시코드는 류트에서 유래한 탄현의 감각을 관현악 안에 배치하고, 제한된 금관은 춤곡의 윤곽을 가볍게 유지한다.

제 2모음곡은 플루트 3(제 3 플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2와 잉글리시 호른, A조·B♭조 클라리넷 2, 바순 2, D조·E조·F조 호른 3, A조·D조·C조 트럼펫 2, 트롬본 3, 팀파니 3, 첼레스타, 하프, 4손 하프시코드와 현악 5부를 사용한다. 제 1모음곡보다 늘어난 관악기와 타악기, 첼레스타와 네 손 하프시코드가 종과 궁정 춤의 색채를 넓힌다.

제 3모음곡은 현악 합주만으로 쓰였다. 출판 악보의 주석에 따라 더블베이스를 제외한 현악 사중주 편성으로도 연주할 수 있으며, 기본 판본은 제 1·2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스의 현악 5부를 기준으로 한다.

세 모음곡의 구성

Suite No. 1, P.109: 네 가지 류트 춤

첫 곡 Balletto detto Il conte Orlando 는 Simone Molinaro의 1599년 인쇄 자료와 연결된다. 이어지는 Gagliarda 는 Vincenzo Galilei, Villanella 와 Passo mezzo e mascherada 는 작곡가 미상 자료를 바탕으로 한다. 네 곡은 춤의 박과 짧은 선율을 유지하면서 , 하프 ·하프시코드 ·목관 ·현악의 겹침으로 류트의 탄현감을
관현악 호흡으로 넓힌다.

Balletto 의 중간 빠르기와 Gagliarda 의 선명한 박, Villanella 의 노래하는 흐름, 마지막 Passo mezzo e mascherada 의 빠른 진행이 모음곡의 순서를 만든다. 제 1모음곡의 작은 편성은 각 춤곡의 선율선을 또렷하게 남기며, 고음악 자료와 현대 관현악의 만남을 투명한 음색으로 보여 준다.

Suite No. 2, P.138: 궁정 춤과 종소리의 확대

Laura soave 는 Fabrizio Caroso의 balletto con gagliarda, saltarello e canario 에서 출발한다. Danza rustica 는 Jean-Baptiste Besard, 마지막 Bergamasca 는 Bernardo Gianoncelli의 자료와 연결된다. 세 번째 부분은 Campanae parisienses 와 Aria 가 결합한 구조로, 종의 울림과 노래풍 선율이 모음곡의 중심을 이룬다.

제 3곡의 아리아 귀속은 자료에 따라 다르게 적힌다. FlaminioOnline은 악보 표기를 Marin Mersenne에게 귀속되는 Aria 로 정리하지만 , Tokyo Philharmonic 프로그램은 Antoine Boesset를 연결하는 현대적 주석을 소개한다. 이 차이는 곡의 순서를 바꾸지 않으며, 제 2모음곡의 중앙부가 종과 노래의 음향을 함께 다룬다는
사실을 선명하게 한다.

제 2모음곡은 세 작품 가운데 관현악 규모가 가장 크다. 첼레스타와 네 손 하프시코드 , 트롬본과 팀파니가
추가되면서 Caroso와 Besard의 춤은 궁정적 장중함과 축제적 울림을 얻는다. 제 1모음곡의 투명한 윤곽이 더 넓은 음역과 두꺼운 화성으로 확장되는 과정이 네 곡의 순서 속에 드러난다.

Suite No. 3, P.172: 현악으로 좁혀진 시간

Italiana 는 작곡가 미상으로 표기되며, 후대 연구에서 Santino Garsi da Parma와 연결하는 견해가 있다. Arie di corte 는 Jean-Baptiste Besard, Siciliana 는 익명 자료, 마지막 Passacaglia 는 Ludovico Roncalli의 1692년 작품과 연결된다. 네 곡의 출처는 서로 다르지만, 현악 합주의 지속적인 울림 안에서
노래와 춤, 반복 저음의 관계가 한 모음곡으로 이어진다.

Italiana 와 Siciliana 는 부드러운 선율선을 앞세우고, Arie di corte 는 궁정 노래의 호흡을 여러 단락으로 펼친다. Passacaglia 의 반복 저음과 장중한 종결은 앞선 곡들의 선율을 한데 모으면서 모음곡을 닫는다. 제 3 모음곡은 제 1·2모음곡에 있는 관악 ·타악 색채가 빠진 자리에서 중간 성부와 화성의 지속을 전면에 둔다.

원천 자료와 자유 전사

Respighi는 음악학자 Oscar Chilesotti가 현대 기보로 정리한 고음악 자료를 접하고, 그 선율을 자신이
활동하던 20세기 오케스트라의 조건에 맞게 다시 썼다. BIS의 음반 해설은 이 작품군을 작곡가의 표현인 “free transcriptions for orchestra”로 소개한다. 하프시코드와 하프는 옛 탄현악기의 흔적을 남기고, 목관과
현악은 짧은 춤곡에 긴 프레이즈와 넓은 공명 공간을 부여한다.

세 모음곡은 편곡 원리를 서로 다른 방식으로 전개한다. 제 1모음곡은 작은 관현악으로 춤의 박과 선율을
선명하게 비추고, 제 2모음곡은 관악 ·타악 ·건반을 늘려 종과 궁정의 규모를 확장한다. 제 3모음곡은 현악만 남겨 선율의 장식과 화성의 미세한 이동을 지속적인 음향으로 만든다. 이 편성의 차이가 세 모음곡을 한 작품군으로

묶으면서도 각각 독립된 레퍼토리로 세우는 기준이 된다.

후대 발레와 공연 맥락

Elsa Respighi는 1937년 Claudio Guastalla의 시나리오를 바탕으로 세 모음곡을 발레 형식으로 다시 배열했다. 이 무대판은 원래의 연주회용 모음곡을 새로운 장면 순서로 조직한 후대 재구성이다 . P.109, P.138, P.172의 네 곡씩 이어지는 원래 순서와 발레의 배열을 구분하면, 작품군의 출판 범위와 무대 사용을 함께
파악할 수 있다.

세 모음곡을 연속으로 연주할 때에는 제 1모음곡의 투명한 관현악, 제 2모음곡의 확장된 관현악, 제 3모음곡의
현악 합주가 음색의 큰 흐름을 만든다. 해당 P 번호와 판본, 제 3모음곡의 현악 사중주 가능 여부는 각 모음곡의 독립 공연과 연결되는 정보다.

주요 자료

Ricordi, Ottorino Respighi 작곡가 연보: 세 모음곡의 연대, 초연 지휘자와 장소, Ricordi 출판 맥락

.

FlaminioOnline, 제 1모음곡 P.109: 네 곡의 원천, 1917년 작곡 ·초연, 1920년 판, 편성. FlaminioOnline, Respighi 주제 카탈로그: P.138의 연대 ·초연 ·편성과 모음곡별 원천. FlaminioOnline, 제 3모음곡 P.172: 1931년 작곡, 1932년 밀라노 초연, 현악 편성과 네 곡의 원천. BIS, Respighi: The Birds / Ancient Dances and Airs: 자유 전사라는 작품 성격과 녹음 맥락. Naxos, Ancient Airs and Dances, Suites Nos. 1–3: 세 모음곡의 녹음 순서와 트랙 시간.
NHK Symphony 프로그램 및 Tokyo Philharmonic 프로그램: 제 2모음곡 초연 기록과 원천 귀속에 관한 설명.
Chandos, Respighi 음반 해설: 제 1·2모음곡 초연, 자유 전사 개념, 작품군의 편곡 맥락.