정보

개요
곡명: Pini di Roma (Pines of Rome), P. 141
작곡가: Ottorino Respighi (1879–1936)
장르: 4부분 교향시
작곡 시기: 1923–1924년, 1924년 완성
초연: 1924-12-14, Teatro Augusteo, Rome. Bernardino Molinari 지휘, Augusteo Orchestra 연주 형식: 네 부분을 attacca로 연결해 연주
IMSLP: Pini di Roma

Wikipedia: Pines of Rome

Ottorino Respighi의 Pini di Roma는 로마의 네 장소를 차례로 그리는 4부분 교향시다. 이 글은 네 부분을 쉬지 않고 이어 연주하는 전곡을 다루며, Villa Borghese의 아이들 놀이, 카타콤 근처의 찬가, Janiculum의 밤과 나이팅게일 녹음, Via Appia의 새벽 행진이 서로 다른 장소와 시간을 거쳐 이어지는 구성을 설명한다. 작품은 1924년 12월 14일 Rome의 Teatro Augusteo에서 Bernardino Molinari가 지휘한 Augusteo Orchestra의 연주로 초연되었다 .

로마 3부작과 작품의 범위
Pini di Roma는 Fontane di Roma (1916), Pini di Roma (1924), Feste Romane (1928)로 이어지는 로마 3부작의 두 번째 작품이다. 세 작품 가운데 이 곡은 소나무가 있는 네 장소를 매개로 현재의 도시 풍경과 고대 로마의 기억을 한 연속 구조 안에 놓는다. 네 부분은 악보와 기관 안내에서 각각 제목과 장소가 지정되어 있으며, 부분 사이에 정식 휴지를 두지 않는 attacca 연주가 기본이다.

출판 ·자필 자료와 녹음 매체

Casa Ricordi는 1925년 초판을 냈고, Ricordi Archivio에는 1924년에 작성된 I pini di Roma 자필 총보가 소장되어 있다. Fondazione Giorgio Cini의 자료도 1924~25년 원본과 Ricordi 서신을 함께 기록한다. 따라서 1924년 자필 총보와 1925년 인쇄본은 서로 다른 자료 단계로 구분된다.

제 3부분의 끝에는 실제 나이팅게일 소리를 재생하라는 지시가 있다. Cini 아카이브는 공연용 나이팅게일 효과 디스크가 부속된 악보 자료를 보존하며, 연구 자료는 78회전 ·33⅓ rpm 디스크에서 테이프와 디지털 파일로 매체가 바뀌어 왔음을 설명한다. 특정 디스크 번호나 한 음반의 파일이 모든 공연의 공통 기준이라고 볼 수 없으며, 공연 ·녹음마다 사용한 매체가 다를 수 있다.

소요 시간

Los Angeles Philharmonic과 Boston Symphony Orchestra는 전곡을 약 23분으로 안내한다. Apple Music Classical의 녹음 목록은 약 20~24분대의 범위를 보이며, Academy of St Martin in the Fields와 Neville Marriner의 1991년 녹음은 약 22분이다. 네 부분이 attacca로 이어지는 작품이므로 트랙 분할이나 녹음 편집의 무음은 형식적 단절과 다르다.

편성

Respighi는 무대 위 대편성과 공간·매체 파트를 함께 요구한다.

- 목관 : 플루트 3(제 3플루트는 piccolo 겸용), 오보에 2, English horn, 클라리넷 2, bass clarinet, 바순 2, contrabassoon.
- 금관 : 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바 .
- 무대 밖 금관 : 6대. 악보와 후대 해설에서 buccine 또는 bucinae로 부르며, flugelhorn·baritone·euphonium 계열 등 현대 금관으로 대체하는 공연도 있다.
- 타악 : timpani, bass drum, cymbals, bells, ratchet, snare drum, small glockenspiel, tam-tam, tambourine, triangle.
- 건반·현악 : harp, piano, celesta, organ, strings.
- 매체 : 제 3부분의 실제 nightingale recording.

무대 밖 금관 6대는 무대 위 트럼펫 3대의 추가 주자가 아니라 별도의 공간 파트다. 이 파트의 악기명과 배치는 판본과 공연에 따라 달라지며, “buccina”라는 명칭은 고대 로마 나팔을 지시하는 이미지와 현대 금관의 구현을 함께 가리킨다. 제 4부분에서 무대 밖 금관과 organ이 만드는 방향성과 거리는 편성 자체에 포함된 실행 조건이다.

네 부분의 구조와 프로그램

부분	원제·tempo	장소와 시간	안내 시간
I	*I pini di Villa Borghese*, Allegretto vivace	Villa Borghese의 소나무, 낮	약 2~3분
II	*Pini presso una catacomba*, Lento	카타콤 근처, 어두운 과거	약 6~7분
III	*I pini del Gianicolo*, Lento	Janiculum 언덕, 밤	약 6~7분
IV	*I pini della Via Appia*, Tempo di marcia	Via Appia, 안개 낀 새벽	약 5~6분

I. *I pini di Villa Borghese*

작곡가의 프로그램은 Villa Borghese의 소나무 아래에서 아이들이 원을 돌며 놀고, 병정 행진과 싸움을 흉내 내고, 저녁 제비처럼 소리를 지르다 떼 지어 사라지는 장면을 제시한다. 빠른 목관과 금관의 교대, 짧은 리듬,

밝은 타악이 이 움직임을 짧은 부분 안에 압축한다. New Jersey Symphony의 해설은 이 부분의 행진 선율을 레스피기의 아내가 알려 준 어린이 민요와 March of the Kings 계열의 전통에 연결하지만 , 모든 동기의
단일한 기원을 확정하지 않는다.

II. Pini presso una catacomba

장면은 카타콤 입구의 소나무로 옮겨가고, 지하 깊은 곳에서 슬픈 노래가 장중한 찬가처럼 올라온다. 낮은
현악과 organ의 지속음, 무게 있는 금관이 제 1부분의 아이들 놀이와 다른 공간감을 만든다. 기관 해설이
말하는 초기 기독교 찬가라는 표현은 이 부분의 청취 이미지이며 , 특정 전례곡의 완전한 인용을 뜻하지 않는다.

III. I pini del Gianicolo

Janiculum 언덕의 밤을 그리는 Lento는 독주 클라리넷의 고요한 선율로 시작한다. 하프 ·celesta·피아노와
현악이 얇은 음향을 이어 가고, 부분의 끝에는 관현악이 모방한 새소리가 아니라 실제 나이팅게일 녹음이 재생된다. 악보가 공연용 녹음이라는 매체를 지정했다는 사실과, 특정 시대의 디스크 ·테이프 ·디지털 파일을 사용했다는 공연 기록은 구분된다.

IV. I pini della Via Appia

작곡가의 프로그램은 안개 낀 새벽의 Via Appia에서 끝없는 발걸음이 들리고, 고대 로마 군대가 성스러운 길을 향해 행진하는 환영을 묘사한다. 낮은 반복음과 멀리서 들리는 금관이 점차 가까워지며 , 무대 밖 금관 6대, 트롬본 ·튜바, organ, 큰북과 심벌즈가 행렬의 거리와 방향을 넓힌다. 마지막의 제국적 장엄함은 프로그램상의 음악적 장면으로 제시되며, 이를 Respighi가 파시즘 선전으로 작곡했다는 확정된 의도로 환원할 수 없다.

초연과 초기 수용

1924년 12월 14일 Teatro Augusteo에서 Bernardino Molinari가 Augusteo Orchestra를 지휘해 세계 초연을 열었다. Texas Tech University의 프로그램은 제 1부분의 불협화음 트럼펫과 제 3부분의 나이팅게일 소리에 일부 야유가 있었지만 후반부와 결말에는 기립박수가 이어졌다고 전한다. 이 수용 기록은 Boston Symphony Orchestra와 Los Angeles Philharmonic이 설명하는 초연 뒤의 빠른 명성 ·레퍼토리 정착이라는 흐름과 함께 놓인다.

1926년 1월 14일에는 Arturo Toscanini가 New York Philharmonic과 Carnegie Hall에서 뉴욕 초연을 지휘했고, 같은 해 2월 12일 Serge Koussevitzky가 Boston Symphony Orchestra의 첫 공연을, 7월 9일 Emil Oberhoffer가 Los Angeles Philharmonic의 첫 공연을 각각 지휘했다. 이 날짜들은 도시와 악단별 후속 기록이며 로마 세계 초연과는 다른 사건이다.

공간 ·매체를 포함한 공연 조건

제 3부분의 나이팅게일은 실제 녹음 재생을 통해 자연음을 오케스트라 공연 안에 들여오는 장치다. Cini의 33⅓ rpm 디스크 자료는 그 매체의 한 전승을 보여 주지만, 모든 지휘자와 음반이 같은 파일을 사용했다는
뜻은 아니다. 제 4부분의 무대 밖 금관은 객석 뒤나 측면에 놓일 수 있으며, buccine라는 표기를 flugelhorn·baritone·euphonium 계열로 구현하는 관행도 있다. 어떤 악기와 배치를 택했는지는 판본과 개별

공연의 파트 자료에 따라 달라진다 .

Via Appia의 개선 행진은 후대에 1920년대 이탈리아의 제국·파시즘 이미지와 연결되어 해석되었다 . Los Angeles Philharmonic의 해설은 Mussolini가 Respighi의 관현악을 좋아했다는 수용 맥락을 언급하면서도 , 결말의 힘찬 소리가 정치적 선전보다 음악적 과장일 가능성을 함께 제시한다 . 정치적 사용의 역사와 작곡가의 의도는 서로 다른 맥락에 속한다 .

주요 레코딩

Fritz Reiner와 Chicago Symphony의 1960년 녹음은 Apple Music Classical 목록에서 네 트랙 , 약 21분으로 제시된다 . Herbert von Karajan과 Berlin Philharmonic의 1978년 녹음은 약 22분 , Seiji Ozawa와 Boston Symphony의 1979년 녹음은 약 21분으로 표시된다 . 카탈로그에는 각 녹음의 연도·악단·대략적인 길이가 표시되며 , 나이팅게일 매체와 무대 밖 금관 배치는 별도 정보로 남는다 .

Neville Marriner와 Academy of St Martin in the Fields의 1991년 녹음은 네 부분을 각각 약 3분 , 7분 , 7분 , 6분으로 나누어 약 22분에 담았다 . Esa-Pekka Salonen과 San Francisco Symphony의 2023년 카탈로그 녹음은 약 24분으로 표시된다 . 서로 다른 총시간은 템포와 녹음 편집의 차이를 반영하며 , 작품의 네 부분과 attacca 형식 자체는 그대로 유지된다 .

주요 자료

- Los Angeles Philharmonic, *Pines of Rome* — 작곡 연대 , 네 부분 , 편성 , 나이팅게일 녹음 , 로스앤젤레스 초연 .
- Boston Symphony Orchestra, *Pines of Rome* — 로마 초연과 1926년 Boston Symphony 첫 공연 .
- Apple Music Classical, *Pini di Roma* — 네 부분의 장소·프로그램과 녹음 시간 범위 .
- Ricordi Archivio, 자필 총보 컬렉션 — 1924년 자필 총보 소장 .
- Fondazione Giorgio Cini 음악 아카이브 — 1924~25년 원본과 Ricordi 자료 .
- Fondazione Giorgio Cini, 나이팅게일 디스크 기록 — 공연용 녹음 매체의 자료 .
- FIaminio Online, Respighi 작품 목록 — 1925년 Ricordi 판과 로마 초연 .
- Carnegie Hall 행사 기록 — 1926년 Toscanini·New York Philharmonic 뉴욕 초연 .
- Texas Tech University 프로그램 — 초연 반응과 네 부분의 프로그램 .
- King’s College London 연구 자료 — 나이팅게일 녹음 지시와 사운드 매체의 역사 .
- Academy of St Martin in the Fields·Neville Marriner — 1991년 녹음과 부분별 시간 .
- Apple Music, Respighi·Ormandy — 녹음 카탈로그의 보조 기록 .

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:12 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:08:12 UTC by 안준영