Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber

- □□

정보

Paul Hindemith — *Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber*

- 작곡가 : Paul Hindemith (1895–1963)
- 작품명 : *Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber*, IPH 150
- 공식 표제 : *Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber for orchestra*
- 범위 : 1943년에 완성된 독립 관현악곡 전곡 . Massine을 위한 발레 구상과 Keith Wilson의 관악 합주판은 별도의 연관 자료로 다룬다 .
- 장르 : 네 악장으로 이루어진 관현악 작품
- 작곡 시기 : 1943년 . 1940년의 초기 피아노 편곡과 발레 작업이 I·III 악장의 기반으로 재사용되었다 .
- 초연 : 1944년 1월 20일 , New York, Artur Rodziński 지휘 , New York Philharmonic-Symphony Orchestra
- **IMSLP:** Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber
- **Wikipedia:** Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber

개요

Paul Hindemith의 *Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber*는 Carl Maria von Weber의 네 손 피아노곡 세 곡과 `Turandot` 부수음악의 선율을 네 악장 관현악으로 다시 구성한 작품이다 . 순서는 I `Allegro`, II `Turandot, Scherzo`, III `Andantino`, IV `Marsch`이며 , 이 글은 1943년에 완성된 독립 관현악곡 전곡을 다룬다 . 원천 선율은 식별할 수 있는 윤곽을 남기지만 , Hindemith는 박자 ·화성 ·대위법 ·악기 배치를 새 악장 구조 안에 배치했다 .

이 작품의 출발점은 Léonide Massine이 제안한 Weber 발레였다. Hindemith는 초기 피아노 각색을 만든 뒤 1943년 Artur Rodziński의 관현악곡 의뢰를 받아 두 악장을 보완했고, 1943년 8월 29일 자필 총보를 완성했다. 발레를 위한 구상과 독립된 콘서트 작품의 완성 시점을 나누어 보면, 네 악장의 원천과 최종 매체가 어떻게 연결되는지 따라갈 수 있다.

발레 구상에서 독립 관현악곡으로

Daniel A. Jones의 연구는 Hindemith와 Massine이 1938년에 구상을 논의했다고 서술하고, Luitgard Schader의 Hindemith-Forum 글은 구체적인 Weber 발레 제안을 1939년 여름으로 잡는다. 두 자료가
가리키는 공통 범위는 1939–1940년의 협업과 피아노 편곡이다. Massine은 Weber 원곡에 가까운
관현악화를 기대했고, Hindemith는 음조 관계와 음향을 더 크게 바꾸는 작곡을 택했다. 이 차이로 발레
프로젝트의 방향이 갈라졌지만 , 초기 피아노 작업 가운데 일부는 1943년 관현악곡의 I·III 악장에 다시 쓰였다.

1943년 여름 Rodziński가 New York Philharmonic을 대신해 관현악 작품을 의뢰하자 Hindemith는 기존 두 악장에 II와 IV를 더했다. Schott와 IMSLP는 최종 작품을 1943년 작품으로 기록하고, IMSLP는 자필 총보의 완성일을 8월 29일로 제시한다. 이 관현악곡은 1944년 1월 20일 New York에서 Rodziński와 New York Philharmonic-Symphony Orchestra의 연주로 초연되었다 .

출판 정보와 판본

1945년 미국 초판은 New York의 Associated Music Publishers가 study score 형식으로 냈으며, IMSLP는 출판번호 3541과 plate 37135를 제시한다. 1950년 Mainz에서 나온 독일어판은 Sinfonische Metamorphosen Carl Maria von Weber’scher Themen für großes Orchester라는 제목을 사용했다. 현재 Schott의 공연 자료는 Luitgard Schader가 편집한 Paul Hindemith Complete Edition의 텍스트를 따른다.

Schott의 현행 자료는 2012년 Mainz: Schott, PHA 205로 서지화된 Sämtliche Werke, Series II, vol. 5와 연결된다. 이 권에는 Weber Op. 60 네 손 피아노곡을 포함한 부록과 편집 주석이 실려 있어, 1945년 Associated Music Publishers 초판과 다른 연구 경로를 제공한다. Keith Wilson의 관악 합주판과 SHS 1013 study score는 원래 관현악 편성과 별도로 유통된다.

소요 시간

작품 시간은 자료와 연주에 따라 약 20–22분이다. Schott는 22분, LA Philharmonic은 약 20분, IMSLP는 평균 21분으로 제시한다. Neeme Järvi와 Philharmonia의 Chandos CHAN8766 녹음은 I 4:08, II 7:29, III 3:44, IV 4:40으로 합계 20:01이다. Wilhelm Furtwängler와 Berliner Philharmoniker의 1947년 녹음은 MusicBrainz 기준 22:45, Martyn Brabbins와 BBC Scottish Symphony Orchestra의 2012년 녹음은 MusicWeb 기준 21:18이다.

편성

Schott의 현행 공연 자료는 다음과 같은 관현악을 3–5명의 타악기 주자로 제시한다. IMSLP는 타악기를 3–4명으로 적으므로, 인원 수는 판본별 표기로 남는다.

- 목관: piccolo, flutes 2, oboes 2, English horn, clarinets 2, bass clarinet, bassoons 2, contrabassoon
- 금관: horns 4, trumpets 2, trombones 3, tuba
- 타악: timpani와 percussion. Schott 목록에는 triangles 2, tubular bells 4, small gong, suspended cymbals 3, pair of cymbals, tambourine, Chinese tom-tom, friction drum, small drum, bass drum, wood blocks 2, glockenspiel이 포함되고, IMSLP에는 chimes, snare drum, parade drum, tenor drum과 다른 cymbal 명칭이 나타난다.
- 현악: violins, violas, cellos, double basses

두 목록은 큰 편성과 다채로운 타악기 사용에는 일치하지만, friction drum·parade drum처럼 명칭과 수량이 달라지는 항목을 포함한다. 그러므로 현행 공연 자료의 악기군과 IMSLP의 파트 목록을 함께 살펴야 악단 규모와 준비해야 할 파트를 알 수 있다.

원천과 네 악장의 구조

Daniel A. Jones, Allison Elizabeth King, LA Philharmonic의 해설은 네 악장의 원천과 형식을 다음처럼 설명한다. Jones가 제시한 마디 수와 분석 tempo는 학술적 비교값이며, 현행 연주판의 rehearsal letter와 동일한 표지로 사용하지 않는다.

악장	**Weber** 원천	공식 표제와 구조	분석 자료가 제시하는 특징
I	*Huit Pièces pour le Pianoforte à 4 mains*, Op. 60 No. 4	`Allegro`	Weber와 Hindemith 모두 ABCDEFA1B1의 큰 순서를 갖는다. Hindemith는 168마디로 Weber의 162마디보다 길고, 대부분 2/4를 유지하면서 한 구간에 6/8을 넣는다. Jones의 분석 tempo는 quarter note = 108이다.
II	Weber의 `Turandot` Overture, J.75	`Turandot, Scherzo`	Hindemith는 다섯 대형 구획과 두 주제부의 연속 변주, 중간 푸가토를 사용한다. 전체는 304마디로 분석된다. 서주는 `Moderato`, 첫 주제부는 `Lebhaft`이며 Jones가 제시한 값은 각각 quarter note = 132, half note = 96이다.

악장	**Weber** 원천	공식 표제와 구조	분석 자료가 제시하는 특징
III	*Six Pièces pour le Pianoforte à 4 mains*, Op. 10 No. 2	`Andantino`	Weber와 Hindemith 모두 ABA로 정리된다 . 주된 박자는 6/8이고 Hindemith에는 합계 네 마디의 9/8이 나타난다 . Jones의 분석값은 eighth note = 126–132이며 , LA Phil은 끝부분의 춤추는 flute 독주를 Hindemith의 추가로 설명한다 .
IV	*Huit Pièces*, Op. 60 No. 7의 `Marcia`	`Marsch`	Weber의 변형된 3부 형식이 Hindemith에서 March–Trio–March–Trio–March의 다섯 구획으로 늘어난다 . Hindemith는 144마디 , Weber는 83마디로 분석되며 , Hindemith의 tempo는 half note = 80이다 .

I. `Allegro`

I악장은 Weber의 네 손 피아노곡 Op. 60 No. 4에서 출발한다 . Hindemith는 원곡의 선율 순서를 따라가면서 성부를 관현악군으로 다시 나누고 , 오보에의 중간부 선율 , 비올라와 클라리넷의 주제 재등장 , 플루트와 piccolo의 병진행을 배치했다 . Jones가 제시한 ABCDEFA1B1 분석은 원곡과 변형곡의 큰 순서를 비교하는 틀을 제공한다 .

II. `Turandot, Scherzo`

II악장은 Weber가 1809년 `Turandot` 부수음악을 위해 쓴 Overture J.75와 연결된다 . 그 안의 선율은 Jean-Jacques Rousseau의 *Dictionnaire de Musique*를 통해 중국풍으로 전해진 자료와 관련되며 , TCU 논문은 Jean-Baptiste du Halde와 Jean Joseph Marie Amiot를 둘러싼 후대 연구도 소개한다 . II악장은 Weber의 부수음악을 거쳐 유럽에 전해진 중국풍 자료를 관현악 변형의 재료로 삼는다 .

Jones는 Hindemith의 II악장을 주제와 변주 , syncopated subject, 푸가토 , 재구성된 주제 , 타악기 중심 종결의 다섯 구획으로 분석한다 . 박자는 common time에서 2/2로 옮겨 가며 후반에는 3/2와 3/4가 교차한다 . LA Philharmonic은 반복되는 타악기와 관현악군 , 푸가토 , 금속성 타악기의 전면화를 이 악장의 관현악 변형으로 설명한다 .

III. `Andantino`

III악장은 Weber의 Op. 10 No. 2 `Andantino con moto`를 ABA 구조로 확장한다 . A와 B의 반복 길이를 다시 배치하고 , 6/8의 유연한 박 안에 9/8 구간을 삽입한다 . Jones는 클라리넷 ·바순 ·호른과 현악기의 선율 ·반주 교대를 분석하며 , LA Philharmonic은 마지막 3분의 1에 놓인 flute 독주를 Hindemith가 더한 관현악 선으로 설명한다 .

IV. `Marsch`

IV악장의 원천은 다수의 연구와 악보 목록이 Weber의 Huit Pièces, Op. 60 No. 7 Marcia 라고 밝힌다. Hindemith-Forum 영어 글에는 No. 2라는 표기가 있지만, Jones·Anderson·TCU·IMSLP·Wikipedia는 No. 7 을 사용한다. Anderson의 1994년 연구는 No. 7의 Marcia를 직접 분석하므로 이 번호를 구조 설명의
기준으로 삼는다.

Hindemith는 Weber의 2/4와 G minor를 2/2와 B-flat minor 중심으로 바꾸고, 두 번의 Trio와 마지막 B-flat major 종결을 March 사이에 배치했다. Jones는 서주 fanfare를 trumpets와 trombones에, A 주제를 woodwinds와 strings에, Trio의 셋잇단음표를 목관과 금관에 나누는 관현악 배치를 설명한다. LA Philharmonic은 Weber의 호른 신호가 Hindemith의 종결에서 크게 확장된다고 해설한다.

초연과 초기 수용

1944년 1월 20일 New York 초연 뒤 Hindemith-Forum은 며칠 후 라디오 방송이 있었고 Dimitri Mitropoulos와 George Szell이 이끄는 미국 오케스트라가 곧 작품을 연주했다고 기록한다. 독일 초연은 1947년 5월 28일 Düsseldorf의 제 102회 Lower Rhine Music Festival에서 열렸으며, 같은 해 약 30회의 추가 공연이 이어졌다. Hindemith 재단은 Furtwängler와 Berliner Philharmoniker의 녹음이 1947년 작품의 보급을 넓혔다고 설명한다.

Hindemith-Forum과 TCU 논문은 1944년 초연 프로그램에서 Weber 원천이 충분히 설명되지 않아 원천 식별이 약 20년 동안 진행되었다고 서술한다. 1960년대 Gleich와 Brennecke의 논의가 네 악장의 원천을 정리하는 데 기여했고, 이후 학술 연구는 단순한 편곡보다 주제 변형과 관현악 재구성이라는 관점으로 작품을 설명했다.

발레와 관악 합주판의 후대 경로

George Balanchine은 1952년 New York City Ballet을 위해 이 음악으로 새 시나리오를 만들었다. Hindemith-Forum은 초연일을 11월 26일, TCU 논문은 11월 25일로 각각 적으며, 두 자료는 1952년 11월 New York City Ballet 제작을 가리킨다. Hindemith가 공연을 보고 독일 출판사에 성공을 알렸다는 편지도 이 제작의 수용 자료로 남아 있다.

Hindemith는 1950년대 중반 피아노 축약본에 달의 존재가 지구로 오는 발레 메모를 남겼다. I·II악장에는
상세한 그림이, III·IV악장에는 일부 핵심 지시가 있었다고 Schader가 설명한다. 이 메모는 1944년 독립 관현악곡의 후대 무대 구상을 보여 주는 자료다. Keith Wilson의 관악 합주판은 Hindemith 사후에
출판되었고 , Schott는 특히 IV Marsch 를 wind band 레퍼토리의 별도 판본으로 유통한다.

연주자와 녹음

Hindemith-Forum은 작곡가가 이 작품을 27회 지휘했고 네 개의 보존 음향 문서가 있다고 기록한다. Berlin Philharmonic 녹음은 재단 글에 1954년, Berliner Philharmoniker 공식 Centenary Edition과 TCU
논문에는 1955년 세션으로 나타나며, TCU는 Deutsche Grammophon의 1956년 발매를 별도로 적는다. 이 차이는 녹음 문서와 발매 계보가 서로 다른 연도를 가리킨다는 점을 보여 준다.

Paavo Järvi Hindemith-Forum Neeme Järvi , IV percussion bells Järvi

- **Wilhelm Furtwängler, Berliner Philharmoniker, 1947:** MusicBrainz 1947 9 16 Berlin Titania-Palast I 4:15, II 7:54, III 4:55, IV 5:41 . Hindemith-Forum 1947 TCU 1964 DG .
- **Paul Hindemith, Berliner Philharmoniker, 1955 :** TCU 1955 9 27–28 1956 DG . Berliner Philharmoniker `Symphonic Metamorphosis` 1955 .
- **Neeme Järvi, Philharmonia, Chandos CHAN8766:** 1989 8 20:01 . .
- **Martyn Brabbins, BBC Scottish Symphony Orchestra, Hyperion CDA68006:** Dan Morgan 2012 Glasgow 21:18 , Blomstedt·San Francisco Symphony Brabbins .
- **Michael Stern, Kansas City Symphony:** Donald Rosenberg Gramophone Reference Recordings , ·

- Schott Music — Symphonic Metamorphosis
- Luitgard Schader, Hindemith-Forum 25
- Los Angeles Philharmonic — Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber
- Boston Symphony Orchestra — Symphonic Metamorphosis
- Daniel A. Jones, Musicology Today
- Allison Elizabeth King, TCU repository
- Gene H. Anderson, University of Richmond
- BnF — Orchesterwerke 1943–46
- Naxos/Chandos — Neeme Järvi, CHAN8766
- MusicBrainz — Furtwängler Complete Recordings, disc 18
- Berliner Philharmoniker Recordings — Centenary Edition
- MusicWeb International — Brabbins and BBC Scottish Symphony
- Reference Recordings — Gramophone review of Kansas City Symphony