Symphony "Die Harmonie der Welt"

- □□

정보

개요
곡명: Symphony “Die Harmonie der Welt”, IPH 50 작곡가: 파울 힌데미트 (Paul Hindemith, 1895–1963) 장르: 오케스트라를 위한 3악장 교향곡 작곡 시기: 1951년 초연: 1952년 1월 25일 스위스 바젤, Paul Sacher 지휘, Basler Kammerorchester 헌정: Paul Sacher와 Basler Kammerorchester 창립 25주년 소요 규모: 전곡 약 34분 악장: I. Musica instrumentalis, II. Musica humana, III. Musica

mundana IMSLP: Die Harmonie der Welt Symphony (Hindemith, Paul) Wikipedia: Die Harmonie der Welt

파울 힌데미트의 *Symphony “Die Harmonie der Welt”*는 1951년에 완성된 순수 관현악 교향곡이다 . 작품은 Musica instrumentalis, Musica humana, Musica mundana라는 세 악장을 차례로 두며, 각 제목은 사람이 연주하는 음악, 인간 내부의 조화, 우주적 질서를 가리키는 보에티우스의 음악 개념과 연결된다. 같은 제목의 오페라는 1957년에 초연되었지만 교향곡은 그보다 먼저 완성되었고 , 작품은 교향곡 원곡의 세
악장으로 구성된다.

오페라와 교향곡의 시간 순서

작품의 제목은 요하네스 케플러의 Harmonices Mundi에서 유래한다. 케플러는 1619년에 이 책을 출판해
행성 운동과 수학적 비례를 우주 조화의 문제로 다루었다. 힌데미트 재단의 전기 자료는 케플러를 주인공으로
한 오페라 구상이 1930년대 말에 시작되었고 , 1940년에 착수하려던 계획이 정치적 상황으로 중단되었다고 기록한다. 1949년에는 Paul Sacher가 Basler Kammerorchester 창립 25주년을 위한 새 작품을 요청했고, 힌데미트는 1951년에 교향곡을 완성했다.

힌데미트 재단은 작곡가의 설명을 전하면서 이 교향곡의 세 악장을 오페라에서 콘서트용으로 가공한 음악 조각으로 소개한다. 케플러의 삶과 작업, 그를 둘러싼 전쟁과 종교적 갈등, 우주를 지배하는 조화를 찾는 일이 이 프로그램의 배경으로 함께 제시된다. 반면 Siglind Bruhn은 교향곡과 오페라의 악보 관계를 분석해, 1951 년 교향곡에서 먼저 구체화된 재료가 뒤에 오페라로 재사용되었다고 본다. 두 서술을 함께 놓으면, 교향곡이
완성된 오페라에서 기계적으로 잘라낸 모음이 아니라 오랜 케플러 프로젝트 안에서 교향곡과 오페라가 서로 재료를 주고받은 결과임을 알 수 있다.

오페라의 대본은 1956년에, 음악은 1957년 5월에 완성되었고 , 1957년 8월 11일 뮌헨 국립오페라에서
힌데미트 자신의 지휘로 초연되었다 . 교향곡의 연대와 오페라의 연대를 분리하면 1952년 교향곡 초연과 1957년 오페라 초연을 혼동하지 않게 된다.

출판 정보와 판본

첫 출판은 1952년 마인츠의 B. Schott’s Söhne에서 이루어졌다. IMSLP가 제시하는 초판 서지는 *Ed. Schott* 4061, 판 번호 38140, full score다. Schott의 현행 study score도 ED 4061로 유통되며, 인쇄본은 124쪽, 디지털판은 125쪽으로 안내된다. Paul Sacher가 소장한 1952년 study score를 기록한 스위스 도서관 목록은 121쪽과 약 32–33분이라는 다른 서지 수치를 제시한다. 쪽수와 시간의 차이는 서로 다른 목록과 재인쇄의 표기 차이로 남아 있으며, 개정 내용을 뜻한다고 단정할 수 없다.

Schott와 IRCAM은 작품을 세 악장과 IPH 50으로 등록하고, 헌정 대상을 Paul Sacher와 Basler Kammerorchester로 적는다. 작품의 자필 원고 소장번호나 비평판의 편집 원칙은 공개된 작품 페이지에서 함께 제시되지 않는다. 현재 남아 있는 기준 자료는 1952년 Schott 초판과 ED 4061 study score이며, 자필 자료의 세부 계보는 별도 연구 자료로 남는다.

소요 시간

Schott, IRCAM, IMSLP는 전곡을 약 34분으로 제시한다. 스위스 도서관의 1952년 study score는 약 32–33분으로 적고, 실제 녹음에서는 약 34분에서 35분 사이가 흔하다. Yan Pascal Tortelier와 BBC Philharmonic의 Chandos 녹음은 1악장 약 11분, 2악장 약 10분, 3악장 약 14분으로 전곡 약 34분이며, Herbert Blomstedt와 Gewandhausorchester Leipzig의 Decca 녹음은 전곡 약 35분이다. 빠르기, 트랙 공백, 홀의 잔향에 따라 몇 분의 차이가 생긴다.

편성

Schott와 IMSLP가 제시하는 편성은 다음과 같다.

- 목관: 2 Fl(2번은 Piccolo 겸임), 2 Ob, 2 Cl(B♭), Bass clarinet(B♭), 2 Fg, Contrabassoon
- 금관: 4 Hr(F), 2 Tr(B♭), 3 Trb, Tuba
- 타악기: Timpani, Percussion 3–5명. Bass drum, Tenor drum, Wooden drum, Snare drum, Cymbals, Triangle, Tambourine, Tam-tam 또는 Gong, Tubular bells, Glockenspiel
- 현악: Violins I·II, Violas, Cellos, Double basses

Schott의 상세 약호는 다섯 명의 Percussion 연주자를 전제로 하며, IMSLP는 3–5명으로 범위를 열어 둔다. 두 자료 모두 Harp를 편성에 넣지 않는다. 타악기 목록은 Schott의 독일어 약호와 IMSLP의 영어 풀이에서 세부 명칭이 조금 다르다. 공식 편성은 하프가 없는 2관 편성으로 정리되며, 타악기 세부는 선택한 판본의 약호를 따른다.

세 악장의 구조

악장	표제와 자료에 나타난 빠르기	대략적인 시간	중심 재료
I	*Musica instrumentalis*	약 11분	개시부, 행진, 빠른 기악적 충돌, 정적과 행진의 회귀
II	*Musica humana*	약 10분	느린 선율, 애가적 표현, 먼 곳에서 들리는 듯한 춤

악장	표제와 자료에 나타난 빠르기	대략적인 시간	중심 재료
III	*Musica mundana*	약 14분	fugato, Passacaglia, 자유로운 레치타티보 , 관현악의 종합

I. Musica instrumentalis

첫 악장은 사람이 실제로 소리 내는 기악 세계를 가리킨다 . IMSLP의 초판 악보 표기에는 넓게 시작하는 *Breit*, 무게 있는 행진 , 빠르고 거친 구간 , *Ruhig*와 *Sehr ruhig*의 정지 , 이전 행진 빠르기의 회귀가 차례로 나타난다 . 악보 스캔의 독일어 문자열은 일부 흐려져 있으므로 , 이 세부 표기는 표제와 큰 전개의 방향을 보여 주는 자료로 한정된다 .

Bruhn은 1악장을 33마디의 개시부 , 행진 , 빠른 기악적 운동으로 나누고 , 그 세 번째 요소가 오페라 3막의 마녀 재판 장면과 이어진다고 분석한다 . 이는 교향곡에 장면 제목이 붙었다는 뜻이 아니라 , 같은 케플러 프로젝트에서 음악 재료가 다른 매체로 이동한 경로를 설명하는 학술적 해석이다 . 행진과 거친 운동 뒤에 정적인 구간이 놓이고 다시 행진의 빠르기가 돌아오는 흐름은 *Musica instrumentalis*라는 제목을 음향의 변화로 구체화한다 .

II. Musica humana

2악장은 *Musica humana*라는 제목 아래 인간의 몸과 영혼을 잇는 조화를 다룬다 . 초판 표기는 *Sehr getragen*에서 시작해 애가적인 표현과 유동적인 진행으로 이어지고 , 끝부분에는 멀리서 들려오는 듯한 애수 어린 춤의 움직임이 나타난다 . 이 악장은 1악장의 외부적 운동을 중단하는 휴식이라기보다 , 오페라의 인물 관계와 신앙적 갈등이 음악으로 옮겨지는 자리다 .

Bruhn은 2악장의 느린 부분을 58마디로 설명하고 , 오페라 2막의 케플러와 수잔나 장면 , 신조와 응답 , 춤에 쓰인 재료와 연결한다 . 이 연결은 성악이나 무대가 교향곡 연주에 필요하다는 뜻이 아니다 . 관현악만으로 연주되는 느린 악장이 뒤에 완성될 오페라에서 인간의 관계와 내면을 표현하는 장면으로 다시 쓰였다는 창작 과정을 보여 준다 .

III. Musica mundana

마지막 악장은 우주적 질서를 뜻하는 *Musica mundana*다 . 초판의 큰 표제는 *Sehr breit*이며 , 이어지는 *Passacaglia*는 움직이는 느린 박으로 출발해 여러 성부를 반복 저음 위에 쌓는다 . 중간에는 자유로운 레치타티보 성격의 전환이 있고 , 뒤에서 다시 무게 있는 빠르기와 넓은 종결로 나아간다 . 플루트와 바순이 맡는 카덴차 성격의 구간은 정식 독주 카덴차라기보다 , 대위적 흐름을 잠시 갈라 놓는 자유로운 통로로 설명된다 .

Bruhn은 3악장을 fugato 뒤에 긴 Passacaglia가 이어지는 구조로 분석하고 , 이 재료가 오페라 5막 후반의 천체적 종결과 연결된다고 본다 . 낮은 반복 기반과 그 위에 겹치는 성부는 힌데미트의 대위법적 작법을 드러내며 , 악장 끝에서는 개별 악기의 운동이 넓은 합주 질서로 모인다 . 이 악장은 케플러의 행성 궤도를 직접 묘사하기보다 , 반복과 대위법으로 조화를 구성하는 교향곡이라는 점에 중심을 둔다 .

초연과 초기 수용

Schott, IRCAM, IMSLP, 스위스 도서관 목록, Bruhn의 학술 논문은 1952년 1월 25일 스위스 바젤에서 Paul Sacher가 Basler Kammerorchester를 지휘해 초연했다는 기록을 함께 제시한다. Basler Kammerorchester 창단 25주년을 위한 위촉이라는 배경이 초연의 장소와 연주자를 설명한다. Paul Sacher Stiftung은 이 오케스트라의 공연과 문서를 보존하는 아카이브를 운영하지만, 공개 안내 페이지에는 해당 초연 프로그램 전문이 따로 실려 있지 않다.

Bruhn은 바젤 초연이 좋은 반응을 얻었고 Wilhelm Furtwängler가 곧 작품을 받아들였다고 서술한다. Furtwängler가 힌데미트의 최고의 관현악 작품이라고 평했다는 문장도 이 논문이 전하는 후대 기록이지만, 해당 발언의 원문과 시점은 별도로 확정되지 않았다. 따라서 이 평가는 초연의 객관적 사실이 아니라 학술 논문이 정리한 수용사로 다룬다.

녹음과 연주 자료

Wilhelm Furtwängler와 Berlin Philharmonic의 1952년 12월 8일 RIAS 녹음은 Audite의 RIAS 전집 안내에 포함되어 있다. 이 기록은 초연 뒤 몇 달 지나 이루어진 역사적 실연 자료로서 작품이 당시 지휘 전통에 들어간 시점을 보여 준다. 정확한 트랙 편집과 방송 공백은 발매판마다 다를 수 있다.

Yan Pascal Tortelier와 BBC Philharmonic의 Chandos CHAN9217은 1993년 맨체스터에서 녹음되었다. Gramophone의 1994년 평론은 Tortelier가 세 악장의 구조를 분명하게 파악하고 종결부의 균형을 잡았다고 평가한다. 이 평가는 특정 음반의 구조 처리에 관한 비평가의 판단으로 남는다.

Herbert Blomstedt와 Gewandhausorchester Leipzig의 1997년 Decca 녹음에 대해 Peter Grahame Woolf는 1악장의 폭넓은 대비, 2악장에서 서로 다른 재료가 결합하는 방식, 3악장의 fugato에서 무겁게 편성된 Passacaglia로 넘어가는 흐름을 설명한다. 그는 Passacaglia가 때때로 영감보다 학구적으로 들릴 수 있다고 보면서도 연주와 녹음을 만족스럽게 평가했다. David Hurwitz는 같은 음반에서 어두운 현악, 확신 있는 금관, 종소리와 추진력이 있는 종결을 높이 평가했고, Stephen Barber는 2022년 평론에서 Blomstedt의 명료함과 Gewandhaus의 자신감 있는 연주를 강조하며 Tortelier의 녹음도 함께 다루었다. 세 비평은 대위법의 선명도와 관현악의 무게를 서로 다르게 부각한다.

주요 자료

- Hindemith Foundation, Die Harmonie der Welt 및 Fondation Hindemith 독일어 전기: 케플러 오페라 구상, 힌데미트의 프로그램 설명, 교향곡·오페라 연대.
- Schott, Symphonie “Die Harmonie der Welt” 작품 페이지 및 ED 4061 study score: 초판·현행 서지, 헌정, 편성, 악장명, 전곡 시간.
- IRCAM 작품 기록: 1951년, 세 악장, 초연, 편성, 시간.
- Swisscollections, Paul Sacher 소장본 및 세 악장 서지: 1952년 study score의 쪽수·시간·헌정.
- Siglind Bruhn, Nordic Journal of Aesthetics 39 및 논문 PDF: 보에티우스 개념, 교향곡·오페라 재료의 관계, 악장 분석.
- Paul Sacher Stiftung, Basler Kammerorchester 아카이브: 초연 단체의 공연·문서 보존 경로.
- Audite, Furtwängler RIAS 전집 안내: 1952년 12월 8일 역사 녹음의 발매 정보.

MusicWeb International, Blomstedt 2000 비평 및 Blomstedt 2022 비평: Blomstedt 음반의
구조 ·음색 ·수용 평가.
ClassicsToday, David Hurwitz 비평: Blomstedt/Gewandhaus 녹음의 금관 ·현악 ·종결에 관한 비평.
Gramophone, Hindemith symphonies: Tortelier와 Mravinsky의 구조 ·종결 비교.
Naxos, Chandos CHAN9217 카탈로그 및 Chandos 공식 카탈로그: Tortelier/BBC Philharmonic 의 녹음 장소, 연도, 트랙 시간.
Presto Music, Blomstedt/Decca 녹음: Gewandhausorchester Leipzig 녹음과 트랙 시간.