정보

개요
곡명: Theme with Four Variations (according to the Four Temperaments)
독일어 표제: Thema mit vier Variationen
작곡가: Paul Hindemith (1895–1963)
장르: 피아노와 현악 오케스트라를 위한 주제와 네 변주
작곡 시기: 1940년
음악 초연: 1943년 3월 10일, 스위스 Winterthur. Rudolf am Bach 피아노, Hermann Scherchen 지휘 발레 초연: 1946년 11월 20일, New York Ballet Society. George Balanchine 안무

Paul Hindemith의 Theme with Four Variations는 피아노와 현악 오케스트라를 위한 다섯 부분의
변주곡이다 . 제목의 네 기질은 Melancholic, Sanguine, Phlegmatic, Choleric이라는 역사적 어휘를 빌리지만, 음악이나 Balanchine의 안무가 네 심리 유형을 문자 그대로 묘사하는 것은 아니다. 세 부분으로 나뉘는 주제가 네 변주를 거치며 리듬 ·음역 ·편성의 상태를 바꾸고, 같은 음악이 1943년 콘서트와 1946년 무대에서 서로 다른 시간과 공간을 얻었다. 음악 작품과 발레 작품을 구분해 들을 때, 피아노의 선명한 윤곽과 현악의 밀도 변화, 그리고 몸의 움직임으로 확장된 형식이 함께 보인다.

IMSLP: The Four Temperaments

Wikipedia: The Four Temperaments

출판 정보와 성립

Hindemith와 Balanchine의 접촉은 1937년까지 거슬러 올라간다. Balanchine은 친구들과 집에서 연주할 수 있는 피아노 ·현악 작품을 기대했지만 , Hindemith가 1940년 9월 제안한 ‘춤출 수 있는 이름 없는 모음곡 ’은 약 30분의 독립적인 변주곡으로 커졌다. IMSLP는 작곡일을 1940년 11월 1일 New Haven으로 기재하지만 , Schott는 11월 초 완성이라고 설명하므로 하루의 날짜를 작곡 전체의 기간으로 확대하지 않는다.

당시에는 Léonide Massine과 Pieter Brueghel the Elder를 연결한 다른 발레 구상도 오갔고, 1941년에는 The Cave of Sleep이라는 미제작 계획에 일부 안무가 시도되었다 . 이 자료들은 작업 환경을 보여 주지만, Massine 프로젝트의 음악이 그대로 Four Temperaments로 옮겨 왔다고 확정할 근거는 없다. 확인 가능한
공개 콘서트 초연은 1943년 Winterthur이고, Balanchine의 정식 무대 작품은 1946년 Ballet Society에서 시작되었다 .

1947년에는 Schott에서 두 대의 피아노를 위한 편곡판이, 1948년에는 New York의 Associated Music Publishers에서 피아노와 현악판 총보가 출판되었다 . 현행 전집에서는 이 작품이 Ballette III에 포함되며,

발레에 쓰인 음악이라는 사실이 콘서트용 악보와 별도의 판본을 뜻하지는 않는다.

소요 시간

출판사와 작품 데이터베이스는 약 29–30분을 제시한다. 실제 녹음은 약 27분에서 31분대까지, 발레 공연 자료는 약 33분으로 안내되는 사례가 있다. 템포와 트랙 경계, 콘서트 ·발레의 진행 조건이 만드는 차이이므로 주제와 각 변주에 고정된 분 단위를 부여하지 않는다.

편성

음악 작품의 핵심 편성은 단순하고 투명하다.

독주: Piano
합주: Violin I, Violin II, Viola, Cello, Double bass
없는 악기: 관악기, 타악기, 하프와 피아노 외의 건반 악기는 없다.

피아노는 리듬과 화성의 윤곽을 또렷하게 세우고, 현악은 같은 재료를 음역 ·활쓰기 ·밀도의 변화로 바꾼다. Phlegmatic에서는 현악 오케스트라가 변주 내부에서 독주군으로 축소된다. Schott의 설명에 따르면 첫 부분은 무반주 현악 사중주, 둘째 부분은 독주 피아노에 사중주가 짧게 끼어드는 편성, 셋째 부분은
더블베이스가 더해진 사중주로 진행된다. 작품 전체를 현악 사중주와 피아노를 위한 곡으로 오해해서는 안 되지만, 이 순간의 축소는 변주가 단순한 표정 변화가 아니라 편성 자체의 재배치임을 보여 준다.

주제와 네 변주

Theme

주제는 서로 대비되는 세 부분으로 이루어진다 . Hindemith의 설명을 전하는 Schott와 Sandra L. Johnson의 분석은, 이 세 부분이 각 변주에서 서로 다른 속도와 음색으로 다시 조직된다고 본다. Balanchine의
발레에서는 이 세 부분이 세 개의 도입 pas de deux로 확장되지만 , 그 연결은 안무 자료에 속하며 악보에
인쇄된 장면 지시는 아니다.

First Variation — Melancholic (Melancholisch)

첫 변주는 느린 호흡과 무게 있는 리듬으로 주제의 어두운 면을 비춘다. AllMusic의 James Leonard는 프랑스 바로크 서곡을 연상시키는 점음표 리듬과 점차 커지는 중앙부, 무거운 Siciliano로 이어지는 흐름을 설명한다. 이 분석은 청취의 길잡이이지 ‘우울한 인물 ’을 음악이 직접 연기한다는 뜻은 아니다. 피아노가 강한 박동을
제시할 때에도 현악의 긴 선율이 전체 방향을 늦추고 늘인다.

Second Variation — Sanguine (Sanguinisch)

두 번째 변주는 더 가볍고 탄력 있는 흐름을 만든다. 피아노의 리듬과 현악의 선율이 서로 미끄러지듯 이어지며
, Schott가 전하는 Hindemith의 표현으로는 일종의 왈츠에 가까운 성격을 보인다. 발레에서는 관계와 이동의

속도가 앞선 변주와 달라지지만 , Balanchine은 기질론을 문자적 심리극으로 번역하지 않았다. 춤의 방향과 음악의 리듬이 함께 바뀌는 형식적 대비가 중심이다.

Third Variation — Phlegmatic (Phlegmatisch)

세 번째 변주는 과장된 감정 대신 느긋한 지속과 비동기적인 움직임을 택한다. 현악 오케스트라가 앞서 설명한 사중주 ·피아노 ·더블베이스의 조합으로 축소되면서 , 같은 주제가 더 작은 방 안에서 다시 들리는 듯한 대비가 생긴다. Schott는 이 부분을 짧은 곡과 같은 성격으로 Hindemith가 설명했다고 전하지만, ‘무심함 ’이라는
단어 하나로 변주의 모든 음향을 고정할 수는 없다.

Fourth Variation — Choleric (Cholerisch)

마지막 변주는 피아노와 현악의 공격적인 리듬, 강한 악센트와 빠른 반응을 전면에 둔다. Hindemith가 매우 거칠고 야생적인 곡으로 설명했다는 Schott의 주석은 이 변주의 표면적 에너지를 가리킨다. 피아노와 합주가 주도권을 주고받으며 주제의 세 부분을 압축하고, 전체는 처음의 재료를 다른 무게로 되돌려 놓으며 끝난다. 여기서도 ‘화를 내는 인물 ’보다 리듬과 음역의 조직이 먼저 들려야 한다.

Sandra L. Johnson은 주제와 네 변주가 각각 세 부분으로 이루어져 총 15개의 구조 단위를 만든다고 분석한다. 이 수치는 학술적 분석 모델이며, 음악의 공식 악장 수를 늘리는 표제가 아니다. 공식 부분 제목은 Theme와 네 변주이고, Balanchine의 무대 단위는 그 음악을 다시 나눈 안무의 층위다.

음악 작품과 발레의 두 경로

1943년 Winterthur 콘서트에서 Rudolf am Bach와 Hermann Scherchen이 선보인 음악은 발레 없이도
완결된 변주곡으로 존재했다. 1946년 11월 20일 Ballet Society 초연에서는 Leon Barzin 지휘, Nicholas Kopeikine 피아노, Kurt Seligmann 무대 ·의상, Jean Rosenthal 조명이 더해져 같은 다섯 부분이 신체의 선과 관계로 번역되었다 . 당시 Ballet Society는 후일 New York City Ballet으로 이어지는 조직이었지만 , 1946 년의 회사명을 현재 명칭으로 소급하지 않는다.

Balanchine은 네 기질론을 안무의 출발점으로 인정하면서도 , 음악과 발레 어느 쪽도 그 개념을 구체적 · 문자적으로 해석하지 않는다고 설명했다. 따라서 Melancholic을 우울한 인물, Choleric을 분노한 인물의
서사로 만드는 것은 작품의 역사적 자료보다 좁은 독법이다. 음악에서는 주제의 세 부분과 네 변주의 리듬 ·음역 ·편성 변화가 핵심이고, 무대에서는 그 변화가 무게 ·속도 ·방향 ·파트너 관계의 차이로 보인다.

초연의 Seligmann 의상은 기질을 시각화하려 했지만, 1951년 이후 New York City Ballet은 연습복과
무대장치가 거의 없는 형태로 공연하는 관행을 발전시켰다 . 이는 안무의 관심이 장식보다 몸의 선명한
움직임으로 옮겨 갔다는 후대 수용이며, Hindemith의 악보가 그때 개정되었다는 뜻은 아니다. MoMA에는 1946년 리허설 필름의 소장 기록이 남아 있으나, 그 영상의 모든 장면을 악보 분석의 증거로 삼지는 않는다.

연주와 감상에서의 선택

피아노와 현악만으로 이루어진 편성은 작은 규모의 정밀함과 큰 합주의 탄력을 동시에 요구한다. 피아노를 지나치게 전면에 세우면 현악의 세 부분 주제가 묻히고, 현악을 두껍게 겹치면 변주 사이의 성격 변화가 흐려진다. Phlegmatic의 축소 편성은 이 균형이 작품 내부에서 실제로 바뀔 수 있음을 보여 준다.

1992년 Howard Shelley·BBC Philharmonic·Yan Pascal Tortelier 녹음에 대해 BBC Music Magazine은 세 부분 주제와 피아노의 힘을 인정하면서도 네 기질 사이의 대비가 충분히 크지 않다고 지적했다. 이 평가는 특정 녹음에 대한 판단이다. 반대로 David Hurwitz는 2003년 Olli Mustonen·Helsinki Festival Orchestra 녹음에서 소규모 현악의 균형과 Sanguine·Choleric의 불, Melancholic의 긴 호흡을 긍정적으로 보았다. 두 비평은 소편성이나 강한 대비를 보편적 처방으로 만들기보다 , 같은 악보가 서로 다른 템포 ·음량 ·음색 전략으로 들릴 수 있음을 알려 준다.

주요 감상 자료

Rudolf am Bach·Hermann Scherchen (Winterthur, 1943): 음악 작품의 공개 콘서트
초연 기록이다. Balanchine의 발레와 분리된 변주곡의 기본 흐름을 확인할 수 있다. Schott 작품
정보
Clara Haskil·Paul Hindemith·Bavarian Radio Symphony Orchestra 녹음:
Naxos/Orfeo 카탈로그는 1989년 발매와 다섯 부분의 트랙 시간을 제시한다. Hindemith가 지휘한
역사적 음반이라는 사실은 작곡가의 의도를 자동으로 확정하지 않지만, 템포와 주제의 균형을
비교할 기준이 된다. Naxos/Orfeo 카탈로그
Howard Shelley·Yan Pascal Tortelier (1992, Chandos): 약 27분대. BBC Music Magazine의 비평을 통해 세 부분 주제와 ‘네 기질의 대비 ’라는 청취 쟁점을 살필 수 있다. Chandos 카탈로그, BBC Music Magazine 리뷰
Olli Mustonen·Helsinki Festival Orchestra (2003): 작은 현악 편성과 피아노 ·지휘를 겸한 Mustonen의 선택을 David Hurwitz가 평가한 사례다. ClassicsToday 리뷰
1946년 Balanchine 초연과 후대 영상 자료: George Balanchine Foundation의 초연
캐스트와 MoMA의 리허설 필름 소장 기록은 음악이 무대에서 어떻게 다른 단위로 확장되었는지
확인하게 한다. Balanchine Foundation 카탈로그, MoMA 리허설 필름 기록

주요 자료

Schott 작품 페이지
IRCAM 작품 데이터베이스
New York City Ballet 레퍼토리 안내
George Balanchine Foundation 작품 카탈로그
Pacific Northwest Ballet 해설
Sandra L. Johnson, College Music Symposium James Leonard, AllMusic 작품 분석

Revision #1
Created 2026-10-04 10:09:09 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:09:09 UTC by 안준영