정보

개요
곡명: Mathis der Maler Symphony
작곡가: Paul Hindemith (1895–1963)
작곡 시기: 1933~1934년
초연: 1934년 3월 12일, Berlin Philharmonic과 Wilhelm Furtwängler 지휘
장르: 3악장 관현악 교향곡
범위: 교향곡 전곡

IMSLP: Mathis der Maler Symphony (Hindemith, Paul)

Wikipedia: Symphony: Mathis der Maler

Mathis der Maler Symphony 는 Paul Hindemith가 동명의 오페라를 작업하던 1933~1934년에 작곡한 3악장 관현악 교향곡이다 . 이 글은 오페라 전곡이 아니라 교향곡 전곡을 다루며, Engelkonzert, Grablegung, Versuchung des heiligen Antonius 순서로 진행된다. 세 악장은 Matthias Grünewald의 Isenheim Altarpiece에 그려진 천사들의 합주, 그리스도의 매장, 성 안토니우스의 유혹과 연결되고, 오페라에서는 화가 Mathis가 전쟁과 종교적 갈등 속에서 예술가의 책임을 고민하는 이야기와 맞물린다.

출판 정보와 기준 판본

1934년 Mainz의 Schott는 이 교향곡을 작곡가 원고의 재현본으로 출판했다. Morgan Library & Museum의 소장 기록과 IMSLP의 서지는 이 초판이 manuscript 에서 재현된 판본임을 확인한다. 이 역사적 출판물은 작곡 당시의 서지와 보존 상태를 보여 주며, 현재 연주 자료의 편집 상태와는 구분된다.

Hindemith Complete Edition의 Orchesterwerke 1932–34, Band II,2 는 Stephen Hinton이 편집해 1991 년에 출판되었다 . 현재 Schott가 제공하는 공연 자료는 이 비평판 텍스트를 바탕으로 한다. 비평판은 생존 자료를 대조해 최종판과 초기 단계를 구분하지만 , 공개 카탈로그만으로 특정 녹음이 어느 판본을
사용했는지까지 확정할 수는 없다.

교향곡은 Hindemith가 Mathis der Maler 를 구상하던 중 Furtwängler와 Berlin Philharmonic의 의뢰를
받아 오페라와 연결된 세 관현악 부분을 독립적인 3악장 작품으로 구성한 결과다. 오페라는 1938년 5월 28일 Zürich에서 처음 무대에 올랐고, 이 초연은 1934년 교향곡 초연과 별개의 사건이다.

소요 시간

전곡은 보통 약 25~27분이다. Los Angeles Philharmonic은 약 25분, Berliner Philharmoniker와 IRCAM은 약 26분, Schott는 약 27분을 제시한다. 특정 실황이나 녹음에서는 더 긴 시간이 나타날 수 있으므로, 악장 사이의 휴식과 지휘 tempo를 포함한 실제 연주 기록과 기관의 안내 시간을 구분한다.

편성

악기군	편성
목관	`flute 2`(제 2플루트는 `piccolo` 겸용), `oboe 2`, `clarinet 2 in B-flat`, `bassoon 2`
금관	`horn 4 in F`, `trumpet 2 in C`, `trombone 3`, `tuba`
타악기	`timpani`, 3명의 연주자가 맡는 `glockenspiel`, `triangle`, `small suspended cymbal`, `pair of cymbals`, `small drum`, `large drum`
현악기	`violin I`, `violin II`, `viola`, `cello`, `double bass`

출판사와 기관 자료는 2관 편성, 4대의 호른, 2대의 트럼펫, 3대의 트롬본, 튜바, 팀파니, 3명의 타악기 연주자, 현악기를 공통으로 제시한다. 타악기 세부 명칭은 자료에 따라 `small drum`과 `snare drum`, `glockenspiel`과 `orchestra bells`처럼 달리 적히므로, 위 표는 현행 Schott와 기관 자료에서 확인되는 예를 함께 적은 것이다. 성악, 하프, 전자음향, 무대 밖 악기는 이 교향곡의 기준 편성에 포함되지 않는다.

세 악장과 오페라의 장면

I. `Engelkonzert`

첫 악장은 오페라의 서곡으로 기능하며 Isenheim Altarpiece 중앙 패널의 성탄 장면, 곧 천사들의 합주와 연결된다. Berliner Philharmoniker의 프로그램 노트는 초반 트롬본이 독일 성탄 노래 `Es sungen drei Engel`의 선율을 제시한다고 설명한다. 악보에 표시된 큰 tempo 흐름은 `Ruhig bewegt – Ziemlich lebhafte Halbe`이며, 이 악장에서는 종교적 이미지와 오페라의 도입 기능이 하나의 관현악 장면으로 겹친다.

II. `Grablegung`

두 번째 악장은 오페라 마지막 장면에 놓인 관현악 간주와 연결되며, 제단화 하단 `predella`의 그리스도 매장을 가리킨다. Los Angeles Philharmonic은 이 부분을 Mathis가 죽음과 자신의 예술에 작별을 준비하는 장면으로 설명한다. 자료가 공통으로 확인하는 범위는 오페라 마지막 장면의 관현악 간주와 제단화의 매장 이미지까지다. 확인한 기관·출판사 자료에는 이 악장의 tempo 표기가 일관되게 제시되지 않는다.

III. `Versuchung des heiligen Antonius`

세 번째 악장은 오페라 6장면의 환상 장면을 위해 다시 쓰고 확장한 관현악 음악이다. Mathis가 성 안토니우스의 유혹을 겪는 장면은 Isenheim Altarpiece 오른쪽 안쪽 날개의 이미지와 연결된다. 공식 프로그램 노트가 제시하는 tempo는 `Sehr langsam, frei im Zeitmaß – Sehr lebhaft`다. 느린 시작 뒤 격렬한 관현악과 타악의 공격이 이어지고, 마지막에는 `Lauda Sion Salvatorem`에 바탕을 둔 합창적 결말이

놓인다. 이 선율과 결말의 의미는 Berliner Philharmoniker와 Hyperion의 해설이 제시하는 음악적 설명으로 귀속한다.

작곡사와 정치적 수용

Schott는 Hindemith가 16세기 농민전쟁과 종교개혁의 시대를 배경으로 한 오페라를 구상하던 중 Furtwängler의 의뢰를 받았다고 설명한다. Hindemith Foundation은 1933년 국가사회주의 집권 이후 작곡가의 독일 내 위치가 불안정해졌고 , Mathis der Maler 가 역사적 소재와 당대의 권력 남용, 예술가의
자율성을 함께 다루었다고 기록한다.

1934년 3월 12일 Berlin 초연은 성공과 동시에 전문지와 일간지의 논쟁을 불러왔다. Furtwängler는 같은 해 11월 25일 Der Fall Hindemith 라는 글로 작곡가를 공개적으로 옹호했고, Joseph Goebbels는 12월 6일 Reichskulturkammer 연설에서 Hindemith를 공격했다. Hindemith Foundation의 연표는 정책이 한동안 일관되지 않았으며, 작품의 일반적인 연주 금지는 1936년 10월에 뒤따랐다고 설명한다. 따라서 자료가
제시하는 연대는 1934년 초연과 논쟁의 확대, 1936년 일반 연주 금지로 정리된다.

직접 연주 자료와 녹음

Theodore Kuchar는 Fresno Bee에 실린 2011년 대화에서 III악장 시작부의 8분음표 여덟 개가 이어지는 한 마디에 tempo rubato가 표시되어 있다고 설명했다. 그는 여러 녹음을 비교한 뒤 그 음들을 세 묶음으로
세면서도 앙상블의 박동을 유지하는 자신의 방식을 말했다. 이 내용은 한 지휘자의 특정 연주 선택과 리허설 설명이며, 모든 연주에 적용되는 규칙은 아니다.

Marin Alsop은 2021년 Naxos 음반 관련 인터뷰에서 Leonard Bernstein에게 이 작품을 배운 경위와 세 제단화 패널이 세 악장을 이룬다는 자신의 해석을 회고했다. Alsop은 Hindemith가 예술가로서 자신의
정당성을 고민한 역사적 상황을 작품과 연결한다. 이 발언은 2021년 연주자의 해석과 회고로 제시한다.

Hindemith Foundation의 역사 녹음 목록에는 Berliner Philharmonisches Orchester와 Paul Hindemith가 지휘한 1934년 및 1955년 Berlin 녹음이 올라 있다. BBC Scottish Symphony Orchestra와 Martyn Brabbins의 2012년 녹음은 Hyperion이 세 악장과 오페라 장면의 관계를 설명하는 음반 자료로 제공한다. NDR Sinfonieorchester와 Christoph Eschenbach의 2013년 실황은 기관 안내값보다 긴 연주 시간과 다른 음향적 선택을 보여 주는 사례이며, MusicWeb International의 평가는 Leslie Wright에게 귀속된다. 각 녹음은 특정 시대의 기록과 비평 자료로 제시한다.

주요 자료

Schott Music, Symphonie Mathis der Maler 공연 자료

Hindemith Foundation, Complete Edition 연구

Hindemith Foundation, 1933~1939년 전기 연표

Hindemith Foundation, 작품 목록과 역사 녹음

Berliner Philharmoniker, Harald Hodeige 프로그램 노트

- Los Angeles Philharmonic, `Mathis der Maler Symphony` □□
- IRCAM, `Symphonie Mathis der Maler` □□ □□
- Morgan Library & Museum, 1934□ Schott □□ □□
- Hyperion Records, Gavin Plumley □□□ Brabbins □□
- Fresno Bee, Theodore Kuchar guided listening □□□
- Apple Music Classical, Marin Alsop□ 2021□ Hindemith □□
- MusicWeb International, Hindemith □□ □□ □□
- MusicWeb International, Christoph Eschenbach □□ □□

Revision #1
Created 2026-10-04 10:09:05 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:09:05 UTC by □□□