1812 Overture, Op. 49

- □□

정보

1812 Overture, Op. 49

개요
곡명: 1812 Overture (공식 표제 계열 The Year 1812, The Year 1812, Festival Overture), Op. 49 작곡가: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
작곡: 1880년 9월 –11월 19일
초연: 1882년 8월 20일, 모스크바 전러시아 예술 ·산업 박람회 홀, Ippolit Altani 지휘
장르: 단악장 축전 서곡
작품 범위: E♭장조 Largo–Allegro giusto 전곡 (선택적 군악대 ·종 ·포성 파트 포함)
기준판: 1882년 Pyotr Jurgenson 초판과 Tchaikovsky Research·IMSLP의 원고 ·판본 주석을 대조한다. 전곡 소요 시간: 약 15–20분 (템포와 종 ·포성 처리에 따라 달라짐)

주요 자료: Tchaikovsky Research 작품 기록, LA Phil 작품 안내

Pyotr Ilyich Tchaikovsky의 1812 Overture는 나폴레옹의 1812년 러시아 원정과 패배를 기념하는 단악장 축전 서곡이다. 이 글은 428마디 전곡을 다루며, 러시아 승전 기도에서 출발해 La Marseillaise, 차이콥스키 자신의 오페라 선율, 러시아 민요를 거쳐 God Save the Tsar 와 종 ·포성의 코다로 나아가는 흐름을 살핀다. 이 선율들은 전투의 시간표를 그대로 복사하기보다 1880년대의 국가 의례와 역사 기억을 한 번에 울리는 표지로 기능한다.

의뢰와 작곡

Nikolay Rubinstein은 1881년 모스크바 전러시아 예술 ·산업 박람회 개막을 위한 작품을 차이콥스키에게 의뢰했다. 예수 구세주 대성당 봉헌과 1812년 승전 기념이라는 두 의례적 맥락이 겹쳤고, 박람회는 1881년 알렉산드르 2세 암살 뒤 1882년으로 연기되었다 . 따라서 대성당은 작품의 기념 배경이고, 초연 장소는
박람회장 안의 연주홀이다 .

차이콥스키는 1880년 9월부터 11월까지 작곡과 관현악을 진행했으며 , 자필 총보에 11월 19일의 완성 날짜를 남겼다. 작품은 Largo–Allegro giusto 로 이어지는 한 악장이고, 초판의 긴 부제는 구세주 성당 봉헌을 위한 대규모 관현악 축전 서곡이라는 목적을 드러낸다.

초연과 초기 연주

공식 초연은 1882년 8월 20일 모스크바 전러시아 예술·산업 박람회 홀의 제 6회 교향악 연주회에서 Ippolit Altani 지휘로 열렸다. Ozerki(7월 20일)와 Pavlovsk(8월 12일)에서 선행 연주가 있었으므로, 최초 공개 연주와 공식 박람회 초연을 구분한다. 베를린·상트페테르부르크·프라하·런던 등으로 곧 레퍼토리가 확장되었고, 차이콥스키는 생전에 이 작품을 적어도 13회 직접 지휘했다.

한 악장의 선율 지도

1. 기도와 정적 — 마디 1–36

낮은 현과 목관이 러시아 정교회 기도 `Lord, preserve thy people`을 제시한다. 이 선율은 마디 358–379에서 다시 돌아오며, 처음에는 위기 앞의 공동체적 호흡으로, 후반에는 금관·종·타악이 더해진 승전 의식의 틀로 들린다.

2. 프랑스 표지와 추진 — 마디 37–149

리듬과 금관의 밀도가 커지고 `La Marseillaise`가 마디 119와 149에 나타난다. 프랑스 국가가 단순한 적군의 배경음이 아니라 러시아 쪽 기도·행진과 맞부딪히는 음향 표지로 들어온다.

3. 충돌과 중앙 서정 — 마디 150–229

차이콥스키 자신의 오페라 *The Voyevoda*에서 온 선율이 마디 164에, 러시아 민요 `By the Gates`가 마디 207에 등장하고 `La Marseillaise`가 229에서 돌아온다. 서로 다른 출처의 선율이 한 공간에서 밀고 당기며, 전투의 세부보다 역사적 기억의 층을 만든다.

4. 재점화와 코다 — 마디 230–428

프랑스 국가는 마디 267과 307에서 다시 나타나고, 러시아 쪽 선율과 행진 리듬이 응답한다. 마디 358 이후 도입 기도가 돌아온 뒤 388–398마디에 1833년 러시아 제국 국가 `God Save the Tsar`가 놓인다. 1812년 당시에는 이 국가가 존재하지 않았으므로, 코다는 전장의 실제 음향이 아니라 1880년대 국가 의례의 표지다.

인용 선율의 시간 차이

선율	작품의 출처·기능	주요 마디
`Lord, preserve thy people`	러시아 승전 기도. 도입과 후반 재현을 연결한다.	1–36, 358–379
`La Marseillaise`	프랑스 국가. 반복되는 침입·충돌의 표지다.	119, 149, 229, 267, 307
*The Voyevoda*의 마리아·올료나 이중창	차이콥스키 자신의 오페라에서 온 중앙 서정 주제다.	164, 278
`By the Gates`	차이콥스키가 1868년 편곡한 러시아 민요다.	207, 299

선율	작품의 출처 ·기능	주요 마디
`God Save the Tsar`	1833년 Aleksey Lvov가 작곡한 러시아 제국 국가다 .	388–398

편성

악기군	원전 편성 ·주석
목관	피콜로 , 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른 , B♭ 클라리넷 2, 바순 2
금관	F 호른 4, B♭ 코넷 2, E♭ 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바
타악	팀파니 3, 트라이앵글 , 탬버린 , 작은북 , 심벌즈 , 큰북 , 종 , `Bombardone` /포성 역할
현악	제 1·제 2바이올린 , 비올라 , 첼로 , 더블베이스
선택 파트	코다의 군악대 (`military band ad libitum`)

원고는 큰 종을 같은 음으로 축하 방식으로 치라고 적고 , 1882년 Jurgenson에게 보낸 편지는 `Bombardone`을 큰 매단북을 `gran cassa`처럼 치는 극장용 모사 악기로 설명한다 . 실제 대포와 교회 종을 사용하는 후대 공연 · 녹음은 강한 공간 효과를 만들지만 , 작곡가의 원래 지시와 동일한 필수 악기는 아니다 .

출판과 판본

Pyotr Jurgenson은 1882년 5월 모스크바에서 총보 ·관현악 파트와 피아노 2손 ·4손 편곡을 출판했다 . IMSLP는 관현악 총보 초판을 75쪽 , 판번호 4592로 기록한다 . 피아노 편곡의 작성자가 자필 ·서신으로 확인되지 않으므로 차이콥스키가 직접 편곡했다고 단정하지 않는다 .

1961년 소비에트 전집 (편집 Aleksandr Nikolayev)은 코다의 `God Save the Tsar`를 다른 음악으로 바꾸고 원래 국가를 부록에 두었다 . 이 판본은 정치적 맥락에 따른 편집 선택이며 , 1882년 Jurgenson 초판과 같은 텍스트가 아니다 . 공연이나 음반을 인용할 때 사용할 총보와 코다의 선율을 먼저 확인한다 .

소요 시간

Tchaikovsky Research는 작품을 약 15–20분 , IMSLP는 평균 15분으로 안내한다 . Antal Doráti와 Detroit Symphony Orchestra의 1978년 Decca 녹음은 16분 19초로 표시된다 . 실제 대포 ·군악대 ·종의 사용 , 템포와 잔향이 시간과 인상을 바꾸므로 15–20분을 작품의 범위로 제시한다 .

주요 레코딩

Antal Doráti · Minneapolis Symphony: Mercury의 1954년 모노와 1958년 스테레오. 두
버전 모두 제작 노트에 실제 대포 ·종 ·군악대가 언급되며, 후대 ‘대포 녹음 ’ 전통의 대표 사례다. Antal Doráti · Detroit Symphony Orchestra: 1978년 4월 10일 Detroit United Artists Auditorium 녹음, 16:19. 효과음의 유무보다 도입 기도와 코다 국가 ·금관의 타이밍을 비교하기
좋은 자료다.

주요 자료

Tchaikovsky Research — The Year 1812 및 작곡 ·초연 기록: 작곡 날짜, 마디별 선율, Bombardone, 초연.
LA Philharmonic 작품 해설 및 러시아 차이콥스키 백과사전: 박람회장 초연과 기념 맥락.

IMSLP 판본 ·악보: Jurgenson 초판과 편성.

Deutsche Grammophon Doráti, Universal Music Japan, Presto Music Doráti 1978: 대표 녹음과 실제 포성 ·트랙 시간.