Manfred Symphony, Op. 58

- □□

정보

Manfred Symphony, Op. 58
작품명: Manfred Symphony, Op. 58 (총보 표제: Manfred, Symphony in four scenes after Byron’s dramatic poem)
작곡가: Pyotr Ilyich Tchaikovsky(1840–1893)
장르: Byron의 극시를 바탕으로 한 네 장면 교향곡
작곡 시기: 1885년, 주로 Maidanovo에서 작업
초연: 1886년 3월 23일, Moscow Russian Musical Society 제 11회 연주회, Max
Erdmannsdörfer 지휘
헌정: Nikolay Rubinstein

IMSLP: Manfred Symphony, Op. 58

Wikipedia: Manfred Symphony

Pyotr Ilyich Tchaikovsky의 Manfred Symphony, Op. 58은 Lord Byron의 극시 Manfred를 관현악으로
옮긴 네 장면 교향곡이다 . 작품은 Lento lugubre, Vivace con spirito, Andante con moto, Allegro con fuoco 의 순서로 진행되며, 각 장면에 독립적인 표제가 붙는다. 번호가 매겨진 교향곡 목록과 별도로 분류되는 표제 교향곡이며 , Manfred와 Astarte의 음악적 재료가 네 장면을 하나의 인물 서사로 연결한다.

개요
Byron의 주인공 Manfred는 과거의 죄와 Astarte의 기억에 사로잡혀 알프스를 떠돌며 초자연적 존재를 불러낸다. Tchaikovsky는 극시의 대사를 성악으로 옮기는 대신, 주인공의 고립과 그가 만나는 환상 ·목가 ·지하 세계를 네 개의 관현악 장면으로 압축했다. 작품의 총보는 네 장면을 명시하며, 전통적인 네 악장 교향곡의
추상적 순서보다 문학적 사건의 진행을 앞세운다.

기획과 작곡

Tchaikovsky Research에 따르면 Vladimir Stasov는 1867년부터 Byron의 Manfred를 바탕으로 한 대규모 관현악 작품을 구상했다. Mily Balakirev는 1882년과 1884년에 이 아이디어를 Tchaikovsky에게 전달하면서 장면별 조성 ·빠르기 ·편성의 윤곽을 제안했다. 이 설계안은 작곡을 촉발한 프로그램으로 남았고, Tchaikovsky 는 실제 악보에서 자신의 조성과 관현악 진행을 선택했다.

Tchaikovsky 1885 4 5 6 1885 5–9 , Maidanovo Tchaikovsky Research 9 22 /10 4 . , 1888 . .

1886 3 11 , 3 23 Moscow Russian Musical Society 11 Max Erdmannsdörfer . Nikolay Rubinstein . Tchaikovsky Research Los Angeles Philharmonic , Chicago Symphony Orchestra 3 23 .

1886 Pavlovsk Hlaváč , 12 3 Theodore Thomas Philharmonic Society of New York Metropolitan Opera House . 1898 Henry Wood London . Boston Symphony Orchestra 1901 Wilhelm Gericke , Los Angeles Philharmonic 1929 Alfred Hertz .

1886 Pyotr Jurgenson Moscow . Tchaikovsky Research 6762, 6763, 6764 . Tchaikovsky Aleksandra Hubert , V. Brullov·N. Lenz 1894 .

1949 Tchaikovsky 18 , 1964 48 . Tchaikovsky Research 1 , .

. Los Angeles Philharmonic 55 , Chicago Symphony Orchestra 56 . Mariss Jansons Oslo Philharmonic 1986 53 , Mikhail Pletnev 2013 Pentatone Vladimir Jurowski 2004 London 59 .

.

목관은 플루트 3(제 3주자는 피콜로 겸임), 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 2와 베이스 클라리넷, 바순 3 으로 구성된다. 금관은 호른 4, 트럼펫 2, 코넷 2, 트롬본 3, 튜바를 사용하며, 팀파니 3과 종 ·심벌즈 ·큰북 · 탬버린 ·트라이앵글 ·탐탐, 하프 2, 하모늄 또는 오르간, 현악기가 더해진다.

세 번째 장면의 A음 종은 작품의 특수한 공간 지시다. Tchaikovsky Research는 중간 크기의 종을 가능하면 공연장과 가까운 별도 방에 두도록 한 작곡가의 지시를 전한다. 실제 음반에서는 하모늄 대신 오르간을
사용하는 관행이 확인되므로 , 건반 악기의 종류와 종의 위치는 연주 기록에서 따로 식별된다. Chicago Symphony 프로그램이 트럼펫 네 대로 편성을 세는 사례도 있지만, Tchaikovsky Research와 Los Angeles Philharmonic의 총괄 목록은 트럼펫 2와 코넷 2를 구분한다.

네 장면의 진행

I. Lento lugubre

첫 장면은 B단조, 338마디로 제시된다. Manfred가 알프스를 홀로 떠돌며 과거의 죄와 Astarte의 기억을
되새기는 장면이다. Boston Symphony Orchestra는 베이스 클라리넷과 바순의 다섯 마디 하강형, 낮은 현의 무거운 화음을 Manfred의 고립을 나타내는 idée fixe로 설명한다. 중간부의 약음기 현악에는 Astarte의 서정 주제가 나타나고, 장면의 끝에서는 다시 거친 관현악의 압력이 돌아온다.

II. Vivace con spirito

두 번째 장면은 B단조, 555마디이며 폭포의 무지개에 Alpine fairy가 나타나는 환상적 사건을 다룬다. 빠른
현악 피치카토와 목관의 가벼운 움직임이 요정의 출현을 둘러싼 물보라와 빛을 표현하고, Boston Symphony Orchestra는 D장조 Trio에서 현과 하프가 다른 색채를 만든다고 해설한다. 첫 장면의 Manfred 주제가 완전히 사라지기보다 환상적인 음향 속에 다른 속도로 놓인다.

III. Andante con moto

세 번째 장면은 G장조, 282마디의 Pastorale 이다. Manfred는 산악의 목동과 사냥꾼이 살아가는 평온한
자연을 마주한다. 오보에의 목가적 선율과 따뜻한 현악이 인간적 공동체의 시간을 열지만, Boston Symphony Orchestra의 해설에서는 Manfred의 음형이 이 평온을 가로지르는 흔적으로 남는다. A음 종은 산악 장면을
공연장 바깥의 거리감과 연결하는 물리적 장치다.

IV. Allegro con fuoco

마지막 장면은 B단조에서 B장조로 향하는 491마디의 대규모 결말이다. Arimanes의 지하 궁전과 악마적
축제가 펼쳐지고, Manfred가 등장한 뒤 Astarte의 출현과 용서, 주인공의 죽음으로 진행된다. Boston Symphony Orchestra는 Astarte의 주제와 하프 글리산도, 오르간과 Dies irae 단편을 이 장면의 주요 표지로 설명한다. 오르간 또는 하모늄의 저음과 금관 ·타악의 결합은 지하 세계의 장면을 넓힌 뒤, 마지막에는 에너지가 소진되는 방향으로 음악을 닫는다.

순환 주제와 프로그램의 관계

Manfred의 하강하는 idée fixe와 Astarte의 서정 주제는 네 장면을 묶는 반복 재료다. 첫 장면의 죄의식은 두 번째 장면의 환상, 세 번째 장면의 목가, 네 번째 장면의 지하 세계를 통과하면서 다른 음역과 관현악 색채로 돌아온다. 이 순환성은 Balakirev가 전달한 프로그램의 핵심 발상과 연결되며, Tchaikovsky가 최종 악보에서 조성과 장면의 속도를 조정한 결과와 함께 파악된다.

일부 프로그램과 비평은 작품의 큰 흐름을 소나타형으로 설명하기도 한다. 그러나 총보가 명시하는 공식
단위는 네 장면이며, 소나타형은 장면 사이의 주제 회귀와 긴장 배치를 해석하는 분석 틀이다. Byron의 극시와 음악의 관계도 대사나 장면을 일대일로 재현하는 방식보다, 인물의 심리와 초자연적 환경을 관현악의
장면으로 압축하는 방식으로 정리된다.

연주와 녹음

Mikhail Pletnev와 Russian National Orchestra의 2013년 Pentatone 녹음은 59분 29초에 네 장면을 담았고, 오르간 파트는 Berlin의 St. Ludwig Kirche에서 별도로 녹음되었다 . MusicWeb의 Michael Cookson 은 첫 장면의 어둡고 무거운 긴장, Astarte의 그리움, 두 번째 장면의 절제된 광채, 세 번째 장면의 목가적 투명도, 네 번째 장면의 높은 에너지를 이 연주의 청취 특징으로 제시한다.

Vladimir Jurowski와 London Philharmonic Orchestra의 2004년 Royal Festival Hall 실황은 59분 2초로 발매되었다 . Mstislav Rostropovich와 London Philharmonic Orchestra의 1976년 녹음은 MusicWeb 비평에서 삭제 없는 판으로 소개되며, 마지막 장면 약 17분 34초에 오르간이 들어오는 시점과 Dies irae 단편이 언급된다. 이 장면별 평가는 Marc Bridle의 비평적 청취이며, 악보의 유일한 연주 지시와는 성격이 다르다.

주요 자료

Tchaikovsky Research: Manfred

Boston Symphony Orchestra: Tchaikovsky, Manfred

Los Angeles Philharmonic: Manfred Symphony

Chicago Symphony Orchestra 프로그램

Tchaikovsky Research: Tchaikovsky on Disc

Tchaikovsky Research: Symphonies

Tchaikovsky SIAS Encyclopedia: Manfred
MusicWeb International: Pletnev/Pentatone

MusicWeb International: Rostropovich/London Philharmonic

London Philharmonic Orchestra: Jurowski recording

Chandos Records: Jansons/Oslo Philharmonic