Eine Alpensinfonie, Op. 64

- □□

정보

Eine Alpensinfonie, Op. 64

개요
곡명: Eine Alpensinfonie (An Alpine Symphony)
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
작곡: 1911년 재착수 –1915년 완성 (1900년대의 초기 구상과 1878년 산행 기억이 배경)
초연: 1915년 10월 28일, 옛 베를린 필하모니, Dresden Hofkapelle, Richard Strauss 지휘
장르: 연속된 22개 표제를 지닌 단일 악장 관현악 작품
작품 범위: Nacht 에서 출발해 산을 오르고 폭풍을 지나 다시 Nacht 로 돌아오는 전곡
기준판: 1915년 F. E. C. Leuckart 초판과 공개된 총보 ·파트 목록을 대조한다.
전곡 소요 시간: 약 47–50분 (연주 ·녹음의 템포와 잔향에 따라 달라짐)

주요 자료: IMSLP 악보 자료, Berliner Philharmoniker 작품 해설

Richard Strauss의 Eine Alpensinfonie는 한 사람이 밤에 산에 올라 정상에 이르고, 폭풍 속에서 하산해 다시 밤으로 돌아오는 과정을 중단 없이 그린다. 이 글은 작품 전체를 범위로 삼아 악보와 음반에서 통용되는 22개 표제를 따라간다. 표제는 장면의 이정표이고 실제 형식은 단일 악장으로 이어지며, 자연의 물리적 효과와 산을 마주한 인간의 경외 ·불안이 금관 ·오르간 ·기계 타악과 섬세한 목관 ·현의 층으로 함께 조직된다.

성립과 초연

Strauss는 1878년 어린 시절 산행의 기억을 오래 간직했고, 1900년 무렵에는 Künstlertragödie(예술가의 비극)와 Der Antichrist, eine Alpensinfonie 라는 구상을 남겼다. 1911년 여름 작품을 다시 시작한 뒤 약 100일에 걸쳐 오케스트레이션을 진행해 1915년에 완성했다. 초기 제목과 니체의 연관성은 창작의 배경을
보여 주지만, 최종 악보가 니체의 철학 문장을 장면별로 옮겼다는 뜻은 아니다.

1915년 10월 28일 옛 베를린 필하모니에서 Dresden Hofkapelle와 Strauss 자신의 지휘로 세계 초연이 열렸다. 초판은 같은 해 Leipzig의 F. E. C. Leuckart에서 나왔고, 서지 자료는 162쪽 핸드 파르티투르와
Dresden Hofkapelle·Seebach와의 헌정 관계를 기록한다. Berliner Philharmoniker의 첫 자체 연주는 1916 년 12월 4일 Arthur Nikisch가 지휘했다.

단일 악장과 표제의 순서

악보와 음반은 표제를 22개 번호로 나누지만, 인접한 표제를 하나의 장면으로 묶는 해설도 있다. 예를 들어 베를린 필 프로그램은 숲 진입과 시냇가 산책, 폭포와 현현을 합쳐 18개 묶음으로 제시하고, BSO는 지도와 도판에서 23개에 가까운 세부 장면을 보여 준다. 이는 악장 수나 판본이 바뀐 것이 아니라 안내 방식의 차이다. 표제 사이의 쉼표 없는 연결과 반복되는 산행 리듬이 작품의 큰 호흡을 만든다.

산행의 22개 표제

번호	독일어 표제	장면과 음악의 기능
1	Nacht	낮은 B♭의 어둠으로 시작과 끝을 묶는다.
2	Sonnenaufgang	오르간 ·금관이 어둠에서 빛으로 넓어진다.
3	Der Anstieg	점음표 산행 리듬과 저음의 추진이 걸음을 만든다.
4	Eintritt in den Wald	숲의 밀도와 시야가 바뀐다.
5	Wanderung neben dem Bache	시냇물 같은 음형과 목관의 세부가 흐른다.
6	Am Wasserfall	글리산도와 낙차가 짧은 전환을 만든다.
7	Erscheinung	폭포 뒤 빛과 환영의 순간이 열린다.
8	Auf blumigen Wiesen	밝은 음색과 춤추는 리듬이 꽃밭을 그린다.
9	Auf der Alm	방울 ·목관 ·호른이 목초지와 목동의 공간을 암시한다.
10	Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen	푸가풍 겹침과 방향을 잃는 긴장이 이어진다.
11	Auf dem Gletscher	고음 현과 첼레스타가 차갑고 빛나는 표면을 만든다.
12	Gefahrvolle Augenblicke	짧은 동기와 급격한 화성이 위험을 세운다.
13	Auf dem Gipfel	정상의 주제와 금관 ·오르간이 음향의 고도를 높인다.
14	Vision	정상에서 내적 ·초월적 시야가 잠시 열린다.
15	Nebel steigen auf	고음의 흐림과 시야의 축소가 나타난다.
16	Die Sonne verdüstert sich allmählich	빛이 가라앉으며 폭풍을 예고한다.
17	Elegie	하산 전 느린 선율이 성찰의 시간을 만든다.
18	Stille vor dem Sturm	긴 정적 안에 응축된 불안이 놓인다.
19	Gewitter und Sturm, Abstieg	윈드 머신 ·천둥 기계 ·타악과 하강 리듬이 폭발한다.
20	Sonnenuntergang	석양이 오르간과 깊은 여운으로 가라앉는다.
21	Ausklang	코랄풍 진행이 산행의 정서를 정리한다.

번호	독일어 표제	장면과 음악의 기능
22	`Nacht`	시작의 어둠으로 돌아가 순환을 닫는다.

이 표제들은 실제 등산 안내도라기보다 산행 경험을 음악의 시간으로 조직하는 표지다. 상승·정상·폭풍의 큰 음향과 숲·물·안개의 미세한 색채가 서로 이어져, 외적 여정과 내적 반응을 동시에 만든다.

자연의 소리와 인간의 경험

낮은 B♭의 `Nacht`는 산의 어둠을 놓고, 일출의 오르간과 금관은 단순한 해돋이 효과보다 화성 공간의 확장을 들려준다. 점음표 리듬은 걷고 오르는 신체적 움직임으로 여러 표제를 관통한다. 새·소·목동을 연상시키는 목관과 방울, 폭포의 글리산도, 빙하의 고음 현·첼레스타, 윈드 머신과 천둥 기계가 차례로 나타나지만, 각각은 현·금관·화성과 결합해 형식의 전환점을 만든다.

정상의 최대 음량은 작품의 유일한 목표가 아니다. 안개와 `Stille vor dem Sturm`의 축소, 폭풍 뒤 `Sonnenuntergang`과 `Ausklang`의 느린 귀환이 정상의 환희를 성찰과 순환의 시간으로 바꾼다. Berliner Philharmoniker의 해설이 말하듯 Strauss는 풍경을 사실적으로 복사하기보다 자연을 마주한 감정과 경외를 관현악으로 형성한다.

편성

위치·악기군	편성의 범위와 기능
피트 목관	4플루트(제 3·4 피콜로 겸용으로 표기되는 판본), 오보에 3(제 3 잉글리시 호른 겸용), 헤켈폰, E♭ 클라리넷·베이스 클라리넷, 바순 4(제 4 콘트라바순 겸용)
피트 금관	일반 호른 4, Wagner 튜바 4(호른 5–8 겸임), 트럼펫 4, 트롬본 4, 튜바 2. 기관별 요약은 겸임과 무대 밖 인원을 합쳐 호른 16대로 표기하기도 한다.
피트·무대 밖	무대 밖 호른 12, 트럼펫 2, 트롬본 2가 일출·정상·폭풍에서 거리와 고도를 확장한다.
타악·건반	팀파니, 심벌즈, 큰북, 탐탐, 트라이앵글, 글로켄슈필, 실로폰, 튜블러벨, 방울·카우벨, 윈드 머신·천둥 기계, 하프 2, 첼레스타, 오르간
현악	바이올린·비올라·첼로·더블베이스의 대규모 현악 5부

기관별 편성표는 무대 위의 4호른과 Wagner 튜바, 무대 밖 금관을 서로 다르게 합산한다. 그러므로 연주 인원을 하나의 고정 숫자로 제시하기보다, 무대와 무대 밖 음원이 어떻게 분리되는지 설명하는 편이 음악적 기능을 보존한다. 오르간은 일출과 석양·`Ausklang`의 큰 화성 프레임을, 기계 타악은 폭풍의 물리적 힘을 지탱한다.

소요 시간

기관 작품 페이지는 LA Phil 약 47분, Berliner Philharmoniker와 BSO 약 50분으로 안내한다. Herbert von Karajan과 Berliner Philharmoniker의 1980년 12월 3일 녹음은 50분 52초, Giuseppe Sinopoli와 Staatskapelle Dresden의 1993년 4월 녹음은 50분 07초로 카탈로그에 표시된다. 템포 ·잔향 ·트랙 경계와
표제 묶음이 달라지므로 “정확히 50분 ”보다 약 47–50분이라는 범위가 적절하다.

공연과 레코딩

Boston Symphony Orchestra는 1925년 12월 18–19일 Serge Koussevitzky 지휘 공연을 첫 BSO 연주로 기록하고, LA Phil은 1931년 12월 3일 Artur Rodziński 지휘를 자체 첫 연주로 제시한다. 이는 1915년 세계 초연과 구분되는 수용사다.

Herbert von Karajan · Berliner Philharmoniker: 1980년 Berlin Philharmonie 녹음,
David Bell 오르간, 50:52. 22개 표제를 트랙으로 나눈 카탈로그와 무대 밖 금관의 공간을 비교할
수 있다.
Giuseppe Sinopoli · Staatskapelle Dresden: 1993년 Dresden Semperoper 녹음, 50:07.
같은 표제 순서 안에서 정상과 Ausklang 의 호흡이 달라지는 사례다.

두 음반의 50:49와 50:52처럼 몇 초의 차이는 리마스터 ·트랙 경계의 영향도 받는다. 한 녹음을 모든 공연의 기준으로 고정하기보다 , Nacht 의 프레임과 폭풍 뒤 귀환, 피트 ·무대 밖 금관의 거리감을 함께 듣는 자료로 활용한다.

주요 자료

Berliner Philharmoniker 작품 프로그램 및 작품 소개: 작곡 배경, 초연, 표제와 자연 ·감정의 관계.

Boston Symphony Orchestra 작품 페이지 및 Los Angeles Philharmonic 작품 페이지: 초연 이후 연주, 편성, 작품 시간.

IMSLP 판본 정보, HfM Dresden 서지: 1915년 Leuckart 초판과 파트 목록.

MusicBrainz 22개 파트, Presto Karajan, Presto Sinopoli: 표제 분할과 녹음 시간.