Horn Concerto No. 1 in E♭ major, Op. 11

- □□

정보

개요
곡명: Horn Concerto No. 1 in E-flat major, Op. 11, TrV 117
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
작곡 시기: 1882년 작곡, 1883년 말 오케스트레이션 완료
피아노 반주판 초연: 1883년 초, Munich. Bruno Hoyer 호른, Richard Strauss 피아노
관현악판 세계 초연: 1885년 3월 4일, Meiningen. Gustav Leinhos 독주, Hans von Bülow 지휘
장르: 호른 협주곡
범위: 독주 호른과 관현악을 위한 전곡. Allegro, Andante, Allegro – Rondo. Allegro – Tempo I – Lento의 세 악장으로 구성되며, 호른과 피아노 버전 및 관현악 버전의 초연 ·출판 과정을 구분해 다룬다.

IMSLP: Horn Concerto No. 1, Op. 11

Wikipedia: Horn Concerto No. 1 (Strauss)

Richard Strauss의 Horn Concerto No. 1은 1882년에 쓴 E♭장조 호른 협주곡이다 . 이 글은 독주 호른과 관현악을 위한 전곡을 다루며, Allegro에서 시작해 Andante를 거쳐 Allegro – Rondo. Allegro – Tempo I – Lento로 끝나는 세 악장의 순서를 따른다. Strauss는 먼저 호른과 피아노를 위한 버전을 썼고, 관현악 버전은 1885년 Meiningen에서 세계 초연되었으므로 두 판본의 연주 이력을 하나로 묶지 않는다.

두 판본의 탄생과 초연

Strauss는 18세였던 1882년에 호른 ·피아노판을 먼저 작곡했고, 늦어도 1883년 말에는 관현악화를 마쳤다. 피아노 반주판의 1883년 초 Munich 초연에서는 아버지 Franz Strauss의 제자 Bruno Hoyer가 호른을
연주하고 Strauss가 피아노를 맡았다. 자필 피아노 악보에는 “사랑하는 아버지에게 ”라는 헌정이 남아 있지만, Franz Strauss는 건강 문제로 이 작품을 공개 연주할 수 없었다.

관현악판의 세계 초연은 1885년 3월 4일 Meiningen Ducal Court Theatre 특별 연주회에서 열렸다. Gustav Leinhos가 독주하고 Hans von Bülow가 지휘했으며 , Strauss는 초연에 참석하지 못했다. 인쇄판의 헌정자는 아버지 Franz가 아니라 Dresden Court Orchestra의 수석 호른 주자 Oscar Franz로 바뀌었고, Oscar Franz 는 1886년 1월 29일 Dresden에서 작품을 공개 연주했다. 이 변경은 가족적 배경과 실제 초연자를 구별해야
하는 작품사적 맥락을 만든다.

출판과 기준 판본

Joseph Aibl이 발행한 호른 파트 포함 피아노 축약보는 1884년 9–10월경 나왔고, 관현악 파트는 1886년 8 월에 광고되었다 . Aibl은 새김 총보를 따로 발행하지 않고 석판으로 복제한 필사 총보를 판매했다. 따라서
오늘날의 연주 자료에서는 1883년 피아노판, 1886년 관현악 파트와 현대 Urtext를 서로 다른 편집 ·출판
단계로 확인해야 한다.

Peter Damm이 편집한 Breitkopf & Härtel Urtext와 Universal Edition의 작품 자료는 E♭장조 Op. 11, TrV 117이라는 식별과 세 악장 구조를 함께 확인해 준다. 이 글의 구조와 편성은 두 Urtext 자료가 일치하는
범위를 기준으로 삼고, 초연 ·출판 연대는 Henle의 서문과 Richard Strauss 공식 작품 목록을 교차 대조한다.

소요 시간

전곡은 약 19–20분이다. Universal Edition과 Wiener Urtext는 19분, Breitkopf & Härtel은 20분으로 안내한다. 대략적인 악장별 시간은 Allegro 5–6분, Andante 4–5분, Allegro – Rondo. Allegro – Tempo I – Lento 5–6분이다.

편성

독주 F호른, 플루트 2, 오보에 2, B♭클라리넷 2, 바순 2, E♭호른 2, E♭트럼펫 2, 팀파니, 현악 5부로 편성한다. 관현악은 2관 규모이며, 독주 호른과 합주 호른을 악보의 조성 표기까지 구분해 기록하는 것이 중요하다. 이 작품은 자연호른을 염두에 두고 썼다는 설명이 있지만, 오늘날의 공연은 밸브가 있는 F 더블호른으로
이루어지는 경우가 일반적이다 .

세 악장의 구조

I. Allegro

첫 악장은 E♭장조의 단호한 관현악 화음과 팀파니 뒤에 독주 호른의 호출이 나오는 협주적 소나타 악장이다. 넓은 선율 호흡과 도약이 교차하고, 독주 호른은 관현악의 응답을 받으면서 행진풍 신호와 노래하는 선율을 함께 제시한다. Peter Damm은 바깥 악장의 작은 박을 따로 쪼개기보다 큰 박 단위로 선율을 느끼면 긴 선율 아치가 살아난다고 설명한다.

II. Andante

느린 중앙 악장에서는 호른의 칸타빌레가 목관과 현악의 투명한 반주 위에 놓인다. 첫 악장의 호출과 도약이 숨을 고르는 동안, 독주자는 긴 프레이즈를 이어 가며 호른을 성악적 선율 악기로 다룬다. 이 악장은 전체 협주곡에서 호흡의 길이와 음색의 안정이 가장 직접적으로 드러나는 부분이다.

III. Allegro – Rondo. Allegro – Tempo I – Lento

피날레는 론도 주제와 빠른 도약을 바탕으로 독주 호른의 민첩성을 앞세운다. 반복되는 주제가 관현악
사이에서 돌아오고, Tempo I과 마지막 Lento가 교차하면서 빠른 움직임을 늦추어 결말로 이끈다. Damm이 제안한 큰 박 감각은 이 악장에서도 작은 음표 단위가 흩어지지 않고 긴 선율선으로 이어지게 하는 연주 관점과

연결된다.

Franz Strauss와 호른의 실제 감각

Richard Strauss의 아버지 Franz Strauss는 Munich Court Orchestra의 수석 호른 주자로 일했고, 아들에게 악기의 음역과 호흡, 프랑스식 음색을 가르쳤다. 이 가족적 배경은 협주곡의 자연스러운 호른 어법을
설명하지만 , 관현악판 세계 초연의 독주자는 Franz가 아니라 Gustav Leinhos였다. 자필 악보의 아버지 헌정과 인쇄판의 Oscar Franz 헌정도 각각 다른 연주 관계를 가리킨다.

Henle 서문은 독주 파트에 호흡 기호가 매우 많다는 점을 지적한다. Peter Damm은 이 기호들이 Franz Strauss의 천식과 Oscar Franz의 교본에서 비롯했을 가능성을 제시하면서 , 오늘날에는 모든 기호를 경직된 명령으로 보기보다 실제로 호흡할 수 있는 지점을 알려 주는 제안으로 해석할 수 있다고 설명한다. 이 자료는 작품의 고음역과 긴 프레이즈를 다룰 때 작곡가의 표기와 연주자의 신체 조건을 함께 고려하게 한다.

레퍼토리 안의 위치

이 협주곡은 Mozart의 호른 협주곡과 함께 독주 호른의 핵심 레퍼토리로 자리 잡았다. 후기의 Don Juan이나 Ein Heldenleben에서 나타나는 거대한 호른 음향보다 규모는 작지만, 넓은 음역, 자연호른을 연상시키는 호출, 성악적인 레가토와 긴 프레이즈를 한 작품 안에 결합한다. 19세 청년이 쓴 곡이라는 연대는 작품의 배경을 설명하지만 , 현재의 연주 전통은 이 작품을 호른의 기교와 선율을 함께 시험하는 독립적인 협주곡으로 다룬다.

주요 자료

Richard Strauss 공식 작품 목록: 1882년 작곡, E♭장조 Op. 11, TrV 117의 작품 식별.

Universal Edition, Concerto No. 1: 19분 길이, 편성, 1885년 3월 4일 세계 초연과 인쇄판 헌정자 Oscar Franz.

Breitkopf & Härtel, Peter Damm 편집 Urtext: 20분 길이, 관현악판 초연과 현대 판본 정보.

G. Henle Verlag, Peter Damm의 Urtext 서문: 1883년 Munich 피아노판 초연, 1885년 Meiningen 관현악판 초연, 출판 과정, 호흡 기호와 큰 박에 관한 설명.
Wiener Urtext, 오케스트라 연주 자료 목록: 초연 ·편성 ·19분 길이의 보조 대조 자료.

Chandos Records, Horn Concertos 녹음 자료: 작품의 수용사적 평가와 녹음 악장 표기.