Horn Concerto No. 2 in E♭ major

- □□

정보

개요
곡명: Horn Concerto No. 2 in E-flat major
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
작품 식별자: TrV 283, o.op. 132
장르: 독주 호른과 관현악을 위한 3악장 협주곡
작곡 시기: 1942년
초연: 1943년 8월 11일, 잘츠부르크 모차르테움 . Gottfried von Freiberg 독주, Vienna Philharmonic, Karl Böhm 지휘

Richard Strauss의 Horn Concerto No. 2는 독주 호른의 노래하는 선율과 투명한 2관 편성이 빠름 –느림 – 빠름의 세 악장을 이루는 후기 협주곡이다 . E-flat 장조의 밝은 공간 안에서 첫 악장의 대화적 추진, 둘째
악장의 온화한 호흡, 피날레의 민첩한 론도가 차례로 이어진다. 이 작품은 전쟁 중인 1942년에 쓰였지만, 음악이 전쟁을 논평하거나 회피의 서사를 직접 제시하는 것은 아니다. 자필 단축총보에 부친 Franz Strauss를 추모하는 문구가 남아 있으나 완전한 총보에는 없으므로, 아버지에게 정식 헌정된 곡이라고 확정하지 않는다.

IMSLP: Horn Concerto No. 2

Wikipedia: Horn Concerto No. 2 (Strauss)

출판 정보와 자료

Strauss는 1942년 11월 11일 자필 단축총보를 , 11월 28일 관현악 총보를 마쳤고 12월 10일 편지에서
완성을 다시 알렸다. 단축총보 A1의 “아버지를 기리며 ”라는 문구는 A2에 반복되지 않는다. 2020년 Hans Pitzka 편집 Urtext는 A2, 초연 지휘총보와 파트, Gottfried von Freiberg의 독주 파트, 1943년 사적 녹음, 1950년 초판을 함께 대조해 이 자료 차이를 드러낸다.

1950년 초판은 Strauss 사후에 나왔기 때문에 작곡가가 마지막 교정을 할 수 없었다. 따라서 초판의 빠르기 · 강약 ·아티큘레이션 표기가 작곡가의 최종 의도와 항상 일치한다고 가정하지 않는다. 현행 Henle/Breitkopf Urtext는 피아노 리덕션, F조 호른 파트, 포켓 총보로 나뉘며, 판본을 선택할 때 어떤 편집 보고를 따르는지 확인해야 한다.

초연 당시 행사의 공식 명칭은 Salzburger Theater- und Musiksommer였다. 1943년 8월 11일 잘츠부르크 모차르테움에서 Gottfried von Freiberg, Vienna Philharmonic, Karl Böhm이 협연했으며 , 오늘날의
잘츠부르크 페스티벌 연혁에 이 공연이 포함된다. ‘Salzburg Festival Orchestra’라고 단순화한 일부
목록보다 공식 연혁과 Urtext의 Vienna Philharmonic 표기를 우선한다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 약 18분, Breitkopf & Härtel은 약 20분으로 안내한다. 녹음은 대체로 18분대
후반부터 20분 안팎에 놓이며, 제 1악장과 제 2악장은 중단 없이 이어지는 연주가 확인된다. 제 2악장에서
피날레까지도 항상 무휴지라는 직접 근거는 없으므로, 세 악장 전체를 하나의 연속 악장처럼 취급하지 않는다.

편성

독주: Horn in F
목관: 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets, 2 Bassoons
금관: 2 orchestral Horns, 2 Trumpets
타악: Timpani
현악: Violin I, Violin II, Viola, Cello, Double bass
없는 악기: Trombones, Tuba, Harp와 추가 타악기는 없다.

트롬본과 튜바를 쓰지 않는 2관 편성은 독주 호른이 관현악 위로 떠오를 공간을 만든다. 그러나 반주가
가볍기만 한 것은 아니다. 관현악 호른 두 대와 트럼펫이 독주자의 선율을 응답하고, 현악과 목관이 긴 호흡을 이어 주면서 고전적 협주곡의 균형을 세운다.

I. Allegro
첫 악장은 호른의 넓은 도약과 노래하는 선율을 관현악의 짧은 응답과 맞물리게 한다. 고전적 협주곡의 빠른 악장처럼 주제와 재료가 대비되지만 , 이 작품을 특정 소나타 형식 도식으로 확정할 근거는 충분하지 않다. Theater Hagen과 St. Louis Symphony의 프로그램 해설은 독주 호른이 제시한 재료가 목관과 현악으로
옮겨 가며 장면을 바꾼다고 설명한다. 이 교대가 독주자의 영웅적 선언보다 대화적 성격을 먼저 드러낸다.

초연자의 전승은 이 악장을 과도한 비르투오소 과시로 몰지 말아야 한다고 말한다. Barry Tuckwell의 1982년 마스터클래스 노트를 기록한 John Ericson은 시작의 16분음표와 템포를 유연하게 다루되, 큰 악센트가 선율의 말투를 끊지 않게 해야 한다고 적었다. 이는 Tuckwell의 수업 기록이지 Strauss의 마디별 지시가 아니다. 독주자는 긴 프레이즈 안에서 호흡을 설계하고, 관현악은 호른이 매 순간 가장 큰 소리를 내지 않아도 구조가 들리도록 지지한다.

II. Andante con moto

둘째 악장은 첫 악장의 추진을 늦추지만, 단순한 휴식이 아니라 독주 호른의 음색과 관현악의 섬세한 배합을 시험하는 중심부다. 목관과 첼로가 호른의 선을 부드럽게 받아 주고, 현악은 긴 화성의 방향을 과장 없이 이어 간다. 제 1악장에서 넓은 도약으로 들렸던 악기의 개성이 여기서는 말하듯 이어지는 칸타빌레로 바뀐다.

프레이즈를 지나치게 낭만적인 감정의 절정으로 밀어 올리면, 호른의 자연스러운 발음과 E-flat 장조의
투명성이 흐려질 수 있다. 초연자 Freiberg의 제자 Robert Freund가 전한 빈 호른 전통의 수업은 슬러 · 스타카토 ·프레이징을 호흡의 연속성 안에서 다루며, 악기의 따뜻한 음색이 선율의 자립성을 대신하지 않게

한다. 이 일반적인 전승을 이 악장의 유일한 해석으로 만들기보다 , 긴 선율을 무리 없이 연결하는 실연의 한 기준으로 참고하는 편이 좋다.

III. Rondo: Allegro molto
피날레는 빠른 론도와 독주 호른의 민첩한 음형을 결합한다. 짧은 주제가 돌아올 때마다 목관과 관현악 호른이 색채를 바꾸고, 독주자는 높은 음역과 빠른 반복음 사이를 오간다. 사냥풍 리듬은 19세기 호른의 역사적 이미지를 떠올릴 수 있지만, Strauss가 피날레에 서사적 사냥 장면을 붙인 것은 아니다. 음악의 활기는 리듬과 음역의 재료에서 나온다.

Martin Owen의 현대 녹음 북클릿은 피날레 말미에 독주 호른이 두 관현악 호른과 결합하며 독주와 합주의 경계가 넓어진다고 설명한다. Ben Goldscheider도 자신의 협주곡을 말하면서 이 작품의 마지막 호른 결합을 구조적 모델로 언급했다. 이러한 후대 연주자의 언급은 피날레의 음향을 듣는 방법을 제공하지만 , 모든 연주가 같은 배치와 음량을 따라야 한다는 규칙은 아니다.

제 1번과의 거리, 부친의 흔적

Strauss는 젊은 시절의 Horn Concerto No. 1과 같은 E-flat 장조와 호른이라는 악기로 돌아왔지만 , 두 작품의 시간감각은 다르다. 제 1번의 청년기 활력이 직접적인 선언으로 들린다면, 제 2번은 세 악장의 균형과 관현악의 투명성 속에서 오래된 협주곡 언어를 다시 다듬는다. 이 비교는 두 작품의 양식적 차이를 설명하는 청취 관점이지, 제 2번의 작곡가가 제 1번을 의식했다는 직접 프로그램은 아니다.

Franz Strauss는 뛰어난 호른 연주자였고 아들의 호른 감각에 깊은 영향을 준 인물이다. 단축총보의 추모
문구는 이 가족적 기억을 보여 주지만, 완전한 총보와 현행 Urtext에는 같은 문구가 없다. 그러므로 ‘
아버지에게 바친 고별곡 ’이라는 서사를 작품 전체의 공식 의미로 쓰지 않는다. 1942년의 전시 상황과 노년의 회고는 음악의 밝은 표면과 함께 생각할 수 있지만, 둘 다 후대 해설과 청취의 맥락으로 남겨 둔다.

연주 자료와 호른의 말투

이 협주곡의 난도는 고음역의 위험만으로 설명되지 않는다. 독주자는 넓은 도약과 빠른 론도를 견디면서도 , 관현악이 만든 투명한 공간 안에서 호른의 둥근 음색과 말하듯 이어지는 선을 유지해야 한다. David Cooper는 이 작품이 호른의 가능성과 지구력의 경계에 놓인다고 평가했지만 , 특정 호흡법이나 운지를 제시하지는
않았다.

Freiberg의 제자 회고, Tuckwell의 마스터클래스 기록, Hermann Baumann의 호른 음색 인터뷰는 서로 다른 세대의 실연 언어를 보여 준다. 이 자료들은 ‘정답 ’ 목록이 아니라 프레이즈의 길이, 스타카토의 명료성, 고음역의 부담과 따뜻한 음색을 어떤 문제로 인식했는지 알려 준다. 독주자와 지휘자는 작품의 빠르기 표지, 관현악 호른의 응답, 1악장에서 2악장으로의 무휴지를 하나의 큰 호흡 안에서 조정해야 한다.

주요 레코딩

Gottfried von Freiberg·Karl Böhm·Vienna Philharmonic: 1943년 초연 전후의 사적 녹음이 남아 있으며, Orfeo의 1994년 발매는 제 1·2악장 약 13분 39초와 피날레 5분 18초를 제시한다. 초연자와 당시 호른 전통을 살피는 역사 자료지만, 녹음 날짜와 음향 상태를 현재의
표준으로 일반화하지 않는다. Orfeo 카탈로그
Dennis Brain·Hans Swarowsky 계열 (1956): Abbey Road 세션의 서지와 약 18분대 트랙이 확인된다. Brain의 유연한 선율성과 고전적 균형을 비교하는 역사적 기준으로 자주 언급되지만 , 이 글에서는 카탈로그와 공개 비평의 범위만 사용한다. International Horn Society 음반 목록
Barry Tuckwell·István Kertész·London Symphony Orchestra (1967): 약 20분 08초. BBC Music Magazine의 재발매 평은 Tuckwell의 풍성한 음색과 Kertész와의 활력 있는 협업을 긍정적으로 평가한다. Apple Music Classical 카탈로그, BBC Music Magazine 리뷰
Norbert Hauptmann·Herbert von Karajan·Berlin Philharmonic (1973): 약 19분 54초
. 2020년 BBC Building a Library 회차에서 추천된 음반이라는 사실은 확인되지만 , 공개 전사문이
없어 선정 이유를 추론하지 않는다. Deutsche Grammophon 카탈로그
Martin Owen·John Wilson·BBC Philharmonic (2022 녹음, 2023 발매): 약 19분 03초. 북클릿은 마지막에 독주 호른과 관현악 호른이 결합하는 구조를 짚으며, 현대 Urtext와 투명한
앙상블을 연결한다. Chandos CHAN 20168

주요 자료

Richard Strauss 공식 작품 목록
Boosey & Hawkes 작품 정보
Breitkopf & Härtel 2020 Urtext
Henle Urtext 서문
Henle 비평보고서
Salzburger Theater- und Musiksommer 1943 연혁 Robert Freund의 Freiberg 회고
John Ericson의 Tuckwell 마스터클래스 기록