Symphonia Domestica, Op. 53

- □□

정보

개요
곡명: Symphonia Domestica, Op. 53, TrV 209
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
작곡 시기: 1902–1903년, 1903년 12월 31일 완성 기록
초연: 1904년 3월 21일, New York Carnegie Hall; Wetzler Symphony Orchestra, Richard Strauss 지휘 장르: 대편성 관현악을 위한 단악장 교향시, 작곡가가 symphony 로 명명한 작품
헌정: 아내 Pauline과 아들 Franz
구성: 교향곡의 네 기능을 연속해서 수행하는 네 부분

IMSLP: Sinfonia domestica, Op. 53 (Strauss, Richard)

Wikipedia: Symphonia Domestica

Richard Strauss의 Symphonia Domestica, Op. 53은 아버지 ·어머니 ·아이의 하루를 한 악장 안에 담은
관현악 작품이다. 이 글은 대편성 전곡을 다루며, 가족 주제를 제시하는 서주, 아이의 놀이를 그리는 Scherzo, 부부의 밤을 다루는 Adagio, 아침의 다툼과 화해를 이중 푸가로 묶는 Finale를 중단 없이 이어지는 네
부분으로 설명한다. Strauss는 symphony 라는 이름을 사용했지만 , 작품 목록과 공연 자료에서는 교향시로도 분류된다.

작곡과 뉴욕 초연

Strauss는 1902년 영국 순회 중 Isle of Wight에서 가족의 하루를 음악으로 만들 구상을 시작했다. 1902–1903년에 작품을 완성했고, Chandos 북클릿과 후대 작품 자료는 1903년 12월 31일을 완성일로 제시한다. 원래 작업 제목은 My home. A symphonic portrait of myself and my family 였으며, Pauline과 아들 Franz에게 헌정되었다 .

초연은 1904년 3월 21일 New York Carnegie Hall에서 Hermann Wetzler의 오케스트라와 Strauss의 지휘로 열렸다. Carnegie Hall은 이 공연을 자관의 초연 기록으로 남기고, BSO와 IRCAM도 같은 날짜와 지휘자를 제시한다. IMSLP 메타데이터에는 3월 12일이라는 별도 날짜가 보이지만, 공연 기록은 3월 21일로 일치한다. 초연 뒤 Strauss와 오케스트라는 Wanamaker 백화점에서도 두 차례 작품을 연주해 콘서트홀
밖으로 대편성 교향악을 옮겼다.

출판과 표기

IMSLP와 Musiconn은 1904년 Berlin의 Bote & Bock가 총보를 출판했고 plate 15613을 사용했다고 기록한다. Boosey & Hawkes와 IRCAM은 전 관현악 편성과 약 46분의 연주 시간을 안내한다. 제목은 초판

Symphonia domestica Sinfonia domestica , Op. 53 TrV 209

Mama puts Bubi to bed, Papa and mama alone: love scene, Morning: Bubi cries, happy awakening Classical Music Terry Blain .
Strauss

45–46

. Boston Symphony Orchestra IMSLP 45 , Boosey & Hawkes IRCAM 46 , Antoni Wit Staatskapelle Weimar Naxos 46 48 .
, , , D·A B-flat 2, , 1–4, .
: 4, .
: 1–8, 1–4, 1–3, .
: , , , , , , .
: 2, , , , .

BSO·Boosey·IRCAM 4 9 8
. American Symphony Orchestra , BSO .

I. ,

. BSO F , B , D Strauss 7 , .

II. Scherzo,
Scherzo , .

III. Adagio, 작업과 부부의 밤
아이가 잠든 뒤 아버지는 서재에서 일을 하고, Pauline이 들어오면서 부부의 사랑 장면과 밤의 꿈이 이어진다. 넓은 선율과 겹친 관현악은 하루의 소란이 친밀한 대화로 바뀌는 시간을 만든다. 글로켄슈필의 아침 7시
타격이 밤을 닫고, 다음 부분의 다툼을 시작할 시간 표지가 된다.

IV. Finale, 이중 푸가와 화해
피날레는 아버지와 어머니의 두 주제가 차례로 나오는 이중 푸가로 시작한다. 두 주제가 겹치고 고음 목관
트릴과 금관의 밀도가 높아지면서 아침 식탁의 다툼이 과장된 교향악 절정으로 확대된다. 중간에는 아이와
다시 놀기 위한 민요풍 선율이 나타나고, 여러 재출발 뒤 아버지 주제가 전 관현악의 포르티시모로 돌아온다. 결말의 화해는 가족 주제들이 하나의 교향적 종결로 모이는 방식으로 제시된다.

표제와 교향적 조직

Strauss는 사적인 가족생활을 공공 콘서트용 대편성에 올리면서 친밀한 사건과 거대한 음향 사이의 크기 차이를 작품의 재료로 삼았다. 1905년 영국 초연 뒤 Ernest Newman이 아기의 울음과 부부의 사랑 장면을 장대한 관현악으로 만드는 선택을 혹평한 사실은 이 표제가 당대에 불러온 논쟁을 보여 준다. 반면 Strauss는 가족생활을 진지하게 다룰 가치가 있다고 답했고, Carnegie Hall과 BSO 자료는 실제 스케치와 편지에 가족 장면이 구체적으로 남아 있음을 전한다.

작품의 네 부분은 악장 사이의 정지 없이 이어지면서도 서주 ·Scherzo·Adagio·Finale라는 교향곡의 기능을 차례로 수행한다. 글로켄슈필의 저녁 ·아침 타격, 아이의 주제 변형, 부부 주제의 이중 푸가는 시간의 흐름과
가족 관계를 관현악 조직 안에 묶는다. 이 구조는 표제가 있는 장면을 교향적 발전과 대위법으로 확장한 Strauss의 설계로 이해할 수 있다.

주요 레코딩과 해석 자료

Zubin Mehta / Los Angeles Philharmonic, Decca 470 9542 (1969년 녹음): Classical Music의 Terry Blain은 Scherzo의 아기 장면에서 목관 세부를 또렷하게 살리고, 자장가를 고요하게 처리하며, 피날레의 불타는 푸가와 금관 절정을 강하게 투사한다고 평가했다. Adagio의 사랑
장면에서는 불안과 긴장을 함께 드러내 다른 해석과 구별된다고 설명한다.
Fritz Reiner / Chicago Symphony Orchestra, 1956년 녹음: MusicWeb International의 2022년 HDTT 재발매 평은 Reiner가 정교함과 섬세함을 앞세워 중앙 Adagio의 균형과 목관 세부를 살린다고 평가한다. 피날레에서는 약 9분 지점부터 푸가의 긴장을 점차 풀어 놓아 색채와 복잡성을 확대하며, 마지막에는 절제된 힘으로 결말에 도달한다.
Antoni Wit / Staatskapelle Weimar, Naxos 8.570895 (2007년 녹음): MusicWeb International의 2010년 평은 46분 48초의 넓은 템포와 어두운 저음, 개별 독주의 선명함을 기록한다. Wit가 긴 호흡으로 누적 에너지를 만든다는 평가와 함께, 중앙부의 내성 세부와 사랑 장면의 격정이 상대적으로 억제된다는 비평도 제시한다.
Richard Strauss / Wiener Philharmoniker, 1944년 실황 모노 녹음: MusicWeb International의 녹음 조사는 작곡가가 직접 지휘한 역사적 실황을 Karajan·Szell·Mehta·Reiner의 후대 스튜디오 전통과 함께 비교한다. Symphonia 와 Sinfonia 두 철자가 음반 제목에 공존한다는
사실도 이 녹음사와 연결된다.

주요 자료

- Carnegie Hall, Strauss의 *Symphonia Domestica* 초연 기록: 1904년 3월 21일 뉴욕 초연, Wetzler Symphony Orchestra, 가족 주제와 네 연속부, Wanamaker 추가 공연을 설명한다.
- Boston Symphony Orchestra, *Symphonia Domestica*: 작곡·초연 연대, Strauss의 `symphony` 명칭, 네 부분, 주제 조성, 선택적 색소폰과 상세 편성을 제공한다.
- American Symphony Orchestra 프로그램 노트: 네 부분의 장면, 시계의 일곱 타격, 아이·부부 주제와 특정 공연 편성을 보완한다.
- Boosey & Hawkes 작품 안내: 1902–1903년 작곡, 46분, 축약 편성과 색소폰·콘트라바순·하프 정보를 제시한다.
- IRCAM 작품 정보: TrV 209 식별, 1904년 초연, 46분, one to a part 등록과 상세 편성을 제공한다.
- Musiconn, 1904년 Bote & Bock 총보: 초판 출판사·연도·총보 서지와 헌정 관련 연결 정보를 확인한다.
- Chandos 북클릿, Strauss 관현악 작품: 1903년 12월 31일 완성일, 원래 작업 제목, 네 연속부와 주제군을 설명한다.
- Classical Music, Strauss *Symphonia Domestica*와 주요 녹음 안내: 1905년 수용 논쟁, 초기 스케치의 장면 문구, Mehta 1969년 녹음의 세부를 다룬다.
- MusicWeb International, Antoni Wit 음반 평: Naxos 8.570895의 시간, 관현악 음색, 템포와 중앙부·사랑 장면에 대한 평가를 제공한다.
- MusicWeb International, Fritz Reiner 음반 평: 1956년 녹음의 섬세한 균형, 푸가의 긴장과 역사적 스테레오 음향을 평가한다.
- MusicWeb International, Sinfonia domestica 녹음 조사: 작곡가 지휘 1944년 실황과 후대 주요 녹음의 연주 전통, 제목 철자 변형을 비교한다.