Tod und Verklärung, Op. 24

- □□

정보

개요
곡명: Tod und Verklärung, Op. 24, TrV 158
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
작곡 시기: 1888년 늦여름 ~1889년 11월 18일
초연: 1890년 6월 21일, Eisenach Stadttheater, Richard Strauss 지휘
장르: 단악장 교향시
범위: Largo, Allegro molto agitato, Meno mosso, ma sempre alla breve, Moderato 가 끊김 없이 이어지는 관현악 전곡

IMSLP: Tod und Verklärung, Op. 24 (Strauss, Richard)

Wikipedia: Death and Transfiguration

Tod und Verklärung, Op. 24 는 Richard Strauss가 1888년 늦여름부터 1889년 11월까지 쓴 단악장 교향시다. 작품은 네 개의 공식 구간이 한 흐름으로 이어지는 구조이며, Alexander Ritter의 시는 음악이 완성된 뒤 출판본에 붙었다. Ritter와 공연 자료가 제시하는 죽음과 변용의 순서는 느린 병상, 격렬한 대결, 삶의 회상, 마지막 Verklärung 으로 정리되지만 , 관현악의 동기와 조성 진행은 이 문학적 안내와 별도로 작동한다. Strauss는 Friedrich Rösch에게 작품을 헌정했고, 1890년 6월 21일 Eisenach에서 직접 초연을 지휘했다.

작곡과 프로그램의 형성

Strauss는 1888년 여름에 세 번째 Tondichtung 을 시작했다. 1888년 8월 24일 Hans von Bülow에게 보낸 편지는 새로운 관현악 작품을 시적 구상 (poetischer Vorwurf)과 연결해 언급하며, 정확한 착수일은 남아 있지 않다. 1889년 4월 9일에는 Dora Wihan에게 스케치를 끝냈고 부활절 뒤 총보를 시작하겠다고 알렸다. Bayreuth에서의 음악 보조 활동과 9월 Weimar 부임 뒤 작업을 재개한 Strauss는 1889년 11월 18일 자필 총보에 완성 날짜를 적었다. The Morgan Library가 소장한 자필 총보에는 이 날짜와 Rösch 헌정 문구가 함께 남아 있다.

이 작품을 죽어 가는 예술가의 실제 임종 경험에서 비롯된 자전적 음악으로 보는 설명은 Strauss의 후대 문서에서 부정된다. 1894~95년 Friedrich von Hausegger에게 보낸 글에서 Strauss는 작품의 시적 구상을 설명하면서 , 출판본에 실린 Ritter의 시가 작곡 뒤에 붙었다고 밝혔다. 초연 때 배포된 시는 16행이었고, 출판 총보에는 62행의 확장본이 실렸다. Ritter의 텍스트는 네 음악 구간을 읽는 문학적 안내로 기능하며, 작곡 뒤에 출판본에 붙은 자료로 전해진다.

출판 정보와 비평판

Jos. Aibl은 1891년 München에서 초판 총보와 관현악 성부를 출판했다. 같은 출판 과정에서 Otto Singer의 네 손 피아노 편곡과 두 대 피아노 편곡도 나왔으며, 이 편곡들은 관현악 원곡의 자료 전승을 보여 주지만 전곡의 기준 악보와는 구분된다. 이후 Universal Edition/Jos. Aibl, Eulenburg, Wiener Philharmonischer Verlag 계열의 연구 총보가 이어졌고, 1924년 판본에는 Morgan 자필 총보의 흑백 복제가 포함되었다. Richard Strauss Werke의 비평 보고서는 이 복제가 스터디 문자 제거 같은 그래픽 수정을 거친 자료라고 설명한다.

2022년에 발행된 `Richard Strauss Werke. Kritische Ausgabe` Band III/6은 Stefan Schenk가 편집하고 Walter Werbeck가 서문을 썼다. 비평판은 Morgan의 자필 총보를 고가치 보조 출처로, 1891년 Aibl 초판을 주된 기준 출처(`Leitquelle`)로 삼으며 초판 성부와 후대 인쇄본, 편지 자료를 함께 대조한다. Strauss가 교정쇄에 관여했다는 기록과 초판의 조판 오류도 함께 검토되므로, 현재의 Urtext 판본은 단순한 초판 복제가 아니라 여러 출처의 관계를 밝힌 편집판이다.

소요 시간

전곡은 보통 약 23~26분이다. Los Angeles Philharmonic은 약 23분, Schott과 Breitkopf의 현대판은 24분, IMSLP는 평균 25분으로 제시한다. 지휘자의 템포와 반복 선택에 따라 실제 시간이 달라지며, 네 구간별로 고정된 분 단위는 확인된 자료가 없다.

편성

악기군	편성
목관	`flute 3`, `oboe 2`, `English horn`, `clarinet 2 in B-flat`, `bass clarinet`, `bassoon 2`, `contrabassoon`
금관	`horn 4`, `trumpet 3`, `trombone 3`, `tuba`
타악기	`timpani`, `tam-tam`
하프·현악	`harp 2`, `strings`

Boston Symphony Orchestra는 튜바를 `bass tuba`로 표기하기도 하지만, Schott, Breitkopf, IMSLP와 비평판은 `tuba`로 적는다. 두 하프와 tam-tam, 저음 목관은 느린 도입과 격렬한 대결의 음향 대비를 넓히고, 마지막의 관현악 광채는 넓은 현악과 금관의 결합으로 형성된다. 이 편성은 후기 말러 교향곡과 같은 규모는 아니지만, 단악장 안에서 작은 독주 발화와 전체 합주의 밀도를 빠르게 바꿀 수 있게 한다.

네 구간의 구조

I. `Largo`

첫 구간은 낮은 음역과 불규칙한 맥박으로 시작한다. Los Angeles Philharmonic과 Boston Symphony Orchestra의 프로그램은 이를 병든 인물의 마지막 시간과 호흡, 어린 시절 기억의 출발점으로 설명한다. 비평판 서문은 T. 1에 놓인 느린 영역을 작품의 초기 상태로 식별하며, 긴 쉼과 미세한 동역학 변화가 육체의

약함을 암시하는 음향을 만든다. 이 느린 구간은 뒤의 격화와 회상을 받아들이는 구조적 출발이며, Ritter의 시는 그 장면을 설명하는 후대의 안내다.

II. Allegro molto agitato

T. 67 부근에서 음악은 Allegro molto agitato 로 급격히 움직인다. 현악의 빠른 진행, 금관의 공격, timpani 와 tam-tam의 충격이 느린 병상 장면을 대결의 음향으로 바꾼다. 비평판 서문은 이 c단조의 큰 빠른 영역에서 뒤에 완성될 이상 주제의 윤곽이 이미 나타난다고 분석한다. 이 구간은 단순한 외부 사건의 묘사라기보다 , 단악장 전체의 밀도와 속도를 처음 크게 확장하는 전환이다.

III. Meno mosso, ma sempre alla breve

세 번째 구간은 T. 186에서 시작해 다시 넓은 호흡을 회복한다. 프로그램 자료는 어린 시절, 청년기, 세속적 열망과 이상을 차례로 떠올리는 회상으로 이 부분을 설명한다. 비평판 서문은 T. 256 부근의 재격화를 느린 회상 안에 삽입된 두 번째 긴장으로 파악한다. T. 320, 334, 355에서 이상을 가리키는 주제가 다른 조성으로 나타난다는 분석은 회상이 고정된 과거의 그림이 아니라, 마지막 변용을 향해 재료를 다시 조직하는 과정임을
보여 준다.

IV. Moderato

T. 395 부근의 tam-tam 타격은 비평판 서문에서 죽음을 표시하는 사건으로 분석된다. 이어 T. 430에서
완전한 C장조 Verklärung 음악이 시작되고, 하프와 넓은 현악, 금관이 앞선 어둠을 더 큰 음향으로 옮긴다. Strauss가 1931년 Wilhelm Bopp에게 보낸 편지는 작품을 c단조로 시작해 C장조로 끝내려 했다고 회고한다. 마지막 T. 499까지의 진행은 갑작스러운 승리의 표어라기보다 , 처음의 불규칙한 맥박과 회상의 재료가 새로운 조성의 공간으로 이동하는 종결을 만든다.

조성과 작곡가의 직접 연주 자료

Strauss는 1891년 12월 27일 Liège 공연을 앞두고 Sylvain Dupuis에게 네 지점의 대략적인 메트로놈
수치를 보냈다. 첫 Largo 는 4분음표 =48, 첫 빠른 구간의 Alla breve 는 2분음표 =84, Sehr breit 는 4 분음표 =108, 마지막 C장조 Moderato 의 Verklärung 은 4분음표 =84로 적었다. 이 편지는 특정 공연을 위한 작곡가의 직접적인 연주 자료로서 네 지점에 대략적인 수치를 제시한다.

1890년 6월 21일 Eisenach 초연은 Allgemeiner Deutscher Musikverein의 Tonkünstler-Versammlung 에서 Strauss가 지휘했으며 , 같은 프로그램에 그의 Burleske 도 배치되었다 . 1891년 Weimar와 Berlin 공연, Frankfurt와 Braunschweig의 초기 연주, 1892년 1월 9일 Anton Seidl과 Philharmonic Society of New York의 미국 초연으로 작품은 빠르게 확산되었다 . 1922년에는 Walter Henry Rothwell과 Los Angeles Philharmonic이 로스앤젤레스에서 처음 연주했다.

녹음과 후대 수용

UC Santa Barbara의 역사 녹음 목록은 1926년 Richard Strauss가 Berlin Staatskapelle을 지휘한 Brunswick 녹음과 1934년 Leopold Stokowski·Philadelphia Orchestra의 Victor 녹음을 매트릭스와 발매

번호로 확인한다. 후대에는 Herbert von Karajan·Berliner Philharmoniker, Otto Klemperer, Sergiu Celibidache 등의 음반이 레이블 자료로 남아 있다. MusicWeb International의 Ralph Moore는 Furtwängler, Reiner, Szell, Klemperer, Karajan, Celibidache 등의 전곡 시간을 약 22분대에서 30분 안팎까지 비교하며, 속도와 프레이징에 관한 평가는 자신의 비평으로 제시한다.

1974년 Deutsche Grammophon의 Gundula Janowitz·Herbert von Karajan 음반, 1979년 Celibidache의 München 녹음, 1983년 Karajan 발매처럼 같은 작품을 서로 다른 녹음 세대가 남겼다. 레이블 페이지의
발매일과 실제 세션 연도는 서로 다른 날짜로 제시된다. 후대의 Im Abendrot 에서 변용 주제를 떠올리는 Strauss의 선택은 작품을 작곡가가 오랫동안 다룬 죽음의 이미지와 연결한다. 각 구간의 구조와 음향은 그 연관과 별도로 남아 있다.

주요 자료

Richard Strauss Werke 비평판 Band III/6 서문
Richard Strauss Werke 비평 보고서
The Morgan Library & Museum, 자필 총보
Schott Music, Tod und Verklärung RSW 306
Breitkopf & Härtel, Urtext PB 5654
Boston Symphony Orchestra, Death and Transfiguration Los Angeles Philharmonic, Death and Transfiguration Richard Strauss–Sylvain Dupuis 편지와 템포 자료
Richard Strauss–Friedrich von Hausegger 문서
Richard Strauss–Wilhelm Bopp 편지
UC Santa Barbara DAHR, Strauss 지휘 1926년 녹음
UC Santa Barbara DAHR, Stokowski 1934년 녹음 MusicWeb International, 녹음 비교