정보

개요
곡명: Don Quixote, Op. 35, TrV 184
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
작곡 시기: 1896~97년
초연: 1898년 3월 8일, Köln Gürzenich, Franz Wüllner 지휘, Friedrich Grützmacher 독주 첼로 헌정: Joseph Dupont
장르: 교향시 ·관현악 변주곡

IMSLP: Don Quixote, Op. 35

Wikipedia: Don Quixote (Strauss)

Richard Strauss의 Don Quixote는 Miguel de Cervantes의 소설에서 몇 장면을 골라 하나의 연속된 교향시로 엮은 관현악 변주곡이다 . 부제는 Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters 이며, Introduktion, Thema, 열 개의 변주, Finale 가 중단 없이 이어진다. 독주 첼로는 Don Quixote를, 독주 비올라는 Sancho Panza를 대표하고, 베이스 클라리넷과 테너 튜바도 Sancho의 음색을 보탠다. 오보에는 Don Quixote가 사랑하는 Dulcinea를 나타낸다.

출판 정보와 판본

초판 총보와 파트는 1898년 München의 J. Aibl Verlag에서 출판되었다 . Morgan Library가 소장한 초판 표지에는 이 판본이 First ed. 로 표시되어 있고 Meinem Freunde Joseph Dupont gewidmet 라는 헌정 문구가 실려 있다. IMSLP에 수록된 초판 총보의 판 번호는 R.2885이다. 이 작품은 열두 개의 독립 악장이 아니라 서주와 주제, 열 개 변주, 종결부가 한 흐름으로 연결되는 형식이므로 , 연주 자료의 트랙 분할은 악보의 공식 구성과 구별된다.

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 40~44분이 걸린다. Berliner Philharmoniker와 Los Angeles Philharmonic의 해설은 약 40분으로 제시한다. 예를 들어 Andrés Orozco-Estrada가 지휘하고 François Leleux와 독주자들이 참여한 Harmonia Mundi 음반은 40분 26초, Neeme Järvi와 Raphael Wallfisch가 참여한 Chandos 음반은 43분 51초이다. 변주 사이를 얼마나 연속적으로 이어 가는지와 마지막 Finale 의 호흡이 전체 시간에 영향을 준다.

편성

관현악은 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2(제 2 클라리넷은 E♭ 클라리넷을 겸함),
베이스 클라리넷, 바순 3, 콘트라바순 , 호른 6, 트럼펫 3, 트롬본 3, 테너 튜바, 베이스 튜바, 팀파니와 타악기, 윈드 머신, 하프, 현악기로 구성된다. 테너 튜바 파트는 판본에 따라 B♭ 유포니움으로 표기될 수 있으며, IMSLP 의 초판 파트에는 테너 튜바와 베이스 튜바가 각각 기재되어 있다. 독주 첼로와 독주 비올라는 관현악과
협주적으로 대화한다. Sancho의 성격은 처음에 베이스 클라리넷과 테너 튜바가 낮은 음역으로 제시하고, 이어 비올라가 더 긴 선율로 이어받는다 .

구성과 장면

Introduktion: Mäßiges Zeitmaß

서주는 Don Quixote가 기사도 문학을 지나치게 읽은 나머지 현실 판단을 잃고 모험에 나서는 상황을 제시한다. 낮은 음역의 동기와 급격히 변하는 화성이 그의 불안정한 상상을 열고, 독주 첼로와 비올라 ·베이스 클라리넷 ·테너 튜바가 두 인물의 주제를 분명하게 만든다.

Thema: Mäßig

Don Quixote의 주제는 독주 첼로가 길게 노래하고, Sancho의 주제는 비올라와 저음 관악기가 짧고 불규칙한 응답으로 보탠다. 오보에의 선율은 아직 모습을 드러내지 않은 Dulcinea를 향한 동경을 표시한다. 이 세 가지 재료가 뒤의 변주에서 장면과 인물의 관계를 결정한다.

변주 I Gemächlich

Don Quixote는 풍차를 거인으로 오인하고 돌진한다. 하프의 글리산도와 관현악의 급격한 하강은 풍차 날개에 부딪혀 추락하는 장면을 그리며, 첼로의 영웅적 주제는 충돌 뒤에 끊긴다. 오보에는 그가 상상한 Dulcinea의 이미지를 짧게 환기한다.

변주 II (Kriegerisch)

들판의 양 떼를 적군으로 착각하는 에피소드다 . 현악기의 트릴과 트레몰로, 금관의 거친 음색과 플러터텅잉이
양 떼의 움직임을 전투 소음으로 바꾼다. Don Quixote의 공격적인 몸짓과 Sancho의 낮은 악기 반응이 같은 사건을 서로 다르게 바라보게 한다.

변주 III Mäßiges Zeitmaß

첼로와 비올라가 긴 선율과 짧은 응답을 교환하며 두 주인공의 대화를 만든다. 관현악은 독주자의 발언을 끊어 장면을 바꾸기보다 , 앞선 소동이 가라앉은 뒤 두 인물의 관계를 실내악적인 대화로 정리한다.

변주 IV Etwas breiter

두 사람은 참회자 행렬을 강도 무리로 오인한다. 종교 행렬을 연상시키는 행진과 금관의 신호 위에서 Don Quixote가 공격을 시도하고, 패배한 뒤 Sancho의 목소리가 현실의 결과를 드러낸다.

변주 V Sehr langsam

Don Quixote가 밤새 무기를 지키며 철야하는 장면이다. 느린 첼로 선율과 조용한 현악의 지속음이 밤의 정적을 만들고, Dulcinea를 향한 꿈이 오보에와 목관의 부드러운 선율로 스며든다. 전투의 외부 사건보다 주인공의 내면과 동경이 앞에 놓인다.

변주 VI [ohne Tempobezeichnung]

Sancho는 농촌의 여성을 Dulcinea라고 속여 Don Quixote에게 보여 준다. 오보에가 만든 이상화된 선율과 불규칙하게 흔들리는 반주가 속임수와 환상을 함께 드러낸다. 이 장면에서 Sancho의 기지가 두드러지지만 , Don Quixote는 자신의 해석을 끝까지 놓지 않는다.

변주 VII Ein wenig ruhiger als vorher

두 사람은 목마를 타고 하늘을 난다고 믿는다. 무대 밖 윈드 머신과 빠르게 흐르는 관현악이 공중 비행의
환상을 만들고, Sancho의 낮은 음역은 그 체험을 두려움과 혼란이 섞인 현실로 붙든다.

변주 VIII (Gemächlich)

Don Quixote는 강가의 작은 배를 마법에 걸린 배로 생각하고 물살에 휩쓸린다. 처음에는 F장조의
바르카롤처럼 잔잔한 움직임이 흐르지만, 물레와 급류가 나타나면서 배가 뒤집힌다. 물에 젖은 두 사람은 현악기의 피치카토와 religioso 성격의 종결로 사건을 수습한다.

변주 IX Schnell und stürmisch

두 수도사를 마법사로 오인한 Don Quixote가 싸움을 벌인다. 바순의 엄격한 대위법과 빠른 관현악이 추격과 대결을 밀어붙이며 , 독주 첼로와 비올라는 각자의 주제를 전투 동기로 바꾼다. 장면의 과장은 실제 적보다 주인공의 상상에서 비롯된다.

변주 X Viel breiter

이웃 사람 Sanson Carrasco가 백월의 기사로 변장해 Don Quixote에게 결투를 신청하고 그를 꺾는다. 넓어진 첼로 선율은 이전의 영웅적 확신을 되돌아보며 , Sancho의 주제는 고향으로 돌아가라는 현실의 요구를 앞세운다.

Finale: Sehr ruhig

Don Quixote는 고향에서 제정신을 되찾고 죽음을 맞는다. 독주 첼로는 처음의 주제를 느린 호흡으로 회상하고, 비올라와 저음 관악기는 Sancho가 곁을 지키는 상황을 잇는다. Los Angeles Philharmonic의 해설이 지적하듯 마지막은 짧고 부드러운 여섯 마디로 가라앉으며 , 모험의 장면을 더 이어 가지 않고 인물의 삶을 조용히 닫는다.

초연 ·연주 맥락과 녹음

1898년 Köln 초연에서 Friedrich Grützmacher가 독주 첼로를 맡았고 Franz Wüllner가 지휘했다. 초판의 헌정 대상은 Joseph Dupont이며, 초연 독주자를 헌정자와 혼동해서는 안 된다. Berliner Philharmoniker는 이 작품을 독주 첼로와 비올라가 관현악과 경쟁하면서도 함께 장면을 구성하는 Sinfonia concertante 에 가까운 교향시로 설명한다. 이런 관점에서는 열 개 변주를 서로 분리된 소품으로 다루기보다 , 인물의 주제가 장면마다 성격을 바꾸는 연속적인 대화로 듣게 된다.

Harmonia Mundi의 2021년 음반은 François-Xavier Roth가 Gürzenich Orchestra를 지휘하고 Jean-Guihen Queyras와 Tabea Zimmermann이 독주자로 참여했다. 이 단체는 초연 장소와 연결되지만 , 당시 초연의 지휘자와 독주자를 재현한 녹음은 아니다. Chandos의 1988년 음반은 Neeme Järvi, BBC Philharmonic, Raphael Wallfisch의 조합으로 43분 51초의 전곡을 기록한다. 두 녹음은 독주 첼로와
비올라의 대화를 선명하게 들려주면서도 , 윈드 머신과 타악기가 만드는 희극적 장면의 속도와 무게에서 서로 다른 비율을 보여 준다.

주요 자료

Don Quixote, Morgan Library & Museum. München J. Aibl Verlag의 1898년 초판, 초판 표지의
First ed. 표기와 Joseph Dupont 헌정을 확인했다.
Richard Strauss: Don Quixote, Symphonic Poem Op. 35, Berliner Philharmoniker. 1896~97
년 작곡 시기, 공식 구분과 변주 표제, 인물별 독주 악기, 작품의 협주적 성격을 대조했다.
Don Quixote, Fantastic Variations on a Theme of Knightly Character, Op. 35, Los Angeles Philharmonic. 1897년 표기, 전체 편성, 풍차 ·양 떼 ·목마 ·마법의 배 ·백월의 기사와 Finale 의 장면 설명을 확인했다.
Don Quixote, Op. 35 (Strauss, Richard), IMSLP. J. Aibl 초판 총보와 파트의 서지 정보, 테너
튜바와 베이스 튜바를 포함한 편성을 대조했다.
Don Quixote, Indianapolis Symphony Orchestra. 작곡 시기와 총보 완성 시점, 소설의 장면
배열을 교차 확인했다.
Strauss: Don Quixote, Chandos. Neeme Järvi·BBC Philharmonic·Raphael Wallfisch의 1988 년 녹음과 전곡 연주 시간을 확인했다.
Don Quixote, Op. 35, Harmonia Mundi. François-Xavier Roth·Gürzenich Orchestra·Jean-Guihen Queyras·Tabea Zimmermann의 2021년 음반과 트랙별 시간을 확인했다.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:07:02 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:07:02 UTC by 안준영