A Faust Overture, WWV 59

- □□

정보

개요
곡명: A Faust Overture, WWV 59 (독일어 Eine Faust-Ouvertüre) 작곡가: Richard Wagner (1813–1883)
장르: 단악장 관현악 서곡
원천: Johann Wolfgang von Goethe의 Faust
작곡 ·개정: 1839–1840년 작곡, 1855년 개정
초연: 1844년 Dresden에서 Wagner의 지휘로 첫 공개 연주
출판: 1855년 Breitkopf & Härtel 판본으로 전승
편성: 피콜로, 플루트, 2관 목관, 금관, 팀파니, 현악

IMSLP: Eine Faust-Ouvertüre, WWV 59 (Wagner, Richard)

Wikipedia: Faust Overture

Richard Wagner의 A Faust Overture, WWV 59는 Goethe의 Faust에서 출발한 단악장 관현악 서곡이다. 이 작품은 1839–1840년에 쓴 제 1판과 1855년에 개정한 제 2판으로 전해지며, 완성된 한 악장이 원래 계획한
다악장 Faust 교향곡의 첫 부분에서 독립적인 서곡으로 자리 잡은 과정을 보여 준다. 제 1판은 Faustsymphonie의 첫 악장이라는 맥락에서, 제 2판은 Eine Faust-Ouvertüre라는 독립된 제목으로
정리되었다 .

두 제목과 두 문헌 상태

Schott의 Wagner 전집은 제 1판을 Faustsymphonie, erster Satz로, 제 2판을 Eine Faust-Ouvertüre로 별도 수록한다. 두 제목은 같은 작품번호 WWV 59를 가리키지만 , 단순히 표지만 바꾼 재인쇄를 뜻하지 않는다 . Bayreuth의 Richard-Wagner-Stiftung 원고 목록에는 제 1판 자필 총보가 Paris에서 작성된 1840년 62쪽 원고로, 제 2판 자필 총보가 Zürich에서 작성된 1855년 6월 17일 24쪽 원고로 각각 등록되어 있다. 제목, 템포 표기와 관현악 처리의 차이는 이 두 문헌 상태가 서로 다른 전승을 지님을 보여 준다.

IMSLP는 작품을 D단조, 단악장, 1839–40년 작곡, 1855년 최초 출판으로 정리한다. 영어 제목 A Faust Overture는 이 독일어 표제의 번역이며, WWV 59가 작품을 식별하는 안정적인 번호다.

Faust 교향곡에서 단악장 서곡으로

Wagner는 Goethe의 Faust를 여러 악장으로 옮기는 표제 교향곡을 구상했다. WDR Sinfonieorchester의 해설은 완성된 첫 악장에 Faust in der Einsamkeit라는 표제가 있었고, 두 번째 악장에 해당할 Gretchen의 스케치도 남았지만 계획이 중단되었다고 설명한다. Wagner의 회고와 1852년 Liszt에게 보낸 편지는

고독하고 갈망하며 절망하는 Faust와 Gretchen을 잇는 구상을 전하지만, 완성된 것은 첫 부분뿐이라는
점에서 일치한다.

따라서 WWV 59는 Goethe의 작품 속 장면을 처음부터 끝까지 따라가는 오페라나 교향시가 아니다. Chandos 의 음반 해설도 서사적 제목과 Faust라는 인물을 인정하면서 , Wagner가 어느 에피소드를 구체적으로
음악화하려 했는지는 확정할 수 없다고 설명한다. 작품의 문학적 범위는 특정 장면의 순서보다 Faust를
끝없이 추구하는 인물로 설정한 제목과 초기 교향곡 구상에 의해 정해진다.

단악장 형식과 판본별 템포

두 판본 모두 한 악장으로 분류되지만 , 악장 안에 네 개의 공식 부분이나 표준 소나타 형식이 표시된 것은 아니다. 제 1판의 표기는 Sostenuto–Molto agitato, 제 2판은 Sehr gehalten–Sehr bewegt로 전해진다. 느리게 유지하는 구간과 매우 빠르게 움직이는 구간이 대비되며, Chandos 해설은 이 자유로운 교대가 고전적 소나타 도식에서 벗어나면서도 주제 관계와 긴장 ·완화의 비례를 유지한다고 분석한다.

Liszt는 1852년 서신에서 곡의 중간부를 더 조용하고 다른 색채로 다루거나 새로운 중간부를 넣는 방안을 제안했다. 그는 그 부분의 금관이 무겁고 F의 동기가 앞뒤와 충분한 대비를 만들지 못한다고 평했다. 이 편지는 작품의 중간부와 금관 음향이 실제 작곡가 ·지휘자 사이의 수정 논의 대상이었다는 직접 자료이지만 , Liszt의 제안이 1855년 판본에 모두 반영되었다고 말해 주지는 않는다.

초연, 개정, 출판

Bayreuth 원고 목록이 제 1판을 Paris, 1840년으로 기록하는 가운데, FlaminioOnline은 1839년 12월부터 1840년 1월 12일까지의 작곡 기간을 제시한다. 1844년 7월 22일 Dresden의 Palais im Großen Garten 에서 Wagner가 지휘한 첫 공개 연주가 열렸다는 기록이 있으며, WDR과 YourClassical도 Dresden에서 Wagner가 처음 지휘했다는 사실을 전한다. 8월 19일에는 같은 작품의 반복 공연이 이어졌다.

Wagner는 1848년 Liszt에게 악보를 보내면서 작품에 더 이상 만족하지 않는다고 알렸고, 1852년에는
악보를 돌려받아 Härtel을 통해 조금 고쳐 출판할 생각을 밝혔다. 1855년 1월 23일에는 개정판이 Zürich에서 Wagner의 지휘로 연주되었다 . 이 공연은 DBNL의 1903년 역사 해설에서 Allgemeine Musikgesellschaft 음악회로, FlaminioOnline에서는 Casino 공연으로 다르게 기록된다. Bayreuth의 제 2판 자필 총보 날짜인 1855년 6월 17일은 이 1월 공연 뒤의 원고 등록일이며 , 1월 공연 기록과 6월 자필 총보는 서로 다른 시점의 자료다.

IMSLP는 1855년 Breitkopf & Härtel 최초 출판을 기록하고, Morgan Library 카탈로그는 같은 계열의
인쇄물을 Leipzig Breitkopf & Härtel, [1855?]로 표기한다. Schott의 Richard Wagner Sämtliche Werke 제 18권 /II는 제 1판과 Faustsymphonie의 첫 악장을, 제 18권 /III는 제 2판 Eine Faust-Ouvertüre를 비평판과
비평 보고서로 나누어 싣는다.

편성

Morgan Library가 열거한 1855년 제 2판 인쇄 파트는 피콜로 1, 플루트 I·II, 오보에 I·II, 클라리넷 I·II, 바순 I–III, 호른 I–IV, 트럼펫 I·II, 트롬본 I–III, 튜바, 팀파니, 바이올린 I·II, 비올라, 첼로, 콘트라베이스다 . 성악 ·합창 ·

하프는 이 파트 목록에 포함되지 않는다.

FlaminioOnline은 피콜로와 플루트 3부로 적는 반면, Morgan과 IMSLP의 파트 목록은 피콜로와 플루트 I·II를 제시한다. 자료에 따라 플루트 수 표기가 두 가지로 남아 있으며, 두 표기의 관계는 현행 자료에서 확정되지 않는다. 저음 금관도 Morgan은 Tuba, FlaminioOnline은 bass tuba로 표기한다. 두 자료는 모두 별도의
하프를 제시하지 않는다.

Wagner와 Liszt의 서신이 남긴 연주 관점
Liszt의 1852년 편지는 중간부의 길이와 색채, 금관의 무게, F 동기의 대비를 구체적으로 지적한다. 이는
단악장 서곡의 형식이 추상적인 자유 형식에 머물지 않고 실제 음향 배치와 연결되어 논의되었음을 보여 준다. Wagner가 같은 시기에 개정과 출판, 피아노 편곡을 함께 언급한 점은 이 곡의 개정 ·출판 논의가 공연 실무와 함께 진행되었음을 보여 준다. 남아 있는 서신은 제안과 계획의 기록이며, Schott 비평 보고서와 자필 총보가
제 2판 세부 변경의 문헌 근거를 이룬다.

Wagner의 My Life Part 1은 Paris에서 Beethoven 제 9번을 들은 경험을 Faust 교향곡 구상과 연결하고, Part 3은 1855년 Die Walküre 작업을 잠시 중단한 뒤 15년 전의 Faust 작품을 다시 다룬 경위를 회고한다. 이 회고는 작곡가의 자기 서술이며 후대의 기억과 해석을 포함한다. Bayreuth 원고 ·Liszt 서신 ·출판 자료는
이와 별개의 판본사 자료다.

녹음과 수용

Alexander Rahbari와 Malaga Philharmonic Orchestra의 2004년 Apple Music 녹음은 카탈로그에서 약 12분으로 제시된다. Arturo Toscanini와 NBC Symphony Orchestra의 1941년 녹음은 Muziekweb가 약 12 분 30초의 트랙으로 기록한다. 두 녹음은 서로 다른 시대의 기록이다. 카탈로그의 트랙 시간만으로 판본
차이는 드러나지 않는다.

Neeme Järvi가 지휘한 Chandos CHSA5092 음반에는 Eine Faust-Ouvertüre가 수록되어 있다. MusicWeb 의 독립 평론은 이 수록을 Liszt의 Faust Symphony와 함께 다루며, 작품을 Wagner의 초기 관현악 드라마와 연결한다. Chandos 북클릿은 이 서곡이 고전적 소나타에서 멀리 벗어나면서도 주제적 결속을 유지한다고 분석하고, WDR 해설은 미완성 Faust 교향곡의 첫 악장이 독립적인 서곡으로 남은 과정을 설명한다.

1844년 Dresden 비평은 작품을 실패작이자 Berlioz 방식의 모방으로 평했다는 후대 기록이 있고, 1855년 Zürich 공연 보도는 개정판을 긍정적으로 평가했다. 이 두 반응은 동시대 신문 원문이 아니라 1903년 DBNL 글이 인용 ·요약한 자료다. 작품의 수용은 초연 직후의 부정적 반응과 개정판 이후의 재평가가 함께 기록되는 양상으로 남아 있다.

소요 시간

공연 ·음반 자료가 제시하는 전곡 시간은 약 8분에서 13분 사이로 분포한다. Richard Wagner Virtual Museum은 제 2판을 약 8분으로 안내하고, Apple Music은 Rahbari 녹음을 12분 15초, Muziekweb는 Toscanini 트랙을 12분 33초로 표시한다. 템포, 반복, 판본과 녹음 편집에 따라 차이가 나며, 이 작품의 연주

시간은 약 8–13분으로 정리된다. 작품은 단악장 서곡이다.

출판 정보

Bayreuth Wagner Foundation의 제 1판 자필 총보는 Paris, 1840년 62쪽이며, 제 2판 자필 총보는 Zürich, 1855년 6월 17일 24쪽이다. Morgan Library의 1855년 Breitkopf & Härtel 파트 목록은 제 2판의 실연 편성을 보여 주고, IMSLP는 1855년 총보 ·파트와 관련 편곡 목록을 제공한다. Schott 비평판은 두 판본을 제 18권 /II와 제 18권 /III로 나누어 작품의 생성 ·개정 ·Wagner 지휘 공연을 문서화한다 .

초기 문헌의 제목은 Faustsymphonie, erster Satz, 개정 문헌의 제목은 Eine Faust-Ouvertüre다. 연주 자료와 연구 자료는 제 1판과 제 2판의 제목, 템포, 플루트 ·튜바 표기를 구분하며, 두 판본은 동일한 악보 상태로 취급되지 않는다.

주요 자료

Bayreuth Wagner Foundation, 제 1판 자필 총보: Paris, 1840년 62쪽 원고의 서지 정보.
Bayreuth Wagner Foundation, 제 2판 자필 총보: Zürich, 1855년 6월 17일 24쪽 원고의 서지
정보.
Schott, Richard Wagner Sämtliche Werke Vol. 18/II: 제 1판 Faustsymphonie 첫 악장과 비평판
·비평 보고서.
Schott, Richard Wagner Sämtliche Werke Vol. 18/III: 제 2판 Eine Faust-Ouvertüre와 변형판 자료.
Morgan Library & Museum, Eine Faust-Ouverture: 1855년 인쇄 파트 목록과 편성.
WDR Sinfonieorchester 작품 해설: Faust 교향곡 구상, Gretchen 스케치, 1844년 Dresden 지휘. FlaminioOnline 작품 해설: 작곡 기간, 템포, 편성, 1844년 ·1855년 공연 기록.
Klassika 작품 목록: 단악장 ·D단조 ·판본별 템포와 연대.
Chandos CHSA5092 북클릿: 1840년 작곡 ·1855년 개정, 자유 형식과 주제적 결속의 분석. Wagner, My Life Part 1: Paris에서의 Faust 교향곡 구상에 관한 작곡가 회고.
Wagner, My Life Part 3: 1855년 옛 Faust 작품을 다시 다룬 경위에 관한 회고.
Wagner–Liszt 서신, Project Gutenberg: 1848년 악보 송부와 1852년 개정 ·금관 ·중간부 논의. DBNL, 1903년 역사 해설: 1844년 Dresden 및 1855년 Zürich 공연과 당시 반응을 전한 후대 자료

.

Richard Wagner Virtual Museum 작품 해설: Goethe의 Faust 구상, 1844년 ·1855년 공연과 제 2 판의 시간 안내.
YourClassical, Wagner plays Faust: 1844년 Dresden 첫 지휘에 관한 방송 해설.
Alexander Rahbari, Apple Music Classical: 2004년 Malaga Philharmonic Orchestra 녹음과
트랙 시간.
Arturo Toscanini, Muziekweb: 1941년 NBC Symphony 녹음과 트랙 시간.

- MusicWeb International, Wagner □□ □□ : Järvi·Chandos □□□ Liszt *Faust Symphony* □□□ □□ □□ .