Symphony No. 3 in E♭ major, Op. 97 "Rhenish"

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 97 “Rhenish” 작곡가: Robert Schumann (1810–1856)
장르: Symphony in five movements
작곡 시기: 1850년 11월 2일 –12월 9일, Düsseldorf
초연: 1851년 2월 6일, Düsseldorf, Schumann 지휘
출판: 1851년 N. Simrock
소요 시간: 약 31–36분

IMSLP: Symphony No. 3, Op. 97

Wikipedia: Symphony No. 3 (Schumann)

Schumann의 교향곡 3번 Rhenish는 Düsseldorf에 정착한 1850년, 라인강 지역에서 받은 인상을 다섯
악장에 담은 작품이다. E-flat major의 활기찬 첫 악장이 넓은 흐름을 열고, Scherzo는 완만한 춤 리듬으로
강가의 생활을 떠올리게 하며, 짧고 조용한 3악장이 그 사이에 내밀한 휴식을 만든다. 4악장 Feierlich 에서는 낮은 금관과 엄숙한 대위가 Cologne Cathedral의 의식과 연결되는 공간을 세우고, Finale는 다시 빠르고
외향적인 움직임으로 돌아와 앞선 성격들을 한데 모은다. 축제와 일상, 고요함과 종교적 장엄함이 차례로
나타나는 다섯 악장 구성이 이 교향곡의 가장 뚜렷한 특징이다.

이 교향곡은 각 악장에 고정된 줄거리를 부여하는 프로그램 교향곡이 아니다. 4악장은 1850년 11월 Cologne Cathedral에서 본 대주교 von Geissel의 추기경 서임식과 연결되지만 , 나머지 악장은 특정 장면의 재현보다 리듬ㆍ선율ㆍ관현악 밀도의 변화로 라인강 지역의 활력과 엄숙함을 대비한다. 다섯 악장은 서로 다른 성격을
이어 붙이면서도 , 첫 악장의 외향적인 리듬과 4악장의 낮은 금관 음향을 피날레에서 다시 결합한다.

출판 정보와 판본

Schumann은 1850년 11월 2일부터 12월 9일까지 Düsseldorf에서 이 교향곡을 스케치하고 관현악화했다 . 1851년 2월 6일 Düsseldorf에서 작곡가 자신의 지휘로 초연했으며 , 같은 해 N. Simrock이 출판했다. 초연

당시에는 자필 악보로 연주되었다는 기록이 남아 있다. Boston Symphony의 Philip Hale 프로그램 노트 는 작곡 기간, 초연과 Simrock에게 보낸 편지를 함께 정리한다.

Schumann은 4악장에 “엄숙한 의식의 반주 성격 ”이라는 설명을 적었다가 출판 전에 지웠다. 출판된 악보에는 악장별 장면 표제가 남아 있지 않으며, “Rhenish”도 작곡가가 다섯 악장을 각각 설명하기 위해 붙인 공식

프로그램 제목이 아니다. Classical Music의 작품 해설 은 Schumann의 “Ein Stück Leben am Rhein”이라는 표현과 4악장의 의식적 배경을 구분해 소개한다.

19세기 후반과 20세기 전반에는 Schumann의 관현악을 더 두껍거나 명확하게 만들려는 수정이 이루어졌다 . Gustav Mahler와 George Szell이 Schumann 교향곡을 재관현악화한 사례가 있으며, 1950년대 이후에는
출판 본문에 가까운 원래 관현악을 사용하는 녹음이 다시 중요해졌다 . Scottish Chamber Orchestra의

수용사 해설 은 이 재관현악화의 배경과 원판 연주의 재평가를 설명한다.

소요 시간

전곡은 대체로 약 31–36분이다. 제 1악장은 약 8–9분, 제 2악장은 6분 안팎, 제 3악장은 5분 안팎, 제 4악장은 5–6분, 제 5악장은 6–7분 정도다. 악장 사이의 간격, Scherzo의 춤 리듬을 유지하는 방식, 제 4악장의 느린 화성 진행과 피날레의 tempo에 따라 총시간이 달라진다. 고정된 무대 사건이나 장면 전환이 없는 순수 교향곡이므로 공연 시간은 음악적 tempo와 악장 사이의 처리에서 결정된다.

편성

2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets, 2 Bassoons; 4 Horns, 2 Trumpets, 3 Trombones; Timpani; Strings.

Piccolo, Tuba와 Harp는 표준 편성에 포함되지 않는다. 세 Trombones는 제 4악장에서 처음 구조적으로
전면에 등장해 낮은 코랄과 모방 진행을 담당한다. 다른 악장에서는 Woodwinds와 Strings의 선율 교대, Horns의 응답, Timpani와 Brass의 절정이 관현악 밀도를 조절한다.

Düsseldorf와 Rhein의 맥락
Schumann은 1850년 Düsseldorf의 음악감독으로 부임했고, 그 직후 이 교향곡을 작곡했다. 1851년 3월 Simrock에게 보낸 편지에서 그는 이 작품이 라인강의 삶을 여기저기 비추기를 바란다고 썼다. 이 말은 작품의 지리적 배경을 설명하지만 , 다섯 악장을 강ㆍ마을ㆍ성당ㆍ축제의 고정 장면으로 해석할 근거는 아니다.

1850년 11월 12일 Schumann은 Cologne Cathedral에서 열린 대주교 von Geissel의 추기경 서임식에 참석했다. 제 4악장의 낮은 금관 코랄과 엄숙한 화성 진행은 이 의식의 기억과 연결되어 왔다. 다만 출판 전 설명이 삭제되었기 때문에, 악장은 실제 의식의 순서를 묘사하는 장면음악보다 의식적 음향의 성격을 교향곡

안에 삽입한 것으로 다루는 편이 정확하다. Unitel의 작품 소개 도 Cologne Cathedral 방문과 제 4악장의 관계를 별도의 맥락으로 설명한다.

I. Lebhaft — 넓은 리듬과 공적 에너지

제 1악장은 E-flat major, 3/4로 시작하며 전 관현악이 강한 주제를 즉시 제시한다. 저음 현과 상성부가 넓은 도약과 syncopation을 공유하고, Oboe와 Clarinet이 대비되는 선율을 내놓은 뒤 Strings와 Woodwinds가 이를 이어 간다. 리듬은 세 박자의 흐름을 유지하면서도 악센트를 앞뒤로 흔들어 추진력을 만든다.

형식은 넓은 소나타 형식의 진행을 따른다. 첫 주제와 대비 주제가 제시된 뒤 발전부에서 동기와 리듬이 여러

성부로 나뉘고, 재현부에서는 E-flat major의 주제가 다시 전면에 나온다. Boston Symphony의 분석 은 첫

주제, 목관이 제시하는 대비 주제, 발전부와 재현부의 관악 응답을 구분한다. 이 악장은 라인강의 구체적인 풍경보다, 작품 전체를 시작하는 넓은 박과 관현악의 공동 발화를 제시한다.

II. Scherzo. Sehr mäßig — 빠르지 않은 춤

제 2악장은 C major의 완만한 Scherzo다. 제목은 Scherzo지만 빠른 익살이나 돌진보다 Ländler에 가까운 춤 리듬을 사용한다. 낮은 Strings와 Bassoons가 반복되는 리듬을 제시하고, Horns와 Woodwinds가 그 위에 노래하는 선율을 얹는다. Trio에서는 관악기의 긴 선율과 현악의 지속음이 앞부분의 춤과 다른 공간을 만든다.

제 1악장의 넓은 3/4 흐름이 여기서는 더 작은 반복 단위로 축소된다. 반복 리듬은 첫 악장의 공적 에너지를
지역 춤의 규모로 바꾸며, 피날레에서 다시 커질 리듬의 중간 규모를 마련한다.

III. Nicht schnell — 짧은 서정적 중심

제 3악장은 A-flat major, 4/4의 Nicht schnell 로 쓰였다. Clarinet과 Bassoon이 부드러운 선율을 나누고 Viola와 다른 Strings가 반주를 만든다. 긴장된 발전부나 대규모 절정 대신, 짧은 선율과 응답이 이어지는 romanza에 가깝다.

이 악장의 길이와 편성은 제 1악장과 제 5악장의 외향성 사이에 다른 시간을 만든다. Boston Symphony의

악장 해설 은 Clarinet과 Bassoon, Viola의 선율 관계를 이 악장의 중심으로 설명한다. 제 4악장으로 넘어가기 전, 관현악의 음량보다 성부 간 호흡을 전면에 두는 구간이다.

IV. Feierlich — Cologne Cathedral의 기억과 낮은 금관

제 4악장은 E-flat minor를 중심으로 진행하며, 3 Trombones와 Horns의 코랄적 음향이 처음부터 독특한
무게를 만든다. 낮은 금관의 선율은 짧은 구절로 나뉘어 모방되고, Strings와 Woodwinds는 그 사이에서
화성을 채운다. 리듬은 앞의 Scherzo보다 느리고, 화성 변화도 긴 호흡으로 진행된다.

이 악장은 1850년 11월 Cologne Cathedral에서 본 추기경 서임식의 인상과 연결된다. Schumann이 출판 전 적었던 “엄숙한 의식의 반주 성격 ”이라는 설명은 삭제되었지만 , 낮은 금관의 코랄과 모방 진행은 의식적

공간을 연상시키는 구체적인 음악적 근거로 남아 있다. Philip Hale의 Boston Symphony 프로그램 노트 는 이 의식의 기억과 제 4악장의 관계를 기록하면서도 , 악장별 고정 줄거리를 제시하지 않는다.

제 4악장의 종결부에서 음향은 갑자기 밝은 축제로 바뀌지 않는다. 낮은 금관의 재료가 짧게 남아 피날레의
시작과 연결되고, 제 5악장은 그 잔향을 E-flat major의 외향적인 리듬으로 전환한다. 이 연결 때문에 제 4 악장은 독립된 종교 장면이면서 동시에 피날레의 색채를 바꾸는 중심 악장으로 기능한다.

V. Lebhaft — 의식 뒤의 재개와 종결

제 5악장은 E-flat major의 Lebhaft 로 돌아온다. 첫 악장의 활기찬 리듬과 Hornㆍ Trumpet의 응답이 다시 나타나고, Strings와 Woodwinds는 짧은 동기를 주고받으며 종결을 향한다. 제 4악장의 낮은 금관 음향은 피날레의 중간과 종결부에서 다시 떠오르며, 앞선 엄숙함과 마지막의 외향성을 연결한다.

피날레에서는 제 1악장의 리듬적 에너지, 제 2악장의 춤, 제 4악장의 코랄 음향이 새로운 속도와 편성으로 결합한다. Classical Music의 해설 은 피날레가 제 4악장의 의식적 악장을 지난 뒤 라인강의 삶으로 돌아가는 구조를 설명한다.

원전 관현악과 실연 자료

Schumann의 출판 본문과 Mahlerㆍ Szell의 재관현악화는 서로 다른 공연 자료다. 후대 수정은 Schumann의 관현악을 더 선명하게 들려주려는 수용사의 한 갈래지만, 원래의 음역 배치와 악기 조합을 연구하는 자료를 대체하지 않는다. Scottish Chamber Orchestra의 수용사 해설 은 20세기 지휘자들이 Schumann의
관현악을 수정한 사례와 1950년대 이후 원래 판본 녹음이 다시 등장한 과정을 정리한다.

제 4악장에서는 3 Trombones가 처음 중요한 구조적 역할을 맡으므로, 이 악장의 낮은 코랄이 제 1악장부터
이미 같은 방식으로 준비되어 있다고 단정하지 않는다. 반대로 피날레에서 그 음향이 돌아오는 지점은 제 4 악장의 재료가 전곡의 종결에 남아 있다는 사실을 확인하게 한다. 이와 같은 판본ㆍ악장ㆍ편성의 관계는 감상 지시가 아니라 총보와 녹음에서 확인할 수 있는 구조적 정보다.

주요 레코딩

아래 녹음은 전문 비평에서 반복적으로 언급되거나 , 서로 다른 관현악 규모와 수용 전통을 보여 주는 사례를 골랐다. 평가는 각 비평가와 기관의 판단에 귀속한다.

Wolfgang Sawallisch / Staatskapelle Dresden (1973, EMI/Warner)

Classical Music의 비평 은 Sawallisch의 1973년 Dresden 녹음을 고전적 기준점으로 소개한다. 비평은 제 1 악장의 추진력, 제 2악장의 목가적 성격, 제 4악장의 세 Trombones, 피날레의 가벼운 종결을 각각 언급하며, Schumann의 원래 관현악을 신뢰하는 해석으로 평가한다.

Rafael Kubelík / Berliner Philharmoniker (1964, Deutsche Grammophon)

같은 비평은 Kubelík의 1964년 Berlin Philharmonic 녹음을 라인강의 삶을 온화하게 다루는 사례로 설명한다 . Sawallisch의 극적인 추진과 대비되는 해석적 위치를 확인할 수 있으며, Deutsche Grammophon의 역사적 녹음이라는 수용 맥락도 함께 남는다.

Stanisław Skrowaczewski / Deutsche Radio Philharmonie (2008, Oehms Classics OC 708)

Classical Music Skrowaczewski 2008 .

Robin Ticciati / Scottish Chamber Orchestra (2014, Linn CKD450)

Ticciati Scottish Chamber Orchestra 2014 SACD Schumann .

Pablo Heras-Casado / Münchner Philharmoniker (2022, Harmonia Mundi HMM90266465)

The Classic Review 2022 Harmonia Mundi 3 4 tempo Sawallisch Ticciati Gardiner .

- Boston Symphony Orchestra, Philip Hale programme note: Cologne Cathedral .
- Classical Music, The best recordings of Schumann’s Third Symphony: “Ein Stück Leben am Rhein”, 4 Sawallisch Skrowaczewski Ticciati Kubelík .
- Scottish Chamber Orchestra, Schumann’s symphonies: .
- The Classic Review, Heras-Casado complete Schumann symphonies: 2022 .
- Unitel, Schumann Symphony No. 3 “Rhenish”: Cologne Cathedral 4 .
- IMSLP, Symphony No. 3, Op. 97: .