The Isle of the Dead, Op. 29

- □□

정보

개요
곡명: The Isle of the Dead, Op. 29 작곡가: Sergei Rachmaninoff (1873–1943) 장르: 관현악을 위한 단악장 교향시 작곡 시기: 1909년. 1909년 4월 17일 드레스덴에서 자필 총보에 서명했다. 표제의 출발점: Arnold Böcklin의 The Isle of the Dead 흑백 복제 이미지 조성: A단조 초연: 1909년 4월 18일 러시아

구력 (그레고리력 5월 1일), 모스크바, Rachmaninoff 지휘 IMSLP: Isle of the Dead, Op.29

(Rachmaninoff, Sergei) Wikipedia: Isle of the Dead (Rachmaninoff)

Sergei Rachmaninoff의 The Isle of the Dead, Op. 29는 Böcklin의 그림에서 출발한 단악장 교향시다. 작품은 Lento 로 이어지며 공식적인 악장 분할은 없다. 연주와 해설에서는 반복되는 5/8의 외곽부, 3/4로 바뀌는 중앙부, 처음의 운동이 돌아오는 종결부라는 큰 배열로 설명한다.

출판 정보와 자료

Rachmaninoff는 1907년 파리에서 Böcklin의 그림을 흑백 복제로 보았고, 뒤에 라이프치히에서 색채 복제를 접한 뒤에도 처음 본 흑백 이미지가 더 강한 인상을 주었다고 여러 공연기관 해설이 전한다. 이 작품의 표제는 그 회화와 직접 연결되지만 , 그림 속 배의 사공을 특정 신화 인물로 부르거나 그림의 세부 장면을 작곡가가
하나의 이야기로 확정했다는 근거는 없다.

BIS 음반 해설과 Los Angeles Philharmonic의 작품 자료는 작곡을 1909년 1월부터 3월까지의 작업으로 설명한다. IMSLP의 악보 메타데이터에는 1909년 4월 17일 드레스덴에서 자필 총보에 서명했다는 기록이 있다. 드레스덴은 작곡 활동의 장소로 확인되며, 초연은 모스크바에서 열렸다.

첫 판은 A. Gutheil이 모스크바에서 1909년에 냈다. IMSLP에는 총보 A.9048G와 파트 A.9049G, 71쪽, A 단조, Nikolay Gustavovich Struve 헌정이 기록되어 있으며, 일부 라틴 문자 목록에서는 이름이 Nicolas로도 나타난다. Rochester Sibley의 도서관 기록은 같은 Gutheil 총보의 원출판일을 1910년으로 표시하고, 러시아 국립 전자도서관에도 Gutheil과 Breitkopf & Härtel의 서지 관계가 다른 연대와 함께 나타난다. 두 연대는 초연일과 별도 개정판의 날짜를 뜻하는 것으로 확정되지 않는다.

Boosey & Hawkes는 현행 악보 페이지에서 이 작품을 1909년 작품, 약 19분의 전체 관현악용 총보로 안내한다. Rachmaninoff가 직접 지휘한 1929년 녹음에는 인쇄 악보와 다른 길이의 구간이 있으며, MusicWeb International의 한 평론자는 478마디 가운데 62마디가 빠졌다고 악보와 녹음을 비교해 보고했다 . 이 수치는 해당 평론의 대조 결과이며, 작곡가의 개정판 전체를 재구성한 비평판의 마디 수는 아니다.

소요 시간

일반적인 연주 시간은 약 19–22분이다. Boosey는 약 19분, Berliner Philharmoniker와 Los Angeles Philharmonic은 약 20분, IMSLP는 평균 21분, BIS-1751의 특정 음반은 21분 45초로 제시한다. 완전판 또는 느린 템포에서는 23분대까지 늘어날 수 있고, 1929년 작곡가 녹음은 컷과 전송 차이로 약 18분 5–6초로 기록된다. 시간 차이는 판본, 컷, 템포, 전송 속도와 녹음 편집을 함께 반영한다.

편성

초판 총보의 관현악 편성은 다음과 같다.

목관악기 : 플루트 1–3(제 3플루트는 피콜로 겸임), 오보에 1–2, 잉글리시 호른, B-flat 클라리넷
1–2, 베이스 클라리넷, 바순 1–2, 콘트라바순 .
금관악기 : F 호른 1–6, B-flat 트럼펫 1–3, 트롬본 1–3, 튜바.
타악기: 팀파니, 큰북과 심벌즈.
하프와 현악기: 하프, 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 .

IMSLP의 파트 목록은 호른 여섯 대와 세 대의 트럼펫, 세 대의 트롬본을 각각 분리해 적고, Boosey와 Los Angeles Philharmonic의 해설은 플루트의 피콜로 겸임, 베이스 클라리넷과 콘트라바순을 확인한다. 1929년 녹음 세션의 주자 수는 당시 녹음 조건에 관한 별도 기록이므로 초판 총보의 파트 수와 동일한 범주로 보지 않는다.

단악장 구조와 표제적 재료

외곽부의 Lento 와 5/8

작품의 처음과 끝을 잇는 외곽부는 낮은 현과 하프를 중심으로 반복되는 5/8박자로 출발한다. Berliner Philharmoniker와 BIS 해설은 이 박자를 2+3 또는 3+2로 나누어 느낄 수 있다고 설명하며, 물결이나 노 젓기의 운동과 연결한다. 이 연결은 프로그램 해설의 해석이고, 5/8박자와 반복 음형은 구조를 이루는 음악적 요소다.

중앙부의 3/4와 대조

중앙부에서는 박자가 3/4로 바뀌고, MusicWeb의 악보 추적은 이 구간을 E-flat 영역과 Tranquillo 성격으로 설명한다. BIS 해설은 높은 음역의 나뉜 바이올린과 목관을 이 부분의 별도 주제로 다룬다. 이 구간을 삶의 영역으로 읽는 표현은 작곡가 발언을 전하는 2차 자료와 음반 해설에 근거한 해석이며, 악보에 붙은 공식 악장명은 아니다.

Dies irae 와 귀환

Berliner Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic, BIS의 해설은 중세 라틴어 성가 Dies irae 의 첫 네 음 또는 그 윤곽이 작품 전체에서 반복되고 변형된다고 설명한다. 금관과 낮은 관현악이 이 음형을 드러낸 뒤, 종결부에서는 처음의 5/8 운동과 어두운 음역이 돌아오고 낮은 현이 마지막을 맡는다. Dies irae 를 죽음과 심판의 표상으로 읽는 것은 음악사적 관행과 해설에 따른 해석이며, 작품이 하나의 종교적 줄거리를 직접 진술한다고 단정하지 않는다.

세 구간은 작곡자가 악장 번호를 붙인 공식 분할이 아니라 단악장 안의 청취 가능한 대비를 설명하는 방식이다. 중앙부의 E-flat와 세부 마디 위치도 MusicWeb의 비평적 악보 추적에 의존하므로 , 5/8–3/4–귀환이라는 큰 배열과 구체적인 마디 분석을 같은 수준의 사실로 섞지 않는다.

초연과 초기 공연

Rachmaninoff Performance Diary는 1909년 4월 18일 러시아 구력에 모스크바 귀족회관 기둥의 방에서 Moscow Philharmonic Society Orchestra가 연주했고 Rachmaninoff가 지휘했다고 기록한다. 러시아
제정기의 구력 4월 18일은 그레고리력 5월 1일에 해당하므로 , 두 날짜는 서로 다른 초연이 아니라 같은
공연을 가리킨다. 프로그램에는 Rachmaninoff의 교향곡 제 2번과 Mussorgsky의 Night on Bald Mountain 도 함께 들어 있었다.

작곡가가 직접 참여한 초기 미국 공연도 확인된다. Chicago Symphony Orchestra의 아카이브는 1909년 12 월 3–4일 시카고에서 Rachmaninoff가 이 작품을 지휘했다고 전한다. Carnegie Hall 자료는 1910년 1월 27 일 Russian Symphony Society가 연주하고 Rachmaninoff가 지휘한 뉴욕 초연을 기록하며, 공연
데이터베이스에는 같은 해 2월 24일 Boston Symphony 공연도 남아 있다. 이 기록들은 모스크바 세계 초연 뒤 작품이 미국에서 연주된 경로를 보여 준다.

작곡가 발언과 연주 해석

MusicWeb의 비교 평론은 Rachmaninoff가 Leopold Stokowski에게 보냈다고 전해지는 편지를 통해
중앙부가 외곽과 크게 대조되어야 하며 더 빠르고, 더 긴장감 있고, 더 감정적이어야 한다는 취지를 소개한다. 같은 전언은 외곽을 죽음, 중앙부를 삶과 연결한다. 편지 원문과 정확한 날짜는 이 전언에 제시되지 않았다. 따라서 이 내용은 작곡가의 연주 의도를 직접 규정하는 명령이 아니라 2차 자료가 전달한 발언으로 읽어야 한다.

ArtsJournal은 1931년 4월 Gramophone 인터뷰를 다시 소개하면서 Rachmaninoff가 Philadelphia Orchestra와 두 번을 넘지 않는 리허설 뒤 The Isle of the Dead 녹음에 네 시간도 걸리지 않았다고
말했다는 취지를 전한다. 이 발언은 1929년 세션 문서가 아니라 후대 기사에 재인용된 자료이므로 , 작곡가가 자신의 녹음 작업을 회고한 사례로만 의미가 있다.

역사적 녹음과 판본의 차이

UCSB Archive of Historical Audio and Recorded Documents는 1929년 4월 15일과 20일 Philadelphia Academy of Music에서 Rachmaninoff가 지휘한 Philadelphia Orchestra의 Victor 12인치 음반 세션을 기록한다. 4월 15일에는 테이크 1–3, 4월 20일에는 테이크 4와 테이크 5 마스터가 남아 있다. MusicBrainz는 이 녹음을 18분 5초로, MusicWeb은 약 18분 6초로 기록한다. MusicWeb의 478마디 중 62마디 삭제 보고와 함께 보면, 짧은 재생 시간은 템포만으로 설명되지 않는다.

MusicWeb의 비교 평론은 1929년 녹음과 함께 Ernest Ansermet, Fritz Reiner, André Previn, Vladimir Ashkenazy, Yevgeny Svetlanov, Mikhail Pletnev, Andrew Litton 등 여러 지휘자의 녹음을 비교한다. 평론자는 Fritz Reiner와 Chicago Symphony의 1957년 녹음에서 분위기와 극적 긴장을 높게 평가하지만 ,

이는 해당 평론가의 청취 판단이다. 작품의 녹음 시간은 약 18분대부터 23분대까지 분포하며, 시간만으로 완전판 ·컷 ·해석의 우열을 결정할 수 없다.

주요 자료

Berliner Philharmoniker, Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead, Symphonic Poem Op. 29: 단악장 Lento, 외곽 5/8과 중앙 3/4, Dies irae, 모스크바 초연, 약 20분에 관한 공연 해설.
Los Angeles Philharmonic, Isle of the Dead: 작곡 시기, Böcklin 흑백 복제, 편성, 약 20분에
관한 기관 자료.
Andrew Barnett, BIS-1751 booklet: 1909년 초 작곡, 5/8의 분할, Dies irae, 중앙부 해석과
특정 음반 시간.
Boosey & Hawkes, The Isle of the Dead 및 score page: 작곡 연도, 초연, 전체 관현악 편성, 약 19분과 출판 정보.
Rachmaninoff Performance Diary, 18 April 1909: 구력 날짜, 모스크바 공연장, 프로그램과 Rachmaninoff 지휘.
Carnegie Hall, Rachmaninoff at Carnegie Hall 및 work data: 1910년 뉴욕 초연과 초기 미국 공연 기록.
Chicago Symphony Orchestra, Sergei Rachmaninoff: There is nothing he cannot do: 1909 년 12월 시카고 공연의 작곡가 지휘 기록.
UCSB Archive of Historical Audio and Recorded Documents, The Isle of the Dead, Op. 29: 1929년 Philadelphia 세션, 테이크와 마스터 테이크.
MusicWeb International, The Isle of the Dead composite review: 1929년 컷 보고, Stokowski 편지 전언, 여러 녹음의 시간과 비평.
MusicBrainz, The Isle of the Dead work record: 녹음 날짜와 재생 시간의 메타데이터 . Rochester Sibley Music Library, Gutheil score record 및 Russian National Electronic Library, catalogue record: 초판 총보와 도서관 서지 연대.
ArtsJournal, Rachmaninoff in his own words: 1931년 Gramophone 발언의 2차 전승.