Peacock Variations

- □□

정보

개요
곡명: Variations on a Hungarian Folksong “The Peacock”, Fölszállott a páva (Változatok egy magyar népdalra) 작곡가: 졸탄 코다이 (Zoltán Kodály, 1882–1967) 장르: 관현악을 위한 단악장 변주곡 작곡 시기 : 1938–1939년으로 널리 기록되며, 일부 목록은 1937–1939년으로 잡는다. 초연: 1939년 11월 23일
암스테르담 , 빌렘 멩엘베르흐 (Willem Mengelberg) 지휘, Concertgebouw Orchestra 작품 범위: 느린 도입 , Moderato 주제, 16개 변주, 피날레로 이어지는 한 악장 성격: 헝가리 민요의 선법과 말하듯 흐르는 리듬을

축제적 관현악과 장송행진, 춤곡, 서정적 변주로 넓힌 작품 IMSLP: Fölszállott a páva (Kodály, Zoltán)

Wikipedia: Zoltán Kodály

졸탄 코다이의 *Variations on a Hungarian Folksong “The Peacock”*은 헝가리 민요 Fölszállott a páva를 하나의 관현악 주제로 삼아, 느린 도입과 Moderato 주제 뒤에 16개 변주와 피날레를 붙인 단악장 작품이다. 다루는 대상은 독주나 합창이 붙은 다른 The Peacock 설정이 아니라 관현악 원곡이다. 민요의 선율은
오보에로 제시된 뒤 목관, 현악, 금관, 타악기의 색과 리듬을 차례로 바꾸며 작품 전체를 이끈다.

위촉과 민요의 출처

Royal Concertgebouw Orchestra는 창립 50주년을 기념할 작품을 1938년에 코다이에게 위촉했다. 1939년 초연 당시의 단체명은 Concertgebouw Orchestra였으며, 오늘날의 Royal Concertgebouw Orchestra라는 명칭은 훨씬 뒤에 사용되기 시작했다. 코다이는 앞서 1937년에 같은 민요를 Endre Ady의 시와 함께
남성합창으로 다루었고, 헝가리 국립 필하모닉의 프로그램 해설은 관현악 변주곡이 그 작업에서 생각을 넓힌 결과라고 설명한다. 두 작품의 작곡 과정이 완전히 동일했다는 뜻은 아니지만, 민요가 합창과 관현악이라는
서로 다른 매체를 거쳐 확장된 경로를 보여 준다.

제목의 Fölszállott a páva는 “공작이 날아올랐다 ”라는 뜻이다. 헝가리 국립 필하모닉의 해설에 따르면 Endre Ady는 1907년 시집 Blood and Gold에 공작과 군청 감옥의 이미지를 담은 시를 발표했고, 선율은 그 뒤에 확인되었다 . 같은 해설은 이 민요형이 완전한 5음음계와 후반부의 5도 아래 반복을 보이며, 자유롭게 말하듯 부르는 parlando-rubato와 일정한 춤의 흐름을 가진 giusto가 함께 전승된다고 설명한다. 공작을 자유와
해방의 상징으로 읽는 대목은 Ady의 시와 그 기관의 문학적 해석에 속하며, 코다이의 관현악 총보가 변주마다 고정된 표제 장면을 지정한 것은 아니다.

코다이는 1905년부터 헝가리 민요를 직접 수집했고, 그의 수기 민요집은 1905년부터 1958년까지 이어지는 Kodály-rend 목록으로 남아 있다. 그러나 이 작품의 주제에 대응하는 특정 마을, 채집 날짜, 수집 번호가 현행 작품 자료에 함께 제시되지는 않는다. 따라서 이 곡의 민요적 성격은 확인 가능한 선율형과 코다이의 민속음악 연구 맥락으로 설명하는 편이 정확하다.

출판 정보와 판본

현재 출판사 자료에서 확인되는 관현악판은 Boosey & Hawkes가 유통하며, Schott의 study score는 Hawkes Pocket Scores HPS 704, 제품 번호 BH 6500311로 안내한다. IMSLP에는 Hawkes & Sons가 1941년에 낸 Hawkes Pocket Scores No. 704 총보와 B. & H. 18357이라는 판 번호, 1947년 Boosey & Hawkes 파트가 서지로 남아 있다. 1977년과 1982년에 부다페스트의 Ed. Musica에서 나온 판본도
국립도서관 목록에 기록되어 있다. 이 판본들의 쪽수는 80쪽과 84쪽으로 다르게 표기되지만 , 그 차이가 음악 내용의 개정에서 비롯되었다고 단정할 근거는 없다.

Boosey & Hawkes와 Schott의 현행 제목은 *Variations on a Hungarian Folksong (The Peacock)*이고, 헝가리어 제목은 Fölszállott a páva다. 출판사 페이지는 작품을 1938–1939년으로, IMSLP와 여러 음악 데이터베이스는 1937–1939년으로 적는다. 1938년 위촉과 1939년 초연이라는 사건 연표는 두 기록과 함께 성립하지만 , 넓은 작곡 연대를 어느 한 해로 줄일 필요는 없다.

IMSLP의 총보와 파트 목록은 작품을 18개 항목, 곧 주제와 변주 I–XVI, 피날레로 세며, 악보는 관현악곡으로 분류된다. 개별 변주의 빠르기 표기는 데이터베이스와 음반 트랙 목록에서 조금씩 다르다. 따라서 변주 제목은 판본에 따라 달라질 수 있으며, 데이터베이스 표기는 서로 다른 자료 표기로 남는다.

소요 시간

출판사와 작품 데이터베이스가 제시하는 전곡 시간은 약 25분에서 27분 사이다. Boosey & Hawkes와 Schott는 25분, Budapest Music Center는 27분, AllMusic은 26분 14초로 안내한다. 실제 녹음은 Antal Doráti와 Chicago Symphony Orchestra의 1954년 녹음이 24분 48초, Georg Solti와 London Philharmonic Orchestra의 녹음이 22분 50초, Ádám Fischer의 녹음이 28분 29초로 기록되어 약 23분에서 28분 사이에 놓인다. 템포, 편집, 홀의 잔향과 반복 처리에 따라 차이가 생기므로, 한 가지 숫자보다 25분 안팎이라는 규모로 이해하는 편이 알맞다. 변주별 완전한 트랙 시간은 음반마다 분할 방식이 달라 고정된 목록으로 제시하기 어렵다.

편성

Boosey & Hawkes와 Schott가 공통으로 제시하는 현행 관현악 편성은 다음과 같다.

목관: 3 Fl(3번은 Piccolo 겸임), 2 Ob(2번은 English horn 겸임), 2 Cl, 2 Fg
금관: 4 Hr, 3 Tr, 3 Trb
타악기: Timpani, Percussion의 Glockenspiel, Cymbals, Triangle
기타: Harp
현악: Violins I·II, Violas, Cellos, Basses

출판사 약호에는 Tuba가 없고, 피콜로와 English horn은 각각 Flute 3번과 Oboe 2번의 겸임으로 적혀 있다. IMSLP의 편성 요약도 Glockenspiel, Triangle, Cymbals와 Harp를 보여 주지만, Budapest Music Center는 타악기를 Triangle, Side drum, Bell로 적는다. 정식 문서와 일부 목록에서 보이는 Bass drum이나 Tam-tam 까지 모든 판본에 공통으로 들어가는 것은 아니다. 따라서 타악기 파트의 실제 명칭은 선택한 총보에 따라

달라질 수 있으며, 하프와 현악은 두 출판사 자료에서 공통으로 확인된다.

작품 구조와 변주

구간	자료에 나타난 빠르기 표기	역할
도입	느린 도입부	민요를 받아들일 공간을 만들고 주제의 첫 윤곽을 준비한다.
주제	Moderato	오보에가 *Fölszállott a páva*의 선율을 또렷하게 제시한다.
변주 I–IV	I *Con brio*, IV *Poco calmato* 등	주제의 리듬과 음색을 빠르게 바꾸며 관현악의 변주 세계를 연다.
변주 V–VIII	V *Appassionato*, VI *Calmato*, VII *Vivo*, VIII *Più vivo*	긴장과 이완, 춤곡의 속도가 교차한다.
변주 IX–XII	XI *Andante espressivo*, XII *Adagio*	선율을 노래하는 방향으로 되돌리고, XII에서 가장 긴 느린 호흡을 만든다.
변주 XIII–XVI	XIII *Tempo di Marcia funebre*, XIV *Andante, poco rubato*, XV *Allegro giocoso*, XVI *Maestoso*	장송행진의 어둠에서 춤과 장중한 결말로 이동한다.
피날레	*Finale: Vivace*	민요의 에너지를 넓은 관현악으로 다시 모은다.

도입과 주제의 관계에 대해 Robert Cummings는 AllMusic 해설에서 낮은 악기의 느린 시작 뒤에 오보에가 민요를 제시한다고 설명한다. 주제는 짧은 선율이지만 선법적 중심과 말하듯 움직이는 리듬이 분명해, 변주가 진행되어도 원형을 잃지 않는다. Hungarian National Philharmonic의 해설은 16개 변주가 서정적, 춤곡적, 애가적, 절제된, 격정적인 성격을 차례로 보인다고 요약한다.

개별 변주의 표기는 자료에 따라 다르다. MusicBrainz는 III를 *Più mosso*로, AllMusic은 III를 *Appassionato*로 적고, II와 IX의 빠르기 표기를 서로 다르게 남긴다. 이 차이는 작품을 주제, 16개 변주, 피날레로 나누는 공식 범위를 흔들지 않으며, 변주 제목이 판본과 자료 유형에 따라 달라질 수 있음을 보여 준다.

주제와 초반 변주

Moderato 주제는 오보에의 선율을 중심으로 시작하며, 현악과 목관은 민요의 억양을 숨기지 않는 반주를 붙인다. Cummings는 변주 I–III를 짧고 활기찬 변주로, IV를 조금 가라앉은 구간으로 묘사한다. 이 초반부에서 코다이는 주제의 음정을 크게 바꾸기보다, 발음과 속도, 악기 조합을 바꾸어 같은 노래가 관현악 안에서 어떻게 말하는지 보여 준다.

V와 VI는 서로 다른 정서를 맞붙인다. Cummings가 V의 긴장과 VI의 평온을 대비해 설명하듯, *Appassionato*와 *Calmato*라는 표기는 변주의 성격을 빠르기 이상의 말로 드러낸다. VII와 VIII에서는 *Vivo*와 *Più vivo*의 속도가 춤에 가까운 움직임을 만들고, 금관과 타악기는 관현악의 공적 규모를 조금씩 키운다.

중앙부의 서정과 어둠

IX에서 선율은 다시 서정적인 방향으로 기울며, Cummings는 클라리넷이 이 변주를 이끈다고 설명한다. 그는 X를 피치카토 현과 목관의 짧은 반응이 만드는 활기찬 장면으로 묘사한다. XI의 Andante espressivo에서는 English horn과 현악이 만드는 이국적인 색채가 두드러진다고 설명한다.

XII Adagio는 변주 가운데 가장 긴 느린 구간으로, AllMusic 해설은 3분이 넘고 가장 어두운 변주라고
평가한다. 이 평가는 특정 음악 해설자의 청취 판단이지만 , 작품 중앙에서 민요가 장식적 선율을 넘어 깊은
노래로 바뀌는 방향을 이해하게 한다. XIII Tempo di Marcia funebre는 장송행진의 박자를 통해 중앙부의
무게를 분명히 한다.

후반 변주와 피날레

XIV Andante, poco rubato는 다시 호흡을 늦추며, Cummings는 피콜로의 음색에서 공작의 비행을
연상시키는 몽환성을 들었다고 설명한다. 이는 작품의 공식 표제가 아니라 비평가가 제시한 청취 이미지다. XV Allegro giocoso는 놀이하듯 가벼운 움직임을, XVI Maestoso는 금관과 현악의 넓은 울림을 통해 피날레로
향하는 무게를 마련한다.

피날레 Vivace는 앞선 변주에서 축적된 리듬과 음색을 넓은 관현악으로 모으는 구간이다. 헝가리 국립
필하모닉은 이 귀환을 축전적 결말로 설명하면서도 , 민요의 선법적 말투가 끝까지 남는다고 본다. Concertgebouw 50주년을 위한 위촉이라는 외부 맥락은 이 넓은 합주 규모를 설명하지만 , 피날레는 앞선 16 개 변주에서 축적된 선율과 리듬을 다시 모으는 구간으로 기능한다.

초연과 수용

Liszt Academy Kodály Institute의 연대표, Donemus의 멩엘베르흐 전기, National Repertory Orchestra 의 프로그램 노트는 1939년 11월 23일 암스테르담에서 멩엘베르흐가 Concertgebouw Orchestra를 지휘해 초연했다는 기록을 함께 제시한다. Willem Mengelberg Society는 같은 날짜의 실황 녹음을 별도 항목으로 보존하고 있다. 원래 프로그램과 동시대 신문 전체가 하나의 아카이브에 남아 있는 것은 아니지만, 날짜와 연주자, 단체의 조합은 여러 기관 기록에서 일치한다.

National Repertory Orchestra의 프로그램 노트는 코다이가 이 변주곡을 이해하는 데 특별한 음악 지식은 필요하지 않지만, 씨앗에서 꽃으로 자란 민요를 알아야 한다고 말했다고 전한다. 원발언의 연설문이나 서신이 함께 제시된 인용은 아니므로, 이 문장은 프로그램 노트가 전달한 코다이의 설명으로 읽어야 한다. 여기서 중요한 점은 주제와 변주를 서로 무관한 장면의 모음으로 보기보다, 하나의 민요가 관현악 전체로 자라는 과정으로 보는 관점이다.

녹음과 연주 자료

Antal Doráti와 Hungarian State Orchestra의 1987년 Hungaroton 녹음에 대해 Lionel Salter는 Gramophone에서 Variation XII와 화려한 코다를 특히 높이 평가했다. 동시에 넓은 홀의 잔향, 현악 저음의 가벼움, 하프와 플루트의 인공적인 균형을 지적했다. 이 평가는 Doráti의 특정 녹음에 관한 청취 기록이며, 작품의 모든 연주에 적용되는 음향 규칙은 아니다. Salter는 Kertész의 1971년 Decca LP가 작품 앞에
원민요를 함께 수록했다는 점도 비교 대상으로 삼아, 관현악 변주와 민요 원형을 연이어 듣는 수용 방식을 보여 준다.

Victor Carr Jr는 2008년 ClassicsToday에서 Ádám Fischer와 Hungarian Radio Symphony Orchestra의 BMC 발매를 다루며 명료한 음향, 잘 드러나는 금관, 헝가리 민속 요소와 오케스트라의 기교를 장점으로
들었다. Rob Barnett는 같은 지휘자의 1990년 녹음이 Brilliant Classics 6514에서 28분 29초짜리 단일
트랙으로 실렸다고 기록하고, 모든 변주를 따로 나누지 않은 편집을 아쉬워했다 . 두 평론은 한 연주의 장점과
음반 편집을 각각 설명하며, 작품의 구조가 실제 감상 단위로 어떻게 제시되는지 보여 준다.

1954년 Doráti와 Chicago Symphony Orchestra의 녹음은 Naxos 카탈로그에서 24분 48초로, Sir Georg Solti와 London Philharmonic Orchestra의 1954년 세션은 Eloquence의 자료에서 확인된다. 2006년 NPR 방송은 Arvo Volmer와 Iceland Symphony Orchestra가 레이캬비크에서 이 작품을 연주한 사례를 소개한다. 이러한 음반과 공연은 같은 단악장 구조가 빠르기, 음색, 트랙 편집에 따라 서로 다른 시간과 윤곽으로
전달된다는 점을 보여 준다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Variations on a Hungarian Folksong “The Peacock”: 1938–1939년, 25분,
현행 관현악 약호와 출판사 정보.
Schott Music, HPS 704 study score: 1938–1939년, 25분, 제품 번호 BH 6500311, 편성. Budapest Music Center, Fölszállott a páva: 단악장, 1939년, 27분, 초연과 편성.
Hungarian National Philharmonic, The Peacock Variations 해설: Ady의 시, 민요의 선율형, parlando-rubato와 giusto, 변주 흐름.
AllMusic, Robert Cummings의 작품 해설: 도입, 변주별 성격, XII와 피날레에 관한 비평적 설명. MusicBrainz, 작품 구조와 음반 연결: 주제, 변주 I–XVI, 피날레와 빠르기 표기.
National Repertory Orchestra, Opening Night 프로그램 노트: 1938년 위촉, 1939년 초연, 코다이 발언의 2차 전달.
Liszt Academy Kodály Institute, Selected Chronology 및 Donemus, Willem Mengelberg 전기 : 1939년 11월 23일 초연 기록.
Willem Mengelberg Society, 1939년 11월 23일 실황 항목: 초연일과 실황 녹음 연결. Kodály-rend, Hungaricana: 1905–1958년 코다이 수기 민요집 목록.
Tang Wern Ning, The ethnic Hungarian song Folszállott A Pava 및 Sebastian A. Haboczki, Selected folksong arrangements of Zoltán Kodály: 코다이의 민요 연구와 합창 ·관현악 작품의 학술적 배경.
Lionel Salter, Gramophone 비평: Doráti 녹음, Variation XII, 코다와 Kertész 음반 비교. Victor Carr Jr, ClassicsToday 비평 및 Rob Barnett, MusicWeb 비평: Fischer 음반의 연주 평가와 단일 트랙 편집.
Naxos Classical Archives, Doráti/Chicago Symphony, Eloquence Classics, Kodály & Bartók: 1954년 녹음과 세션 정보.
NPR, Kodály and the Peacock: 2006년 Arvo Volmer와 Iceland Symphony Orchestra 공연 기록.