정보

Charles Ives: *Symphony No. 2*

개요

- 작곡가 : Charles Ives (1874–1954)
- 작품명 : *Symphony No. 2*
- 장르 : 대규모 관현악을 위한 5악장 교향곡
- 작곡 시기 : 1897–1902년의 초기 구성과 1907–1910년의 보완·오케스트레이션
- 초연 : 1951년 2월 22일, Carnegie Hall, New York Philharmonic
- 초연 지휘 : Leonard Bernstein
- 초판 : Southern Music Publishing, 1951년
- 공연 시간 : 판본과 반복에 따라 약 35–42분
- **IMSLP:** Symphony No.2 (Ives, Charles)
- **Wikipedia:** Symphony No. 2

Charles Ives의 *Symphony No. 2*는 다섯 악장으로 이루어진 관현악 교향곡이다. 1897–1902년에 모인 초기 재료를 중심으로 1907–1910년의 보완과 오케스트레이션이 이어졌고, 1951년 Leonard Bernstein과 New York Philharmonic이 Carnegie Hall에서 세계 초연했다. 제 1악장 *Andante moderato*에서 제 5악장 *Allegro molto vivace*까지 유럽 교향곡의 형식을 따르면서 `Columbia, the Gem of the Ocean`, 찬송가, 민요, 행진곡과 대학 노래를 한 작품 안에 배치한다. 제 4악장과 제 5악장은 큰 종결부처럼 이어지지만 번호는 다섯 개로 유지되며, 판본에 따라 제시부 반복과 피날레의 타악기 사용이 달라진다.

출판 정보와 자료

Southern Music Publishing은 1951년에 대형 관현악 총보와 파트를 출판했다. Free Library의 서지는 총보 194쪽과 파트, 작품 연대 1897–1901, 약 35분이라는 당시 정보를 기록하고, IMSLP는 같은 출판 계열의 판번호와 5악장 목록을 제시한다. 이 출판 연도는 Ives가 그때 작품을 새로 완성했다는 뜻이 아니라, 이미 존재하던 원고와 공연 자료가 처음 널리 유통된 시점을 가리킨다.

초연 뒤 Leonard Bernstein의 표시가 있는 총보와 연주 파트가 New York Philharmonic Archives에
보존되어 있다. Jonathan Elkus는 Ives의 단편적인 메모와 연필 총보를 참조해 비평판을 만들었고, 그 판은 2000년 Nashville Symphony의 연주와 Naxos 녹음에 사용되었다 . Bernstein 공연판과 Elkus판은 피날레의 컷, 제 2악장 제시부 반복, 템포와 오케스트레이션 , 피날레 삼각형의 유무에서 차이를 보인다. 판본과 편집 상태가 작품의 길이와 구조를 좌우한다.

소요 시간

작품의 시간은 편집판, 반복, 템포와 녹음 매체에 따라 달라진다. 기관 목록은 약 35분에서 40분을 제시하고, Naxos의 Elkus판 녹음은 41분 40초다. 이 녹음의 악장별 시간은 제 1악장 6분 18초, 제 2악장 14분 3초, 제 3 악장 8분 36초, 제 4악장 2분 23초, 제 5악장 10분 20초다. 여러 음반의 39분대 표기는 반복과 편집 차이를 반영하며, 공연마다 적용되는 표준 시간은 따로 정해져 있지 않다.

편성

Ives Society와 1951년 Southern Music 서지를 대조하면 기본 편성은 다음과 같다.

목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바
타악: 팀파니, 스네어드럼 , 큰북. Ives Society 목록의 str (opt tr) 에서 tr 의 정확한 악기명은
총보 대조가 필요하며, Elkus판 피날레에는 삼각형이 추가되었다는 비평이 있다.
현악: 현악 5부

관악 편곡판 Finale from Symphony No. 2는 색소폰, 코넷, 유포니움과 더 많은 타악기를 쓰지만 원 교향곡의 편성이 아니다. 원작의 편성에는 피아노, 하프, 합창이 포함되지 않는 것으로 기관 목록과 출판 서지가 일치한다.

작곡 연대와 초연

초기 재료에서 후기 보완까지

Ives Society의 연표는 1894년 Yale 시절에 제 2교향곡의 일부가 쓰였다고 기록하고, 1901년에는 제 2악장 전체 총보에 finished 라고 적힌 원고 날짜를 제시한다. 일반 목록은 1897–1902 또는 1900–1902를 작품의 중심 기간으로 잡는다. 이후 1907–1910년에 발전부와 오케스트레이션을 보완했다는 LA Philharmonic과 AllMusic의 설명, 1909년 완성 ·필사를 기록한 Sinclair 계열 연표가 이어진다. 이 기록을 종합하면 작품은 한 해에 완성된 교향곡이 아니라 초기 악상과 후대 정리가 여러 단계로 결합된 결과다.

1951년 Carnegie Hall

New York Philharmonic Archives의 Program ID 336은 1951년 2월 22일 20시 45분 Carnegie Hall에서 Leonard Bernstein이 지휘한 New York Philharmonic의 공연을 WORLD PREMIERE 로 표시한다. 2월 23일 같은 프로그램의 반복 공연도 기록되어 있다. Bernstein의 공식 음반 목록에 나오는 2월 25일 Carnegie Hall 실황은 초연일이 아니라 별도의 녹음 공연으로 구분한다. Ives가 초연 현장에 참석하지 않고 라디오
재방송으로 들었다는 이야기는 후대 해설이 전하는 회고로, 당시의 직접 기록과는 성격이 다르다.

초연은 Ives의 작품을 대형 미국 관현악단의 정규 무대에 올린 사건이었다 . 이후 Bernstein의 녹음과 공연판이 오랫동안 널리 유통되었고 , 2000년 Elkus판이 원고와 초기 총보에 근거한 복원을 내세우면서 작품의 판본 선택이 다시 논의되었다 . UC Davis의 보도에서 1,000개 이상 오류 라는 수치는 Elkus 측 설명으로 제시되며, 모든 판본의 오류를 독립적으로 계수한 결과로 일반화하지 않는다.

악장과 인용 선율

1. Andante moderato

첫 악장은 전통적인 교향곡의 느린 도입으로 시작해 Columbia, the Gem of the Ocean, Pig Town Fling, Stephen Foster의 Massa’s in de Cold Ground 같은 미국 선율을 불러온다. LA Philharmonic과 작품
해설은 이 재료가 이전 오르간 소나타와 Down East Overture의 악상과도 연결된다고 설명한다. 악장 끝의 attacca 가 제 2악장을 곧바로 불러오면서 느린 도입과 다음 악장을 하나의 흐름으로 연결한다.

2. Allegro
빠른 악장은 Meno allegro, Più animando, Tempo primo 로 속도가 변한다. Henry Clay Work의 Wake Nicodemus, Bringing in the Sheaves, Where O Where Are the Verdant Freshmen?, Lowell Mason의 Hamburg가 식별되는 재료다. 스네어드럼과 여러 조성의 이동, 대학 노래의 패러디적 결합은 미국의 거리와 학교 음악을 유럽식 교향곡 진행 안에 배치한다. Elkus판과 Bernstein판의 제시부 반복 여부가 악장 시간과 형식 인상에 직접 영향을 준다.

3. Adagio cantabile
세 번째 악장은 찬송가적 선율과 긴 호흡을 중심으로 한다. Missionary Chant, Beulah Land, Nettleton과 Materna가 자료에서 식별되며, Materna와 1910년에 붙은 America the Beautiful이라는 제목과 가사를 시간상 구별해야 한다. 느린 악장의 선율은 피날레의 인용처럼 겹쳐지기보다 , 미국의 종교적 노래가 교향곡의 서정적 중심에 놓이는 방식을 보여 준다.

4. Lento maestoso

짧은 네 번째 악장은 장중한 전환부다. 제 1악장의 재료와 Columbia가 다시 나타나고, 화음은 완전히 해결되지 않은 상태로 다섯 번째 악장에 연결된다. 번호는 독립된 제 4악장이지만 , 프로그램 해설과 분석에서는 제 5 악장과 하나의 큰 종결부로 다루기도 한다.

5. Allegro molto vivace
피날레에는 Camptown Races, Massa’s in de Cold Ground, Columbia, Reveille, Wake Nicodemus, Pig Town Fling, Turkey in the Straw가 결합되거나 파편으로 나타난다. 인용 선율은 차례로 정리되기보다 서로 겹쳐지며, 미국의 행진 ·민요 ·애국가가 한꺼번에 들리는 밀도를 만든다. 마지막 화음은 전통적 승리의 종지처럼 안정되지 않고 불협화적으로 닫힌다. 기관 해설은 이 종결을 Ives의 유머와 거리 두기를 드러내는 장치로 설명하며, 마디별 음고와 마지막 세 마디의 변경은 판본별 대조 대상이다.

판본, 연주와 수용

Bernstein판과 Elkus판
Bernstein이 초연과 후속 녹음에서 사용한 판에는 피날레를 줄인 흔적과 템포 ·다이내믹 ·오케스트레이션의
선택이 남아 있다. Gramophone은 피날레 16마디 절단과 제 3·4악장의 느린 템포를 특정하고, Classics Today는 Elkus판에서 제 2악장 제시부 반복과 피날레 삼각형이 복원되거나 추가된 점을 비교한다. 같은
작품명 아래에서도 반복과 타악기 한 파트가 달라질 수 있으므로, 녹음의 판본 표기가 음악의 길이와 결말을 이해하는 열쇠가 된다.

녹음과 독립 비평

Leonard Bernstein의 1951년 2월 25일 Carnegie Hall 실황, 1958년 스튜디오 녹음, 1987년 Avery Fisher Hall 실황은 작품의 초기 수용을 보여 주는 기록이다. Frederick Charles Adler의 1953년 녹음은 BBC Music Magazine이 첫 스튜디오 녹음으로 소개한다. 2000년 Kenneth Schermerhorn과 Nashville Symphony의 Naxos 녹음은 Elkus판을 사용하며 다섯 악장의 시간을 명확히 제시한다.

Gramophone과 Classics Today는 Nashville 녹음을 Bernstein의 판과 비교해 반복, 피날레 컷, 속도와 오케스트레이션의 차이를 논한다. MusicWeb은 Michael Tilson Thomas, Neeme Järvi, Somary 등의
녹음까지 함께 비교한다. 이 글들의 선호와 평가는 해당 비평가의 판단으로 귀속하며, 작품의 공식 구조나 편성 사실과 섞지 않는다.

인용의 의미와 해석 범위

Charles Ives Society는 인용 선율의 곡명 식별 근거로 J. Peter Burkholder와 Clayton Henderson의 연구를 명시한다. 따라서 Columbia나 Camptown Races라는 곡명은 자료가 확인한 인용이고, 그 선율이 미국의

공동체 기억이나 풍자를 상징한다는 설명은 별도의 분석이다. LA Philharmonic과 Houston Symphony가 말하는 유럽 교향곡 전통과 미국 생활 음악의 결합도 같은 해석의 범주에 있다. 마지막 화음의 11개 음고류와 Henry Cowell에게 보낸 편지에 관한 설명은 Houston이 전한 2차 자료의 내용으로 귀속한다.

주요 자료

New York Philharmonic Archives, Program ID 336: 1951년 2월 22일 Carnegie Hall 세계 초연,
2월 23일 반복 공연, Bernstein과 New York Philharmonic.
Charles Ives Society Orchestra Catalogue: 5악장 목록, 기본 관현악 편성, 판본 상태.
Los Angeles Philharmonic, Symphony No. 2: 작곡 연대, 초연, 악장 ·인용 선율과 편성 해설. Southern Music Publishing record, Free Library of Philadelphia: 1951년 총보 ·파트 출판
서지와 당시 시간 ·연대.
Naxos, Ives Symphony No. 2: Elkus판, Nashville Symphony 녹음과 악장별 시간. Houston Symphony program note: 미국 선율의 결합, 악장별 인용과 피날레 화음 해설. UC Davis, Jonathan Elkus 기사: Elkus의 원고 복원과 2000년 연주 ·녹음 맥락. Gramophone, Ives Symphony No. 2 review: Bernstein과 Nashville·Elkus판의 컷 ·반복 ·템포 비교.
Classics Today, Ives Symphony No. 2 review: Elkus판의 오케스트레이션 ·다이내믹 ·피날레 삼각형에 관한 비평.
MusicWeb, Ives Symphony No. 2 recordings: 여러 녹음의 판본 ·속도 ·연주 비교.
BBC Music Magazine, guide to Ives’s Second Symphony: 작곡 ·초연 ·Bernstein 판본과 초기
녹음 안내.
J. Peter Burkholder, “Quotation and Paraphrase in Ives’s Second Symphony”: 인용 선율
분석의 학술적 근거.
University of Miami dissertation record: 판본사 ·악장 분석 ·연주 문제를 다룬 Timothy Bergman 박사논문 서지.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:00 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:08:00 UTC by 안준영